

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
ФМИ
Ануфриева Н.И.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Специалитет:	52.05.02 «Режиссура театра»
Специализация:	Режиссер музыкального театра
Квалификация выпускника	Режиссер музыкального театра
Форма обучения:	очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель освоения дисциплины – воспитание специалиста, способного воспринимать межкультурное разнообразие общества, социально ориентированной личности, обладающей знаниями в области различных художественно-стилевых и национально-стилевых направлений музыкального искусства с

древнейших времен до современности, освоение исторического опыта, изучение наследия и творчества выдающихся зарубежных, отечественных композиторов и композиторов второй половины XX- начала XXI вв. в контексте музыки их времени, определение и осмысление ценностного значения лучших музыкальных произведений в духовной жизни общества

Задачи:

- Изучение исторических закономерностей и явлений зарубежного, отечественного музыкального искусства, а также музыкального искусства второй половины XX – начала XXI вв
- Ознакомить студентов со специальной учебно-методической и исследовательской литературой по вопросам истории развития истории музыки с древнейших времен до современности.
- Ознакомить студентов с творчеством известных зарубежных, отечественных композиторов, а также выдающихся композиторов второй половины XX-начала XXI вв.
- Развитие навыков критического анализа различных художественно-музыкальных явлений, в которых отражено многообразие зарубежной, отечественной музыкальной культуры и музыкальной культуры разных народов второй половины XX- начала XXI вв; развитие навыков анализа музыкальной формы и музыкального языка в контексте художественных направлений разных эпох.
- Подготовка специалиста, способного ориентироваться в основных закономерностях и явлениях музыки с древнейших времен до современности, умеющего анализировать творчества выдающихся композиторов в контексте музыки их времени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История музыки» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной ОПОП по специальности 52.05.02 «Режиссура театра», специализация «Режиссер музыкального театра». Дисциплина «История музыки» изучается с 3 по 8 семестры на д\о

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса формируются в процессе с освоением дисциплин гуманитарного, социального, экономического цикла, профессионального цикла – истории, философии, педагогики и психологии, музыкальной педагогики и психологии, гармонии, инструментоведения

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: основ научных исследований, специальных дисциплин, исполнительской интерпретации, также для прохождения практики (педагогической, исполнительской), подготовки к Государственной итоговой аттестации. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических и профессиональных задач

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенции УК-5, ОПК – 1 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 52.05.02 «Режиссура театра», специализация «Режиссер музыкального театра»

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в Знать: отечественные и зарубежные исторические и культурные традиции и нормы Уметь:	Знать: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными,

	осуществлять коммуникацию в иной культурной среде Владеть: кросс-культурными компетенциями для выстраивания деловых контактов контексте мировой истории и культурных традиций мира УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ОПК – 1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1. Сопоставляет стили и жанры музыкальных произведений с историческими событиями и этапами развития музыкального искусства ОПК-1.2. Сопоставляет творчество выдающихся композиторов с периодами развития музыкального искусства	Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального

	ОПК-1.3. Проводит анализ музыкального произведения, выявляя его жанрово-стилистическую основу, форму, тональный план, технику композиции	произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории инструментальной и хоровой музыки, композиторские школы, представившие классические образцы хоровых сочинений в различных жанрах; – место инструментальных и вокально-хоровых сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов; Уметь: – 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; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; Владеть: – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками полного анализа музыкальных произведений в соответствии с историческим периодом

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «История музыки» на очной форме обучения составляет 3 зе, 108 академических часа, из них контактных 68 акад. ч., СРС 40 акад. ч., формы контроля: зачет

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточн ой аттестации (по семестрам)
			Всего	Л	С	СРС	Контроль	
1	Музыка, как вид искусства.	2		1	1	6		Входной контроль ТЕСТ
2	Интонационная природа музыки. Основные элементы музыкальной выразительности. Понятие о музыкальной форме.			1	1	6		Текущий контроль
3	Музыка древних культур. Музыка в античном театре.			4		6		Текущий контроль

4	Музыка Средних веков. Музыкальная культура Византии.			2		6		Текущий контроль
5	Церковная музыка средних веков Западной Европы. Григорианский хорал. Месса.			2	2	6		Текущий контроль
6	Развитие полифонии. Школа Нотр-Дам.			4	2	6		Текущий контроль
7	Светская музыка Средних веков. Бродячие музыканты.			4		6		Текущий контроль
8	Музыка эпохи Возрождения. Мадригал. Рождение оперы.			4		7		Текущий контроль
9	Музыка эпохи барокко. Расцвет инструментальных жанров.			4	2	7		Текущий контроль

	Промежуточная аттестация							
	Итого по семестру		54	26	8	20		
1	Музыка эпохи Классицизма. Венская классическая школа.	3		2	2	3		
2	Романтизм в музыке стран западной Европы 19 века. Оперные реформы			2	2	3		
3	Народное музыкальное творчество Древней Руси. Знаменный распев. Духовный стих.			2	2	3		
4	Русская музыкальная культура и быт 18 века			2	2	3		
5	Русская музыка 19 века. М. И. Глинка и его современники.			2		3		
6	Русская музыкальная культура 60-70 годов 19в. Композиторы балакиревского кружка. Развитие русской оперы.			4		3		рубежный контроль
7	Русская музыкальная			4		3		

	культура на рубеже 19-20 в.в. Глазунов, Римский-Корсаков, А. Лядов, Рахманинов, Скрябин.							
8	Музыкальная культура России 20в. Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов.			4		4		
9	Музыкальная культура зарубежных стран 20 века. Обзор.			4		4		
	Промежуточная аттестация							ДЗ
	Итого по семестру	1,5	54	26	8	20		ДЗ
	ИТОГО ПО КУРСУ		108	52	16	40		

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
	<i>Раздел 1 История зарубежной музыки</i>	
1 семестр 1	Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя	Теории о происхождении музыки. Древние формы художественной практики, их связь с магической обрядовостью. Формирование образности искусства в процессе воспроизведения реальных жизненных событий. Первобытный синкретизм и роль в нем музыкальных элементов. Формирование элементов музыкальной выразительности: звуковысотного, ритмического, ладового, структурного, тембрового, жанрового. Интерес в XX веке к древнейшим формам музыкальной культуры разных регионов.
2	Музыкальная культура древних цивилизаций	Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. Общественный строй и зависимость от него культуры древнего мира. Формирование основных разновидностей музыкальных жанров в трех главных сферах - фольклора, религиозной и светской музыки. Главные регионы существования древних цивилизаций (Египет, Ближний Восток, Шумеро-Вавилония, Индия, Китай, Древняя Греция, Рим) и основные черты их музыкальных культур. Черты общности и различия. Синкретическая связь музыки с танцем и театральным действием. Особая роль античной музыкальной культуры для последующего развития искусства. Большая роль музыки в общественной жизни. Богатство музыкально-поэтического искусства. Развитие музыкальных жанров (эпос, лирика сольная и хоровая, военная музыка, танец), инструментария, музыкальной эстетики и теории. Музыка в античном театре.

3	Музыкальная культура эпохи средневековья	Средневековые феодальные государства и господство религиозной идеологии. Западноевропейские страны. Народная песня: круг образов, выразительные средства. Творчество народных музыкантов - жонглеров, шпильманов и др. Доминирующая роль религиозной музыки. Григорианский хорал, его интонационная и ладовая сферы, роль в формировании европейской музыки, эволюция. Обогащение хорала - тропы, гимны, секвенции, юбилании. Месса, ее части и разновидности. Литургическая драма, роль музыки в ней. Ранние формы многоголосия: органум и его виды, гимель, дискант. Рост городов, развитие городской культуры, связь религиозного и светского начал. Музыка в соборах, университетах, цеховых объединениях. Школа «дискантистов» собора Нотр-Дам в Париже и творчество Леонина и Перотина (середина XII- начало XIII в.в.) Жанры многоголосной музыки: мотет, кондукт, месса и дальнейшее развитие многоголосия. Органная музыка. Светское музыкально-поэтическое творчество. Танец. Рыцарское искусство. Трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры в Германии. Ваганты и голиарды. Жанры и формы светской музыки. Музыкальная теория в эпоху Средневековья. Формирование нотации. Вклад Гвидо Аретинского (ок. 992-1050). Византийская музыкальная культура эпохи Средневековья и ее влияние на соседние страны. Синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Иоанн Дамаскин (ок.700-754). Музыкальная культура стран Ближнего и Дальнего Востока, Индии в эпоху Средневековья, музыка в ритуалах и театре.
4	Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения	Общественно-исторические процессы в Европе в XIV-XVI в.в. Реформация и религиозные войны. Формирование государств. Расцвет науки, литературы и искусства. Возрождение высоких гуманистических идеалов античности и бурное развитие светского искусства. XV век - период Арс Нова и его значение в истории европейской музыки. Светские песенно-танцевальные жанры, развитие инструментальной музыки. Появление профессиональных тенденций в музыкальной жизни. Основные жанры полифонической музыки. Творчество Ф.Ландино, Ф. де Витри, Г. де Машо. Музыкальная культура Нидерландов. Образование нидерландской (франко-фламандской) полифонической школы. Ее выдающиеся представители в XV-XVI в.в.: Г.Дюфаи (ок.1440-1474), Ж.Депре (ок. 1440-1521) Ж.Окегем (ок.1430-1495), Я.Обрехт (1450-1505). Их типические музыкальные образы, выразительные средства, жанры, мастерство хоровой полифонии. Многогранность и глубина творчества О.Лассо (ок. 1532-1594). Расцвет органного и клавирного исполнительства в творчестве Я.Свелинка (1562-1621). Музыкальная культура Франции. Гугенотские песни, их антикатолическая направленность, бургундская шансон и ее выдающийся мастер Ж.Беншуа (ок. 1400-1460). К.Жанекен (ок.1475-1560) - автор крупных хоровых программных произведений. Музыкальная культура Италии, ее особенности. Роль музыки в народных празднествах. Светские вокально-инструментальные жанры фротолла и виланелла. Мадригал и его авторы - Л.Лудзаски, О.Векки, Дж.да Веноза и др. Римская полифоническая школа. Дж. да Палестрина (ок.1525-1584)). Жанры его музыки, стиль хорового письма. Венецианская вокально-инструментальная школа, масштабность и красочность венецианской полифонии, принципы концертности. Гуманистическое содержание и

		мастерство творчества Дж.Габриели (ок.1557-1612). Развитие жанров и форм итальянской инструментальной музыки. «Золотой век» музыкальной культуры Испании. Богатство и разнообразие народной музыки, зарождение музыкально-театрального жанра сарсуэлы. Развитие духовной полифонической музыки, инструментальных жанров (для виуэлы, клавира, органа). Выдающиеся мастера испанской музыки Т.де Виктория (ок.1548-1611), А.де Кабесон (1510-1566). Музыкальная культура Англии, ее древние истоки. Многоголосие в народной музыке. Жанр антема. Самобытный полифонический стиль Дж.Данстебла (ок.1380-1453). Народно-песенная основа инструментальной музыки. Развитие вариаций и других жанров в музыке для верджинала, лютни, виолы. У.Берд (ок.1543-1623), Дж.Булл (ок.1562-1628), Т.Морли (1557-1603), Дж.Дауленд (1562-1626) и другие мастера английской музыки XV-начала ХУП в.в. Связь музыкальной культуры Германии с движением Реформации. Антифеодалная направленность народной песни, формирование на ее основе протестантского хорала. Определяющее воздействие хорала на развитие вокально-инструментальных жанров. Значение деятельности М.Лютера (1483-1546). Крупнейшие композиторы: И.Вальтер, Л.Зейфель, Л.Хасслер, М.Преториус (1557-1621). Своеобразие музыкального быта немецких городов. Искусство мастерзингеров, Г.Закс (1494-1576).
5	Музыкальная культура Европы 17 века	Отражение исторических событий в общественно-культурной и художественной жизни. Новые прогрессивные идеи, образы, роль философии и драматического театра. Углубление в музыке национального, народного, мелодического начал. Дальнейшее развитие полифонии и усиление роли гомофонии. Истоки и возникновение оперы, отражение в ней гуманистических идеалов позднего Возрождения. Мифологическая основа сюжетов (популярность мифа об Орфее и Эвридике), художественный синтез поэзии, музыки, сценического действия. Речитативный стиль пения. Итальянские оперные школы (Флоренция, Мантуя, Рим, Венеция. Неаполь) и их своеобразие. Крупнейшие оперные композиторы ХУП века - Я.Пери (1561-1633), Дж.Каччини (ок.1550-1618). К.Монтеверди (1567-1643) и его лучшие оперы «Орфей» и «Коронация Поппеи». Ф.Кавалли (1602-1676), М.Чести (1623-1669), А.Скарлатти (1659-1725), эволюция оперы в их творчестве. Развитие ариозности, расцвет сольного пения. Стиль belcanto. Формирование типов арий, закрепление формы дацаро в ариях. Усиление роли оркестра, итальянский тип увертюры. Музыкальный театр в других национальных школах. Влияние эстетики классицизма на французскую «лирическую трагедию» и творчество Ж.Б.Люлли (1632-1687). Французская оперная увертюра. Традиции «маски в «Королеве фей» Г.Перселла (1659-1695), его опера «Дидона и Эней». Гамбургский оперный театр. Испанская сарсуэла. Жанр оратории и кантаты в музыке ХУП века. Римская школа: Э.Кавальери (ок.1550-1602), Дж.Кариссими (1605-1674). Национальные традиции немецкой хоровой полифонии в кантатах, пассионах, ораториях Г.Шютца (1585-1672). Сольная и многоголосная песня. Мадригал и его роль в формировании нового вокально-драматического стиля. Развитие бытовой и концертной инструментальной музыки в ХУП веке., новые формы исполнительской практики. Распространение лютни, гитары, разновидностей виол и клавира, усиление роли сольных смычковых и духовых инструментов в связи с развитием гомофонии. Формирование новых жанров: сюиты, сонат da camera и da chiesa, трио-сонаты, concerto-grosso и

		сольного концерта. Ведущая роль итальянской инструментальной школы: клавирное и органное творчество Дж.Фрескобыльди (1583-1643), и формирование фуги. Концертные жанры в творчестве А.Корелли (1653-1713). Инструментальная музыка во Франции, Англии, Германии. Органисты в Германии - предшественники И.С.Баха: С.Шейдт, И.Пахельбель, Г.Бем, Д.Букстехуде (1637-1707).
6	Музыкальная культура первой половины 18 века	Основные характеристики общественно-политических и художественных тенденций века Просвещения. Расширение идейно-эстетического кругозора композиторов. Новые проблемы в музыкальной эстетике. Барокко и рококо в музыке. Первая половина века - переломный период в истории музыкальной культуры.: кульминация развития полифонических жанров в творчестве Баха и Генделя и формирование стиля музыкального классицизма. Развитие и закрепление ладотональных функций в гармонии. И.С.Бах (1685-1750), значение его творчества для мировой культуры. Центральный образ его музыки - человек с его богатым душевным миром. Многообразие творческой деятельности Баха. Черты музыкального стиля 0-особенности мелодики и ее связь с протестантским хоралом, синтез полифонического и гармонического начал. Вокально-инструментальные жанры в творчестве Баха (духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы и др.) - исторические традиции и новаторство в трактовке драмы, оркестра и вокальных номеров, в принципах композиции. Основные жанры инструментальной музыки и их трактовка Бахом. Музыка для клавира: полифонические циклы («Хорошо темперированный клавир» и др.), сюиты, концерты. Монументальность, импровизационная свобода органических сочинений крупных форм, хоральные обработки. Совершенствование возможностей инструментов в музыке для струнных (сонаты, партиты, концерты). Роль баховских оркестровых сюит и концертов в подготовке классического симфонизма. Роль творчества Г.Ф.Генделя (1685-1759), его участие в развитии музыкальной культуры Германии и Англии. Традиции итальянской оперы-серия в оперном творчестве Генделя («Радамисто», «Юлий Цезарь» и др.). Антемы - дань традициям английской культуры. Сюжеты, идеи, монументальный героический характер ораторий Генделя, черты театральности. Различные типы ораторий «Иуда Маккавей», «Самсон», «Мессия», «Иевфай» и др.), трактовка вокальных и хоровых номеров, оркестра. Основные черты инструментальной музыки, «пленэрные» сочинения. Особая роль жанра concerto-grosso. Полифония Генделя, ее гармоническая основа. Основные тенденции музыки 1-й половины XVIII века в творчестве современников Баха и Генделя. Италия: расцвет камерного и концертного исполнительства. Роль концертов и сонат А.Вивальди (ок.1677-1741), Дж.Тартини (1692-1770), Д.Скарлатти (1685-1757) в формировании циклических форм и сонатного allegro. Итальянская опера-буффа и творчество Дж.Перголези (1710-1736): «Служанка-госпожа», «Stabatmater». Французская клавесинная школа, ее связь с бытовыми жанрами, развитие формы рондо в программных пьесах. Ф.Куперен (1668-1733). Вклад Ж.Б.Рамо (1683-1764) в развитие инструментальной музыки, оперы и балета («Кастор и Поллукс», «Галантная Индия»), музыкальной теории - «Трактат о гармонии». Начало деятельности мангеймской капеллы. Роль различных национальных культур в подготовке и формировании жанров и форм инструментальной музыки Венской классической школы.
7	Музыкальная культура второй половины 18 века	Идеи века Просвещения и музыка. Прогрессивное значение эстетических воззрений французских энциклопедистов для развития литературы и искусства, музыкального театра. Стремление композиторов к воплощению

		общественно значимых идей, тенденций, выражающих идеологию «третьего сословия». Острополемическая постановка проблем («война буффонов», «глюкисты и пиччинисты») как проявление возросшей социальной роли музыки. Усиление лирического начала в музыке, черты сентиментальности. Идеино-художественный кризис оперы-серия. Утверждение демократических тенденций в опере-буффа, французской комической опере. Творчество Ж.Ж.Руссо (1712-1778), Ф.Филидора (1726-1795). Расширение концертной практики, новый характер исполнительства. Становление и развитие классического симфонизма: разработка принципов сонатного развития, формирование симфонического цикла, классического состава оркестра. Творчество сыновей Баха в жанрах инструментальной музыки. Венская классическая школа второй половины XVIII века. Связь с философией эпохи Просвещения, литературной школой «Буря и натиск». Демократические идеи, претворение бытовой основы в музыкальном тематизме. Расцвет гомофонного стиля. Высокое мастерство письма, совершенство формы, новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии. Оперная реформа К.В.Глюка (1714-1787), ее связь с идеями энциклопедистов. Темы морального подвига, самопожертвования, героико-трагические конфликты, гражданские мотивы. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий. Трактовка ариозных форм, хора, балета, оркестра. Общая тематическая связь увертюры с содержанием оперы. Общая музыкально-драматургическая линия действия. Историческое значение оперного творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра. Основные черты опер «Орфей», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде». Основные черты искусства Й.Гайдна (1732-1809): связь с народным искусством, конкретность музыкальных образов и тем, Жанровая характерность, жизнеутверждающий характер музыки. Роль симфонии и квартета в его творчестве, их интонационные и жанровые истоки, лучшие сочинения этих жанров. Особенности музыкального тематизма, принцип мотивного развития. Богатство образного содержания сонат, концертов, ансамблей Гайдна, отражение в них традиций бытового музицирования, лиризация жанров. Оратории Гайдна «Сотворение мира» и «Времена года», их сюжеты, общее строение и музыкальный язык, черты народности и реализма. Значение партии оркестра. Эволюция творчества композитора. Усиление драматического начала в позднем периоде, новые черты музыкального языка. В.А.Моцарт (1756-1791). Идеино-образное содержание творчества, эстетические взгляды, творческие принципы. Исключительное жанровое многообразие, выдающийся вклад во все жанры его времени. Реализм музыкального языка. Красота и богатство мелодики, высокохудожественное претворение в ней народных и бытовых интонаций, принципы мотивно-тематического развития. Плодотворное взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического письма. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы. Реформаторское значение оперного творчества, идейная связь с движением «Буря и натиск», Оригинальное претворение традиционных оперных жанров оперы-серия и оперы-буффа, зингшпиля. Индивидуализация и динамичность музыкальных характеристик героев. Роль ансамблей и финалов опер. Высшие оперные достижения («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля»), особенности их жанра и музыкальной драматургии. Новые черты инструментальных циклов. Симфонии Моцарта №39-41 как новый этап в развитии симфонизма, особенности их музыкально-драматургических

		концепций. Эволюция жанра концерта. Черты квартетного стиля композитора. Значение фортепианных произведений в развитии симфонизма. Бытовые инструментальные жанры (дивертисменты, серенады), песни. Выдающееся философское и художественное значение «Реквиема», развитие традиций Баха и Генделя. Огромная роль наследия Моцарта в мировой культуре.
	Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена	Музыкальное искусство в период революции. Новые черты музыкальной жизни и быта, музыка на гражданских празднествах. Демократизация музыкального образования. Новые черты в музыкальном творчестве: революционные, героические образы, простота и монументальность стиля. Роль революционной песенности и марша в бытовой и профессиональной музыке. Массовые вокальные и инструментальные жанры в творчестве Ж.Госсека (1763-1829), Э.Меюля (1763-1817), Ж.Лесюэра (1760-1837) и др. Отражение революционной тематики в опере-апофеозе и комической опере. Тираноборческая тема в новом жанре «оперы спасения»: сочинения А.Гретри (1741-1813) - «Вильгельм Телль», «Ричард Львиное сердце», Ж.Лесюэра - «Пещера», Л.Керубини (1760-1842) - «Лодоиска», «Водовоз», «Медя». Влияние музыки Великой французской революции на мировое искусство. Выдающееся значение творчества Л.Бетховена (1770-1827). Отражение в нем идей и практики Великой французской революции. Бетховен и Венская классическая школа. Основные этапы творческого пути. Поздний период творчества и романтизм. Темы и идеи искусства Бетховена. Монументальность, драматизм, острота конфликтов как отражение жизненных противоречий. Качественно новый подход к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу. Особенности музыкального языка Бетховена, принципы тематического развития. Ведущая роль симфонического творчества в наследии композитора. Идея борьбы в симфониях №3,5,9 и новаторская трактовка симфонического жанра. Народно-массовые, лирические, жанрово-бытовые и образы природы в симфониях №2,4,6,7,8. Увертюры Бетховена как образцы программного симфонизма. Симфонизация жанра инструментального концерта в творчестве композитора. Бетховен - пианист, импровизатор. Фортепианные сонаты и вариации. Богатство и глубина их содержания, новаторская трактовка цикла и многообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция сонатного жанра. Поздние сонаты. Камерно-инструментальная музыка. Скрипичные и виолончельные сонаты. Квартеты, стилистика поздних квартетов. Опера «Фиделио»: особенности жанра (сочетание черт зингшпиля, «оперы спасения», оратории), музыкальной драматургии, симфоническое развитие. Музыка к драме «Эгмонт», ее революционная идея и круг образов. Философско-этическое содержание и музыкальный стиль «Торжественной мессы». Вокальная музыка Бетховена. Традиции Бетховена в мировой музыкальной культуре
9	Музыкальный романтизм как направление	Освободительные и революционно-демократические движения - основа развития прогрессивных направлений и новых национальных школ в искусстве XIX в. Наполеоновские войны, революции 1830 и 1848-49 гг. и отражение их в творческих направлениях в музыке. Возникновение и основные этапы развития романтизма в искусстве XIX века. Философско-эстетические расхождения между различными течениями в романтизме. Основные принципы романтической эстетики, роль романтической антитезы. Соотношение реального и идеального. Романтизм и проблема народности: интерес к истории, быту, искусству, фольклору

		разных стран и народов. Природа и человек. Тема личности, обостренный психологизм образов, конфликт личности со средой. Тема «двоемирия» художника. Проблемы синтеза искусств, традиций и новаторства, Многообразное проявление романтизма в различных национальных культурах. Особый тип художника-романтика. Многообразие творческой деятельности. Автобиографичность творчества. Романтизм в музыке, его связь с литературой, поэзией, театром, живописью. Основные этапы развития. Особое внимание к проблемам внутреннего мира человека. Расширение диапазона лирики. Драматические и трагические образы. Монологический принцип высказывания. Усиление роли программности в музыке. Обновление музыкальных жанров, форм и средств в эпоху романтизма. Соотношение жанров. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка циклов в вокальной и инструментальной музыке. Обновление и развитие классических закономерностей формы, разработка новых композиционных принципов, новые жанры (баллада, симфоническая поэма и др.). Обогащение всех выразительных средств музыки в эпоху романтизма. Новые формы музыкальной жизни, возрастание роли концертной виртуозности, концертное и салонное музицирование. «Расслоение» музыкального искусства в связи с запросами публики (опера и оперетта и т.д.)
10	Музыкальный романтизм в Австрии и Германии	Черты сходства и различия в немецком и австрийском музыкальном искусстве XIX века. Музыкальные центры в этих странах, особая роль венской музыки, ее демократических традиций. Творчество И.Штрауса (1825-1899) в жанрах бытовой музыки, оперетты. Хоровые общества. Связь тем, идей и образов немецкой романтической музыки с литературой. Традиции Бетховена. Основополагающая роль Ф.Шуберта (1797-1828) в становлении музыкального романтизма. Образный мир его музыки, богатство содержания, естественность и непосредственность выражения, связь с народным и классическим искусством. Ведущее значение жанра песни в творчестве Шуберта, песенность как основа его стиля. Композиционно-жанровое многообразие вокальной музыки, эволюция песенного творчества. Значение песенных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Соотношение мелодии и текста, фортепианной и вокальной партий, гармоническое богатство и оригинальность фактуры. Новаторская трактовка инструментальных жанров. Песенные принципы в драматургической концепции, тематизме и развитии формы инструментальных произведений. Связь ранних симфоний с традициями венских классиков. Новаторство лирико-драматической концепции симфонии си-минор. Основные черты стиля последних симфоний. Камерно-инструментальные сочинения, их связь с бытовой музыкой, с симфоническим и песенным творчеством композитора. Фортепианное творчество Шуберта: романтическая миниатюра, сонаты, фантазии, новая трактовка произведений крупной формы. Немецкая романтическая опера первых десятилетий XIX в., ее связь с зингшпилем. Народные истоки сюжетов и музыки, противопоставление реальности и фантастики, усиление психологического начала, особенности музыкального языка, новизна гармонических средств. Эстетические воззрения и творчество Э.Т.Гофмана (1776-1822), его опера «Ундина» - первая немецкая романтическая опера. Особенности драматургии и стиля. Значение композиторской, исполнительской и музыкально-общественной деятельности К.М.Вебера (1786-1826). Новые оперные жанры в творчестве композитора: сказочно- бытовая опера «Вольный стрелок», героическая опера на рыцарский сюжет «Эврианта», сказочный зингшпиль «Оберон».

		Особенности драматургии опер, лейтмотивы, трактовка оперных форм и оркестра. Оперные увертюры как образец программного симфонизма. Развитие романтической оперы и традиций Вебера в творчестве Л.Шпора, Г.Маршнера, А.Лорцинга. Огромные заслуги Ф.Мендельсона (1809-1847) в общественно-музыкальной и исполнительской деятельности, в развитии музыкального профессионального образования, в пропаганде классического наследия. Лиризм и поэтичность музыки Мендельсона, классические и новаторские черты его стиля. Фортепианное творчество. «Песни без слов» как новый романтический жанр. «Шотландская» и «Итальянская» симфонии - образцы лирико-жанрового романтического симфонизма. Музыка к комедии «Сон в летнюю ночь»: новая трактовка сказочной фантастики в музыке, развитие концертной программной увертюры, достижения автора в области романтического концерта. Вокальные сочинения (песни, хоры, оратории). Новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма в творчестве Р.Шумана (1810-1856). Формирование его эстетических воззрений под сильным влиянием современной немецкой литературы. Музыкально-критическая деятельность в 1830-е годы. Богатство и многогранность психологического содержания творчества Шумана. Особенности шумановского тематизма, новые принципы соотношения мелодии и фона, полифоническая и гармоническая индивидуализация фактуры, характерность ритмического рисунка. Особенности образности и композиционного мышления фортепианных сочинений, проблемы цикличности и романтической вариационности. Новая трактовка сонаты, фантазии, концерта: черты поэмности и монотематизма. Глубокое и поэтичное раскрытие образов в вокальной лирике Шумана («Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»). Эволюция вокального цикла. Особенности вокальной мелодики, соотношение вокальной и фортепианной партий. Место симфоний Шумана в развитии немецкого романтического симфонизма. Увертюра «Манфред» - образец шумановской поэмности. Синтез классических и романтических тенденций в музыкально-драматических и камерно-инструментальных сочинениях Шумана. Лирическая трактовка жанра струнного квартета. Значение наследия Шумана для мировой культуры. Историческое значение разносторонней творческой деятельности Р.Вагнера (1813-1883). Отражение в ней общественно-исторических и философско-эстетических явлений второй половины XIX века. Основные творческие периоды. Эволюция философских взглядов в теоретических работах и операх, становление принципов оперной драматургии. 1840-е г.г. - обновление народно-фантастической оперы чертами баллады («Летучий голландец»), развитие рыцарской оперы («Тангейзер», «Лоэнгрин»), актуальность трактовки легендарных сюжетов. Значение психологической музыкальной драмы «Тристан и Изольда» в развитии музыкального романтизма. Проблемы музыкальной драматургии и языка оперы, господство функциональной неустойчивости. Новаторство и традиции, комедийно-сатирический элемент в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры», Тетралогия «Кольцо Нибелунга» как воплощение реформаторских принципов Вагнера. Философски-символическая трактовка эпоса, симфонические принципы музыкальной драмы, драматический размах, образно-звуковое и интонационное богатство, новизна выразительных средств, система лейтмотивов, роль оркестра. Байрейтский период творчества Вагнера. Влияние идей и новаторских достижений композитора на развитие мировой музыки. Творчество И.Брамса (1833-1897) и его связи с немецкой и австрийской культурой. Позиция композитора в борьбе различных тенденций в музыке

		второй половины XIX в. Гуманистическое содержание музыки Брамса, романтический склад музыки при сохранении классических традиций, их новаторская трактовка. Интерес к музыке разных народов. Связь с музыкой Баха и старых немецких мастеров. Деятельность Брамса как пианиста и дирижера. Связь его вокальных (сольных, ансамблевых, хоровых) сочинений с немецкой и австрийской песней. «Немецкий реквием». Синтез бетховенских и шубертовских традиций в симфоническом творчестве. Психологическая инструментальная драма - основа симфонизма Брамса. Особенности драматургии симфоний, соотношение сонатности и вариационности, черты сквозного развития. Симфонизация жанра концерта: скрипичный и фортепианные концерты, их выдающееся значение. Эволюция в фортепианном творчестве от крупных форм к миниатюре. Синтез классических и романтических тенденций, роль бытовых жанров. Разнообразие жанров, особенности строения циклов камерных ансамблей
11	Итальянская музыкальная культура 19 века	Связь романтического направления в итальянской музыке с освободительным движением и его основными периодами. Подъем вокального и инструментального исполнительства мастерства. Значение классических традиций в итальянском оперном театре первой половины XIX века. Роль оперных театров в развитии демократической музыкальной культуры. Особенности виртуозного стиля Н.Паганини (1782-1840). Романтические образы, создание новых исполнительских приемов. Место и значение его произведений (концертов, капризов) в скрипичном репертуаре. Произведения для гитары. Влияние его личности и мастерства на романтический исполнительский стиль. Классичность мышления и вызревание романтических элементов в стиле Дж.Россини (1792-1868). Основные жанры его опер, демократический характер творчества. Связь мелодики с традициями belcanto. Жанр оперы-буффа в «Севильском цирюльнике». Романтические черты опер «Отелло» и «Вильгельм Телль» Оркестровое мастерство Россини. Оперные увертюры. Оперное творчество В.Беллини (1801-185) и национально-освободительное движение в Италии. Гуманистическая, патриотическая направленность, эмоциональная непосредственность, романтическая одухотворенность его сочинений. Богатство его кантлены, сыгравшей заметную роль в развитии лирического мелоса XIX века. «Сомнамбула» - лирико-бытовая романтическая опера. «Норма» - опера лирико-драматического характера с элементами героики. Содержание творчества Г.Доницетти (1797-1848), связь с национальными традициями. Использование особенностей разных жанров. Лучшие его оперы («Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур»), яркость центральных образов, мастерство ансамблевого письма, сценичность, рельефность, разнообразие вокальных приемов. Участие Дж.Верди (1813-1901) в национально-освободительном движении и отражение периода Риссординизма в его искусстве. Народные истоки мелоса. Особенности оперной реформы Верди, создание реалистической музыкальной драмы. Новые требования к либретто. Ранние историко-героические оперы. Тема социальной несправедливости в оперной триаде начала 1850-х годов. («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»), усиление реалистического начала. Богатство и разносторонность психологических характеристик героев. Новое в использовании традиционных форм итальянской оперы., использование бытовых жанров как средства характеристик. Тираноборческая тема в операх 1850-60-х гг. («Сицилийская вечерня», «Бал-маскарад», «Дон Карлос»). Оригинальное переосмысление драматургии «большой» французской оперы, расширение

		круга выразительных средств. Драматический конфликт в опере «Аида». Углубление индивидуальных характеристик, обогащение мелодики, тонкость гармонического письма, роль оркестрового колорита, хоровых сцен. «Отелло» - вершина реалистических достижений Верди. Синтез музыки и действия. Сочетание замкнутых сцен с принципами симфонического развития в драматургии оперы. «Фальстаф» - привнесение в жанр комической оперы особенностей «Музыкально-сценической драмы». Традиции Верди в музыкальном театре XIX и XX в.в.
12	Французская музыкальная культура эпохи романтизма	Социально-исторический контекст развития французской музыки XIX века. Идеино-эстетические проблемы. Значение революций 1830 и 1848 г.г.. Расцвет романтической литературы, театра, живописи. Предисловие В.Гюго к «Кромвелю». Музыкальная жизнь Парижа. Деятельность выдающихся иностранных музыкантов. Музыкальные салоны. Французский музыкальный театр: стиль «ампир» в операх Г.Спонтини (1774-1851) («Весталка» и др.). Романтические тенденции в операх А.Буальдье (1775-1834) и Ф.Обера (1782-1871). Роль Дж.Мейербера (1791-1864) в создании французской «большой оперы». Основные черты жанра. Романтические черты творчества Мейербера в операх «Роберт-дьявол», «Гугеноты» и др. - социальная идея, драматизм, мастерство драматургии. Балеты А.Адана (1803-1856) «Жизель» и «Корсар» - формирование романтического балета. Роль Г.Берлиоза (1803-1856) в культуре Франции эпохи романтизма, выдающееся значение его дирижерской деятельности, «Трактата об инструментах». Круг тем и образов его творчества, воплощение сюжетов Шекспира, Гете, Байрона. Революционно-героические темы («Траурно-триумфальная симфония»). Своеобразие программности в симфоническом творчестве («Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии»), связь с романтическим театром. Проблема жанрового синтеза. Особенности композиции, трактовка цикла, принцип лейттематизма, своеобразие мелодического и гармонического письма, темброво-колористическое обогащение оркестра. Эволюция симфонического творчества. Музыкальный театр Берлиоза: сочетание романтических тенденций с интересом к прошлому («Троянцы», «Бенvenuto Челлини»). Ораториальные жанры, «Реквием». Пути развития французского музыкального театра во второй половине XIX века. Кризис «большой» и комической оперы. Возникновение в 1850-х годах оперетты, ее связь с городской культурой. Оперетты Ф.Эрве (1825-1892) и Ж.Оффенбаха (1819-1880). Формирование жанра лирической оперы. Стремление к правдивому выражению чувств простого человека, использование сюжетов мировой литературы и характер их переосмысления, опора на бытовые жанры. Вклад Ш.Гуно (1818-1893) в развитие жанра. «Фауст» и «Ромео и Джульетта» - трактовка классических произведений как лирической драмы. Развитие жанра лирической оперы в творчестве А.Тома (1811-1896), Л.Делиба (1836-1875). Начало творчества Ж.Массне (1842-1912) и К.Сен-Санса (1835-1921) в оперном жанре. Ж.Бизе (1838-1875) - основные черты эстетики, особенности творческого развития. Овладение жанром лирической оперы и попытки его драматизации в раннем творчестве. Музыка к драме «Арлезианка»: национальное и индивидуальное своеобразие музыкального языка, оркестровое мастерство. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном театре. Жизненность и острота конфликта, единство музыки и сценического действия, психологическая сложность характеристик. Высокохудожественное претворение в опере разнообразных жанрово-бытовых истоков.

		Инструментальная музыка во Франции второй половины XIX века. Расцвет музыкально-исполнительского искусства. Развитие программной и непрограммной музыки в творчестве К.Сен-Санса, Э.Лало (1823-1892), Э.Шабрие (1841-1894), Г.Форе (1845-1924), Э.Шоссона (1855-1899) этого периода. Основные жанры творчества С.Франка (1822-1890), гуманистическая и этическая направленность, философская глубина при эмоциональной непосредственности, сочетание классической завершенности с романтической импровизационностью. Богатство и тонкость гармонического языка, значение полифонических жанров и приемов развития в творчестве Франка. Художественная ценность его симфонии ре-минор, камерных, фортепианных, органых сочинений. Музыкально-педагогическая и общественная деятельность композитора.
13	«Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия»	Выход в XIX веке на мировую арену «молодых» национальных музыкальных школ как одно из достижений романтизма. Характерность национальной музыки этих стран, музыкально-исторические традиции, рост мастерства исполнителей и композиторов. Значение искусства Ф.Шопена (1810-1849) в польской и мировой музыке. Тема Родины в его творчестве. Новаторство в трактовке разнообразных жанров фортепианной музыки и их форм. Особенности исполнительского и композиторского стиля Шопена. Мазурки и полонезы как основа национального стиля композитора. Характер претворения фольклорных элементов. Своеобразие ладовых и ритмических структур. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны, этюды): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллады, скерцо, фантазии). Романтическое претворение сонатной драматургии. Особенности стиля Шопена позднего периода. С.Монюшко (1819-1882) - создатель классической польской оперы, кантаты, песни-романса, программной симфонической музыки. Его просветительская и педагогическая деятельность. Демократическая направленность его творчества, связи с польским, литовским, украинским, белорусским фольклором. Разнообразие оперных жанров в творчестве Монюшко. «Галька» - одна из первых в зарубежном музыкальном театре бытовых лирико-драматических опер, раскрывающих тему социального неравенства. Кантаты на тексты А.Мицкевича, песни. Древние традиции венгерской народной музыки. Патриотическая и национально-освободительная тема в искусстве Венгрии. Ф.Эркель (1810-1893) - создатель национальной романтической оперы. («Банк-бан» и др.). Патриотическое содержание и национальные черты стиля его музыки. Его роль в развитии музыкально-театральной и концертной жизни страны. Мировое значение композиторской, исполнительской, общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Ф.Листа (1811-1886). Лист и венгерская музыкальная культура. Эстетические взгляды Листа. Обновление Листом исполнительских приемов и музыкального языка. Синтез национальных венгерских черт с достижениями мировой музыкальной культуры. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. Развитие композитором романтического программного симфонизма, создание жанра симфонической поэмы («Прелюды», «Тассо» и др.). Поэмность в симфониях Листа «Данте» и «Фауст». Трактовка фортепиано как универсального инструмента, обогащение выразительных, тембровых и технических приемов. Многообразие жанров, особенности их трактовки. Симфонизация жанра концерта. Песни Листа, круг образов и выразительных средств. Оратории.

		Проблемы позднего творчества. Творческие связи Листа с музыкальными деятелями различных национальных культур. Богатство чешского народного музыкального творчества, его различные исторические пласты, древние традиции профессиональной музыки. Общественный подъем в 1860-е гг. Б.Сметана (1824-1884) - основоположник чешской музыкальной классики, дирижер, общественный деятель. Создание им национальной оперы разных жанров: комической («Проданная невеста», «Тайна», «Поцелуй», «Две вдовы»), героико-исторической («Бранденбуржцы в Чехии», «Либуше»), героико-трагической («Далибор»). Особое значение в симфоническом творчестве Сметаны программного цикла «Моя Родина». Национальные истоки тематизма, оригинальность композиционных принципов. Оркестровые краски, полифония. Камерные ансамбли композитора. Квартет «Из моей жизни». А.Дворжак (1841-1904) - преемник Сметаны в создании национальной музыки. Стремление к обобщенности, синтез народно-патриотического начала с лирико-психологическим. Симфонизация жанров бытовой музыки («Славянские танцы») и др.) Симфонии Дворжака. Симфония №9 - вершина чешского симфонизма. Концерт для виолончели с оркестром, его выдающееся значение. Оперное и ораториальное творчество, камерные ансамбли: органическое слияние национальных и общеевропейских традиций. Расцвет норвежской литературы и искусства с середины XIX века в связи с подъемом национального движения. Традиции национальной музыки Норвегии. Э.Григ (1843-1907) как основоположник норвежской музыкальной классики. Его композиторская, музыкально-общественная, исполнительская деятельность. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Общая лирическая направленность творчества Грига. Воплощение народных образов, ладовое своеобразие мелодики и гармонии. Фортепианные и камерно-инструментальные произведения, романтическая трактовка сонатного цикла. Песни и романсы. Выдающееся значение музыки к драме «Пер Гюнт».
	Семинар 1	. Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия). .Характеристика творчества Баха. . Основные жанры творчества Баха. .Характеристика творчества Генделя. .Венская классическая школа - общая характеристика. Оперная реформа Глюка
	Семинар 2	.Характеристика творчества Гайдна. .Симфоническое творчество Гайдна .Характеристика творчества Моцарта. Оперное творчество Моцарта Симфоническое творчество Моцарта
	Семинар 3	Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена Музыкальный романтизм в Австрии и Германии
	Семинар 4	Итальянская музыкальная культура 19 века Французская музыкальная культура эпохи романтизма. «Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия
2 семестр	Основные направления в зарубежной музыке конца 19-1-й половины 20 в.	Сложность и противоречивость процессов развития музыкальной культуры конца XIX - XX века как отражение событий и проблем Новейшего времени. Периодизация музыкальной культуры. Влияние на художественное творчество XX века различных философско-исторических, социологических, эстетических учений. Взаимосвязь музыки с другими видами искусств.

		Новые средства музыкальной выразительности. Поиски универсальных музыкальных систем. Новая волна интереса к фольклору. Взаимодействие европейской культуры с внеевропейскими. Развитие исполнительского искусства. Рубеж XIX-XX в.в. Основные исторические и социальные особенности периода. Борьба идей в философии, эстетике, искусстве. Символизм и натурализм как два основных направления во французской и немецкой опере, веризм в Италии. Элементы натурализма в симфонической музыке (Р.Штраус). Импрессионизм в музыке, его основные черты, связь с символизмом, новые средства выражения. Классицистские тенденции в развитии европейского музыкального искусства (В. д'Энди, М.Регер, Ф.Бузони) и развитие позднеромантических средств. Зарождение экспрессионизма в музыке Австрии и Германии, его предвосхищение в творчестве Г.Малера и Р.Штрауса. Первый этап нововенской школы. Урбанистические мотивы в зарубежном музыкальном искусстве накануне первой мировой войны. Возникновение в первом десятилетии XX века различных модернистских группировок в литературе и искусстве. Музыка в манифестах итальянских футуристов. Первая половина XX века. Социально-исторические потрясения и искусство. Дальнейшее развитие экспрессионистского течения. Возникновение додекафонии - результат слияния экспрессионистских приемов (атонализм) с конструктивистским рационализмом. Музыкальные течения, параллельные экспрессионизму - неопрimitивизм, урбанизм, конструктивизм. Эстетика музыкального неоклассицизма как противовес экспрессионизму. Темы, образы, сюжеты неоклассического искусства, стремление к упорядоченным совершенным формам прошлого, стилизация. Неофольклоризм: интерес композиторов к древнему фольклору, иные методы претворения народного творчества в сравнении с опытом музыкального романтизма, сочетание старинных «диалектных» пластов с современными средствами музыкального письма. Усиление значения внеевропейских музыкальных культур и воздействия их на творчество композиторов-европейцев. Выдвижение новых композиторских школ в США, Бразилии и других латиноамериканских странах.
15	Французская музыка конца 19- 1-й половины 20 в.	Общая характеристика музыкальной жизни Франции этого периода. Многообразие, яркость и интенсивность музыкальной жизни Франции накануне первой мировой войны. Роль русского искусства. Переплетение творческих направлений в музыке. Продолжение и развитие классических и романтических традиций в творчестве В.д'Энди (1851-1931), П.Дюка (1865-1935), А.Русселя (1869-1937), К.Сен-Санса, Г.Форе. Натурализм во французской опере, его связь с литературой (Э.Золя). Оперы А.Брюно (1857), и Г.Шарпантье (1860-1956). Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке, его антивагнеровская направленность, стремление к возрождению национальных традиций, воздействие импрессионистской живописи и символистской поэзии. К.Дебюсси (182-1918). Этапы становления художественной индивидуальности, основные жанры и наиболее значительные произведения. Завоевания в области лада, ритма, тематизма, гармонической и тембровой выразительности, музыкальной формы. Пианизм Дебюсси и его сочинения для фортепиано. Особенности фортепианной фактуры, новые принципы виртуозности, тонкая звуковая выразительность (Прелюдии, «Эстампы» и др.). Достижения в области оркестрового письма, воплощение особого типа программности («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны» и др.). Особенности вокальной лирики. Опера «Пеллеас и Мелизанда»: особенности

		структуры и драматургии оперы, вокальных партий. Поздний период творчества Дебюсси. Значение творчества М.Равеля (1875-1937) в истории музыки XX века. Эволюция эстетики Равеля, преодоление импрессионистских тенденций в позднем периоде творчества. Тяготение к характерно-бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкальному театру. Глубокий интерес к фольклору, испанская тема в его музыке. Опора на классические традиции французской музыки, сочетание яркой колористичности с классической стройностью форм. Особенности фортепианного стиля, сочетающего виртуозность с утонченной изысканностью. Фортепианные концерты, их художественные особенности. Вокальная лирика. Симфонические произведения. Творчество Равеля послевоенного периода (!Вальс», «Болеро», «Дитя и волшебство» и др.), стилистические изменения, Использование политональных эффектов, элементов джаза, усиление роли ритма. Неоклассические тенденции. Активное воздействие творческой деятельности Э.Сати (1866-1925) на формирование новых музыкальных течений. Его борьба против вагнерианства и импрессионизма. Балет «Парад» (1917) и его значение в истории французского музыкального театра. Новаторство и эксцентричность сочинений Сати. Начало 1920-х годов - возникновение молодой творческой группы «Шести»: А.Онеггер (1892-1955), Д.Мийо (1882-1974), Ф.Пуленк (1899-1963), Ж.Орик (1899-1983), Л.Дюрей (1888-1979), Ж.Тайфер (1892-1983). Антиимпрессионистская и антиромантическая направленность их творчества. Влияние идей Ж.Кокто (1889-1963) и Э.Сати. Сочетание наивной эксцентриады с нарочитыми звуковыми сложностями, интерес к национально-патриотической проблематике, к различным пластам фольклора. Различие творческих индивидуальностей членов «Шестерки», приведшее к ее распаду в конце 1920-х г.г. Лучшие достижения композиторов. А.Онеггер - эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231») к масштабным гуманистическим остроконфликтным симфоническим концепциям и воскрешению монументального ораториального жанра («Жанна д'Арк на костре», «Пляска мертвых»). Д.Мийо и его многогранная деятельность. Поиски новых музыкально-сценических форм («Христофор Колумб», «Бык на крыше», «Сотворение мира»), интенсивная работа в области инструментальной, камерной и симфонической музыки, эксперименты в области музыкального языка. Интерес Мийо к бразильской народной музыке, джазу, народной музыке Прованса. Ф.Пуленк: путь от эксцентриады ранних сочинений к гуманистическим идеям позднего творчества. Черты неоклассицизма, связь с французской традицией. Интерес к вокальным жанрам - романсы, хоры, кантаты, мессы, оперы-монодрамы. Реалистическая выразительность вокальной интонации, поэтичность лирики Пуленка. 1935 г. - создание объединений «Народная музыкальная федерация» и «Молодая Франция», их прогрессивная деятельность. Потрясения в музыкальной жизни Франции в годы войны и оккупации. Песни Сопротивления. Сложность музыкальной жизни в послевоенные годы. Возникновение и развитие различных авангардистских тенденций. Песенное искусство современных французских шансонье.
16	Музыкальная культура Австрии и Германии конца 19- 1-й половины 20 в.	Интенсивная музыкальная жизнь Австрии и Германии рубежа XIX-XX в.в., противоречивое соединение академических устойчивых традиций, всевозможных модернистских группировок и расцвета «развлекательных» жанров (новый этап в развитии венской оперетты). Сложные условия общественно-политической жизни в годы мировых войн и межвоенный

		период. Тесная связь музыкального искусства с философскими и эстетическими теориями, литературой и театром. Экспрессионизм и другие направления в музыке этих стран. Основные темы и идеи творчества Г.Малера (1860-1911), влияние Ф.Достоевского на гуманистический пафос его идейно-философских концепций. Возрождение бетховенской традиции в симфонизме Малера, его эволюция от ранних романтических симфоний (№1-4) через обостренный психологизм и конфликтность симфоний №5-7 к мотивам трагического одиночества в последних симфониях и «Песне о земле», Предвосхищение музыкального экспрессионизма в поздних сочинениях композитора. Творческое переосмысление классических форм и жанров бытовой музыки. Исключительное интонационно-мелодическое богатство музыки Малера, особенности тембровой драматургии. Песенные циклы («Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях» «Чудесный рог мальчика»), их связь с симфониями. Влияние творчества Малера на симфонизм XX века, его дирижерского искусства - на последующее поколение дирижеров. Артистизм и многогранность натуры Р.Штрауса (1864-1949). Роль классических и романтических традиций в его творчестве. Две основные линии - программный симфонизм и музыкальный театр. Эволюция симфонического творчества от листовских традиций (ранние симфонические поэмы «Дон Жуан», «Смерть и просветление», «Тиль Уленшпигель») к усложненности музыкального языка в поэмах «Так говорил Заратустра», «Дон Кихот» и трагическим темам последнего периода («Метаморфозы»). Огромное оперное наследие в разных жанрах: влияние вагнеровской драматургии в ранних операх, предвосхищение экспрессионизма в «Саломее» и «Электре», неоклассические тенденции в «Кавалере роз», комедийные, легендарно-мифологические, исторические, камерные оперы. Творчество Р.Штрауса в песенно-романсовом жанре. Творческая и исполнительская деятельность М.Регера (1873-1916). Стремление композитора к возрождению традиций немецкого национального искусства, опора на староклассические жанры и формы, баховскую полифонию в сочетании с признаками позднеромантического музыкального стиля, усложненностью тонально-гармонического языка. Возрождение монументальных жанров и композиционных форм полифонического и вариационного склада (Реквием, оркестровые вариации на темы Моцарта, Гиллера и др.). Выдающееся значение органного наследия Регера (Фантазия и fuga на тему ВАСН и др. Вклад Регера в теоретическое музыкознание (трактат «О модуляции»). Ф.Бузони (1866-1924) - выдающийся пианист, автор многочисленных транскрипций и редакций классических произведений. Композиторский стиль Бузони: проявление неоклассической традиции («Контрапунктическая фантазия», опера «Турандот» и др.) «Нововенская» школа. Ее глава А.Шенберг (1874-1951) - представитель экспрессионизма в музыке, создатель метода и техники додекафонного письма. Ранние сочинения («Просветленная ночь», «Пеллеас и Мелизанда», «Песни Гурре») - влияния позднего романтизма. Поворот к атонализму в фортепианных пьесах ор.11 и 19, к символистски-экспрессионистским образам и сюжетам (одноактные драмы «Ожидание» и «Счастливая рука»). «Лунный Пьеро» - новая трактовка инструментального ансамбля, прием Sprechstimme. Додекафония в ряде камерных сочинений ор.23-31. Произведения американского периода, «Уцелевший из Варшавы». Религиозная тематика в поздних сочинениях. А.Берг (1885-1935), гуманистическая направленность его творчества. Опера «Воцек» -

		экспрессионистская драма. Новаторское решение оперных форм, преобладание декламационности. Концерт для скрипки с оркестром, опера «Лулу». Более свободное применение додекафонного принципа. А.Веберн (1883-1945) - наиболее последовательный приверженец додекафонии. Утонченно-лирическая природа музыки, преобладающий интерес к камерным жанрам. Выдающийся музыкант, композитор и исполнитель (альтист и дирижер) П.Хиндемит (1895-1963). Огромный размах и сложность его музыкального облика. Мятежно-бунтарский характер раннего творчества, черты экспрессионизма (опера «Убийца- надежда женщин», «Святая Сусанна»), урбанистичность и гротеск (оперы «Туда и обратно», «Новости дня»). Идейный перелом творчества в годы нацизма. Опора на национальные традиции, черты неоклассицизма, обращение к полифонии. Лучшие сочинения - симфония и опера «Художник Матис», Реквием, «Симфонические метаморфозы тем Вебера», Фортепианный полифонический цикл «Ludustonalis». Своеобразие ладотонального мышления Хиндемита. К.Орф (1895-1982). Своеобразие его творческой индивидуальности, демократизм, эпическая объективность мироощущения, простота музыкально-выразительных средств. Качественно новый синтез музыки и театрально-сценического искусства в его произведениях («Умница», «Луна», «Антигона», «Эдип», «Прометей»). Обращение к старинным немецким текстам, баварскому фольклору в кантате «Кармина Бурана», к античным сюжетам. Интерес Орфа к проблемам детского музыкального воспитания («Шульверк»). Разнообразие творческих направлений в творчестве композиторов Австрии и Германии: Э.К;шенека (1900-1975)_ урбанизм, неоклассицизм, джаз; И.Маркса (1882-1964) - романтические традиции.; Х.Эйслера (1898-1962) - революционные песни, додекафония; К.Вайля (1890-1950) - мюзикл, зонги;; К.Хартмана (1905-1963) - антифашистские мотивы в симфоническом творчестве. Творчество Б.А.Циммермана (1918-1970) и Х.В.Хенце (р. 1926) в области музыкального театра и оратории.
17	Итальянская музыкальная культура конца 19-1-й половины 20 века. Оперный веризм	Итальянская музыкальная культура конца XIX в. Веризм в итальянской литературе, театре, музыке. Новые явления в музыкальной жизни перед первой мировой войной. Интерес к григорианскому хоралу, к музыке Возрождения. Ф.Прателла и Л.Руссоло - создатели «футуристической музыки». Глубокие разрушения, причиненные фашизмом итальянской культуре. Противоречивость исканий композиторов второй половины XX века. Выдающиеся достижения итальянской исполнительской школы, в особенности вокальной. Деятельность итальянских оперных театров. Начало нового этапа в итальянской опере в конце XIX века. Музыкальный веризм: сюжеты, идеи опер, влияние речевой интонации веристского драматического театра на мелодико-интонационный строй музыки. Первые веристские оперы «Сельская честь» П.Масканьи (1863-1945) и «Паяцы» Р.Леонкавалло (1857-1919). Особенности драматургии, отказ от развитых вокальных форм, преобладание ариозо. Дж.Пуччини (1859-1924) - самый значительный итальянский оперный композитор XX века. Черты веризма к его ранним операх, в «Богеме», «Тоске», «Чио-Чио Сан». Своеобразие каждой из этих опер. Выработка собственного оригинального творческого метода. Широкий круг интересов композитора - современный театр, французский импрессионизм, бытовые жанры, американский фольклор, музыка Японии и Китая. Особенности музыкального языка Пуччини, яркий мелодизм, тонкость оркестровых красок. Эволюция оперного творчества. Оперный триптих «Плащ», «Сестра

		Анжелика», «Джанни Скикки». «Турандот» как высшее достижение Пуччини-драматурга и новая веха в истории итальянской оперы после Верди. Влияние Пуччини на мировую оперу XX века. Виднейшие композиторы Италии первой половины XX века. О.Респиги (1879-1936), его симфоническое творчество. Национальная тематика в сюитах «Пинии Рима», «Фонтаны Рима». Произведения, воскрешающие старинные образцы итальянской музыки (скрипичный «Григорианский концерт» и др). Многообразие жанров и форм в творчестве А.Казеллы (1883-1947), антивоенная тема в его творчестве (сюита «Страницы войны», месса «За мир» и др.) Ф.Малипьеро (1882-1973) - представитель неоклассицизма в итальянской музыке. Гуманистическая направленность опер и кантат Л.Даллапиккола (1904-1975), религиозные мотивы в его творчестве. Сочетание стилизации старинных культовых форм со свободно трактованной двенадцатитоновой системой.
18	Испанская музыкальная культура конца 19-1-й половины 20 века	Богатство и разнообразие испанской культуры - источник творчества композиторов Испании и других стран. Новый этап в развитии испанской композиторской школы в конце XIX - начале XX века - движение Ренасимьенто (Возрождение). Роль творческой, научной, музыкально-общественной деятельности Ф.Педреля (1841-1922). Возрождение национальных жанров музыкального театра сарсуэлы и тонадиллы, собирание и публикация фольклора. Трагическая судьба испанской культуры в годы диктатуры Франко. Национальные и современные тенденции в испанской музыке XX века. Выдающиеся исполнители. Виднейший представитель испанской музыки конца XIX в. И.Альбенис (1860-1909) - глава движения Ренасимьенто. Его творчество: сочинения для фортепиано («Испания», «Иберия» и др.), инструментальная музыка (оркестровая сюита «Каталония» и др.), оперы сарсуэлы. Претворение в его стиле ладово-интонационных и ритмических особенностей испанской народной музыки, ее инструментального колорита. Творчество М. де Фальи (1877-1946). Национальные истоки, опора на городской и крестьянский фольклор, интерес к музыкальным диалектам и древним пластам фольклора, организация вместе с поэтом Ф.Г.Лоркой конкурсов народных исполнителей в традициях канте хондо. Произведения предвоенного периода. Веристские черты в опере народно-бытового характера «Короткая жизнь». Сочетание национальной основы стиля с импрессионистскими приемами письма в произведениях «Испанские пьесы» для фортепиано, «Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром, балете «Любовь-волшебница». Эволюция стиля М.де Фальи после 1918 г. Влияние Стравинского. Воскрешение старинных жанров и форм испанской музыки. Балет «Треуголка» - ярко национальное сочинение. Камерная опера «Балаганчик мастера Педро». Отголоски старинной испанской музыки в концерт для клавирина и камерного ансамбля. Вклад Э.Гранадоса (1867-1916) и Х.Турины (1882-1949) в испанскую музыкальную культуру(оперы, симфонические и камерные сочинения, музыка для гитары).
19	Английская музыкальная культура конца 19- 1-й половины 20 века	Подъем творческой, концертной, музыкально-общественной жизни Англии с конца XIX в. Возрождение интереса к фольклору, к отечественной музыкальной классике. Деятельность собирателей и исследователей народного музыкального творчества. Развитие традиций хоровой культуры. Развитие исполнительства и музыковедения в Англии. Э.Элгар (1857-1934) - основоположник новой английской музыкальной школы. Высокий уровень и многогранность композиторского мастерства, романтический характер музыки. Импрессионизм в английской музыке и творчество С.Скотта (1879-1970). Ориентальная тем аттика,

		использование восточных ладов и ритмов (сюита «Джунгли»). Выдающийся английский симфонист XX в. Р.Воан-Уильямс (1872-1958). Жанровое многообразие его творчества, основанного на самобытном преломлении английского музыкального фольклора, жанров городской музыки и классических традиций. Вклад в новую английскую музыку А.Бакса, Д.Айрленда, А.Буша. Б.Бриттен (1913-1976), начало его разнообразной композиторской, исполнительской и музыкально-общественной деятельности.
20	Музыкальная культура США и Латинской Америки 1-й половины 20 века.	Расширение «музыкальной географии» с конца XIX в., выход на мировую арену внеевропейских национальных музыкальных школ. Богатство и своеобразие музыкального фольклора стран Северной и Южной Америки, специфика их городской культуры, формы музыкальной жизни. Огромное значение для формирования музыкальной культуры американских стран деятельности выдающихся музыкантов Европы. Симфония Дворжака «Из нового Света» как пример обращения к американской тематике. Путь профессиональной музыки: от подражания европейским образцам в XIX в. - к национальным композиторским школам. Музыка США. Взаимодействие и взаимовлияние различных фольклорных источников. Своеобразие негритянского фольклора, истоки и развитие джаза. Бурное развитие танцевальных и песенных жанров, мюзикл и его специфика. Творческий вклад в становление американской музыки песен С.Фостера (1825-1864), произведений Л.М.Готтшалка (1829-1869), рэгтаймов С.Джоплина (1868-1917). Развитие классических и романтических традиций европейского искусства в творчестве Э.Мак-Дауэла (1861-1908). Попытки претворения образов и интонаций индейского фольклора («Индейская сюита» и др.). Отражение американских тем и сюжетов в музыке Дж. Чэдвика (1854-1931). Многожанровый характер и своеобразие творчества Ч. Айвза (1874-1954). Тяготение к образам американской действительности. Претворение бытового песенного материала в сочетании с предвосхищением приемов политонального и атонального письма, полиритмии, полистилистики и других приемов, появившихся позднее в арсенале европейского модернизма (пьеса «Вопрос, оставшийся без ответа» и др.) Особенности лучших сочинений Айвза: сонаты для фортепиано №2, симфоний №2-4, оркестровых пьес «Три места в Новой Англии». Значение и популярность творчества Дж. Гершвина (1898-1937). Опера «Порги и Бесс», особенности жанра и драматургии. Свободное претворение негритянских народных жанров (блюз, спиричуэлс), ритмов и интонаций джазовой музыки в его опере и инструментальной музыке («Рапсодия в блюзовых тонах», фортепианный концерт, «Кубинская увертюра»). Песни Гершвина. Их роль в развитии эстрадной музыки и джаза. Вклад Р.Харриса (1898-1979) и его общественной деятельности в становление американской музыки. Симфоническое творчество и камерно-инструментальные сочинения. Эволюция творчества А.Копленда (1900-1990) - от раннего американизма («Музыка для театра», балеты «Аппалачская весна», «Парень Билли») через серийную технику «Вариации для оркестра» к камерно-инструментальным сочинениям в неоклассическом духе. Педагогическая, исполнительская, просветительская деятельность, музыка к кинофильмам. Гуманистическое начало в симфониях У.Шумена (1910-1992). Деятельность композиторов-иностранцев в США (Стравинский, Шенберг, Барток, Рахманинов и др.). Музыка стран Латинской Америки, источники ее формирования в индейском, европейском, негритянском фольклоре. Различия в культуре

		регионов. Наиболее значительные явления в истории профессиональной музыки. Ведущая роль музыки городского быта в конце XIX-XX в.в.(musicapopular), различные национальные разновидности этой традиции, отражение в ней национального самосознания. Путь латиноамериканских композиторов к национальной самобытности через воплощение народной музыки. Виднейшие композиторы Латинской Америки XX века. Бразильский композитор Э.Вила-Лобос (1887-1959) и его деятельность как дирижера, фольклориста, педагога, музыкально-общественного деятеля. Эволюция стиля, черты направлений европейской музыки в его творчестве. «Мир ребенка» - одно из первых национально-самобытных сочинений композитора. Отражение красочной панорамы городской музыки Бразилии в грандиозной серии «Шорос». Тонкое сочетание самобытной характерности с неоклассическими тенденциями в «Бразильских бахианах». Огромное творческое наследие во всех музыкальных жанрах. Яркость стиля, красота мелодизма, ритмическое и тембровое богатство музыки Вила-Лобоса. Основоположник современной мексиканской школы К.Чавес (1899-1978). Тяготение композитора к ацтекским корням мексиканской культуры (балет «Новый огонь», «Индийская симфония»). Лаконизм тематического материала и импульсивность его развития. Вклад других крупнейших композиторов в развитие профессиональной музыки Латинской Америки: творчество С. Ревуэльтаса (1899-1940) - Мексика, А. Хинастеры (1916-1983)- Аргентина, А. Рольдана (1900-1939) - Куба и др. Особая роль движения Новой латиноамериканской песни в музыкальной культуре Латинской Америки.
21	Музыкальная культура стран Восточной Европы конца 19-1-й половины 20 века.	Разные судьбы музыкальной культуры в странах Восточной и Северной Европы при известной общности социально-исторических процессов. Возрождение и развитие национальных традиций. Интерес к фольклору и национальной классике. Венгерская музыка после Листа и Эркеля. Расцвет венгерской оперетты и творчество И.Кальмана. Новый этап в собирании и исследовании фольклора, деятельность Б.Бартока (1881-1945) и З.Кодая (1882-1967). Претворение в профессиональной музыке выразительных особенностей народной песни и танца. Б.Барток - основоположник и классик новой венгерской музыки. Выдающееся пианистическое дарование. Обработки народных мелодий и освоение выразительных средств фольклора. Ранние оркестровые произведения - симфония «Кошут» и оркестровые сюиты «1 и 2. Эволюция музыкального мышления: позднеромантические традиции, отклик на импрессионистское и экспрессионистское направления, неофольклоризм. Жанрово-образный характер фортепианной музыки Бартока, динамичность музыкальной формы. Музыкально-сценические произведения. Опера «Замок герцога Синяя Борода», яркость и оригинальность, декламационного строя вокальных партий, Народно-сказочный, поэтически ясный балет «Деревянный принц». Экспрессионистские черты, симфонизм балета «Чудесный мандарин». Оригинальное переосмысление новейших выразительных средств в музыкальном стиле композитора. Лучшие произведения зрелого периода: фортепианные и скрипичные концерты, «Музыка для струнных, ударных и челесты». Концерт для оркестра, струнные квартеты. Вклад композитора, ученого-фольклориста, музыкально-общественного деятеля З.Кодая в венгерское искусство. Оркестровые и камерные произведения, опера «Хари Янош», знаменитая оратории «Венгерский

		псалом». Яркое претворение народной песенно-танцевальной культуры и разработка староклассических форм. Польская музыка. Патриотические движения и объединения («Молодая Польша»). Возрождение национальных традиций и борьба за современное искусство. Связь польской музыки с современной литературой и искусством. Многообразие творческих исканий композиторов, авангардистские тенденции. Музыкальная жизнь Польши. Фестивали «Варшавская осень». Музыкальное исполнительство. Роль М.Карловича (1876-1909) в становлении современной польской музыки. Симфонические произведения, скрипичный концерт. Влияние творчества Шопена на формирование творческой и исполнительской индивидуальности К.Шимановского (1882-1937). Многообразие жанров и форм его наследия. Утонченно виртуозный характер фортепианной, скрипичной и камерно-вокальной музыки. Интерес к древним восточным мотивам. Большое значение последних сочинений: симфонии №4, балета «Харнаси», кантаты « Stabatmater». Родственность творческих исканий Шимановского и Бартока. Чешская и словацкая музыка. Развитие традиций чешской музыкальной классики в творчестве композиторов конца XIX - XX в.в. Й.Ферстера, Й.Сука, В.Новака, В.Добиаша. Значение деятельности З.Неедлы (1878-1962) - музыкального ученого и фольклориста. Крупнейшие композиторы периода: Л.Яначек, Б.Мартину, словацкий композитор Э.Сухонь. Л.Яначек (1854-1928) - создатель чешской реалистической оперы. Оперы разных жанров: психологической направленности («Ее падчерица», «Катя Кабанова», «Из мертвого дома»), сатирическая («Похождения пана Броучка», Средство Макропулоса»), сказочная («Лисичка»). Симфоническая рапсодия «Тарас Бульба». Монументальная славянская литургия «Глаголическая месса», Сложный процесс творческой эволюции Б.Мартину (1890-1959), высокоэстетический, гуманистический характер его сочинений. Многообразие жанров его творчества: опера и музыкальная драма, симфония и симфонические сочинения разных форм, кантаты и оратории. Антифашистская тема в «Полевой мессе» и оркестровой пьесе «Памяти Лидице». Словацкая песенность как важнейший источник Э.Сухоня. Его вклад в развитие национального музыкального театра («оперы «Крутнява», «Святопук» на темы серьезного социального характера), кантатно-ораториальное творчество, инструментальные сочинения («Метаморфозы», «Фантазия на тему ВАСН» и др.). Творчество крупнейших композиторов других стран Восточной Европы. Традиции самобытной болгарской народной музыкальной культуры в творчестве П.Владигерова, П.Стайнова, Л.Пипкова, Ф.Кутева. Классик румынской музыки композитор, скрипач, дирижер Дж.Энеску (1881-1955), его симфонические, камерно-инструментальные сочинения, оратория «Царь Эдип» Своеобразие народного музыкального искусства народов Северной Европы. Развитие в профессиональной музыке традиций Э.Грига. Творчество Я.Сибелиуса (1865-1957) - основоположника и классика финской музыки. Мужественный и поэтичный характер его музыки, самобытность стиля. Образы финской природы, народного быта, сказаний и легенд в его симфониях и симфонических поэмах (симфония с хором «Куллерво», «Четыре легенды» по мотивам «Калевалы», поэма «Финляндия»). Скрипичный концерт. Классик датской музыки К.Нильсен (1865-1931). Национальные черты его стиля в симфоническом творчестве.
	Семинар 1	Основные направления в зарубежной музыке конца 19-1ой половины 20 в.
	Семинар 2	Французская музыка конца 19- 1й половины 20 в.

	Семинар 3	Музыкальная культура Австрии и Германии конца 19- 1й половины 20 в.
	Семинар 4	Итальянская музыкальная культура конца 19-1й половины 20 века. Оперный веризм. .Музыкальная культура США и Латинской Америки 1й половины 20 века.
3 семестр 1	Раздел 2 <i>История отечественной музыки</i>	
	Пути развития отечественной музыки от истоков до середины XVIII в.	Расселение славянских племен в 1 тыс. н.э. Восточные славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Языческий период древнерусского искусства. Самобытная культура восточнославянских племен докиевского периода. Главнейшие социально-политические события отечественной истории до середины XVIII в. Образование феодальной Киевской Руси и ее расцвет в IX - XI в.в. Династия Рюриковичей. Принятие христианства в 988 г. Вторжение татаро-монгол и перенесение политического центра во Владимир и Новгород. Куликовская битва (1380 г.) и свержение ига (1480 г.). Формирование централизованного Русского государства вокруг Москвы (XV-XVI в.). «Смутное время» (начало XVII в.) -борьба за независимость и целостность Руси против интервенции. Подготовленные историческими событиями XVIII в. реформы Петра I, знаменующие выход на европейскую арену. Крестьянские войны. Все эти факты не могли не отразиться - в той или иной мере - в отечественной культуре и изобразительном, театральном, музыкальном искусстве, литературе и архитектуре. Иконы Андрея Рублева и фрески Дионисия, «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», народные песни и многочисленные храмы - величественные памятники нашей истории. В музыкальной культуре (как и во всей культуре в целом) развивались параллельно две основные взаимосвязанные линии: «светская» (народная и придворная) и церковная, следующая во многом за византийской традицией. Народная музыкальная культура на протяжении многих веков - это песни (бытовые, обрядовые, исторические и т.д.), былины и сказы (исполняемые нараспев, иногда с аккомпанементом), инструментальные наигрыши. Выдающуюся роль в фольклоре сыграло скоморошество, нередко окрашенное в сатирические тона. Музыкальный быт княжеского двора (с XVI века - придворная музыка) характеризовался известным профессионализмом, появились музыкально-театральные коллективы, ансамбли, оркестры, талантливые солисты. Но подлинными центрами духовной и культурной жизни в России (да и во всей мировой культуре) долгое время были церкви и монастыри. Стиль православной церковной музыки -вокально-хоровой. Он претерпел эволюцию: от одноголосного знаменного распева («осьмогласие») - через путевое, демественное и строчное пение - к партесному многоголосию. В церковной музыке развивалась и письменность (знаменная, затем -линейная). В XVII в. появились хоры «певчих дяков». Первые композиторы и теоретики музыки в России также были связаны с церковью (Шайдунов, Крестьянин, Металлов и др.) Особо отметим замечательное искусство колокольного звона. В конце XVII в. и особенно в начале XVIII в. активно развивается городская музыка - канты и псалмы (многоголосные куплетные песни различного содержания), особо популярен жанр хорового концерта (Титов, Дилецкий и др.) Появляются элементы общеевропейской культуры (ассамблеи, концертная жизнь, первые итальянские оперы, иностранные музыканты при дворе). В русской культуре заметны черты классицизма. Важное значение имеют культурные связи России с Украиной и Белоруссией.

2	Расцвет отечественной музыки в конце XVIII в. – начале XIX в.	Утверждение России как великой державы в Европе (правление Екатерины II, войны с Наполеоном, Отечественная война 1812 г.). Крестьянская война под предводительством Пугачева, восстание декабристов 1825 г. Эти социально-исторические события способствовали процессу демократизации культурной и музыкальной жизни в России. Появился новый слушатель, усилился интерес к музыке в широких слоях городского населения. Тяжелая судьба крепостной музыкально-театральной интеллигенции. Роговые оркестры как явление, типичное для крепостной эпохи. Запись и публикация народной песни (Н.Львови И.Прач, В.Трутовский, Кирша Данилов). Формирование русской национальной композиторской школы (Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.). Ведущее значение оперного жанра. Бытовые комические оперы («Мельник - колдун, обманщик и сват» М.Соколовского, «Гостинный двор» Г.Пашкевича); сатирическая направленность оперы «Несчастье от кареты» Пашкевича, сказочная опера «Февей» Пашкевича. Хоровые жанры (Бортнянский, Березовский, Ведель). Е.И.Фомин (1761-1800). Биографические сведения. Оперное творчество и созревание в нем ростков русского симфонизма. И.В. Хандошкин (1747-1804) - выдающийся русский композитор и скрипач-виртуоз. Д.С.Бортнянский (1751-1825). Биография. Оперная, камерная и хоровая музыка. Возникновение в первой половине XIX в. классической русской музыкальной школы. Воздействие передовой русской литературы на все области русского искусства (Пушкин, Лермонтов, Гоголь). Демократизация музыкальной жизни России в первой половине XIX в. Выдающиеся исполнители. Развитие мысли о музыке (В.Одоевский, Н.Мельгунов, А. Улыбышев и др.). Русский музыкальный театр. «Трагедии на музыке» (О.Козловский). Русский водевиль. Русская опера начала века (К.Кавос, С.Давыдов). А.Н.Верстовский (1799-1862) - крупнейший представитель русского оперного искусства на предклассическом этапе его развития (оперы «Пан Твардовский», «Аскольдова могила»). Камерно-вокальное творчество Верстовского. Его деятельность как руководителя московских театров. Камерно-вокальная музыка конца XVIII - начала XIX в. «Российская песня», ее основные жанры. Сборник Г.Теплова «Между делом безделье». Расширение и углубление вокальной лирики (А.Жилин, М.Яковлев, А. Верстовский и др.). Рождение русского романса. А.А. Алябьев (1787-1851). Его биография. Широта и многообразие творчества Алябьева (вокального, театрального, хорового, симфонического, камерно-инструментального). А.Е.Варламов (1801-1848). Биографические сведения. Варламов как певец-исполнитель и педагог. Основные виды его вокального творчества: «русская песня» и лирический романс. Театральная музыка Варламова. А.Л.Гурилев (1803-1858). Биографические сведения. Образы городского быта и элегическая окраска его вокальной музыки. Инструментальные произведения (вариации). Важное значение данного периода в подготовке классического этапа русской музыкальной культуры.
3	М.И. Глинка	М.И.Глинка - основоположник русской классической музыки. Многообразие социальных и культурных причин, по которым именно Глинке было суждено стать первым русским композитором-классиком. Идейность, реализм, народность и глубина содержания - основы его творчества. Широта художественного обобщения и точность индивидуальных характеристик. Гармоническое сочетание классических и романтических черт в творческом методе и стиле Глинки. Ведущая роль песенно-мелодического начала. Эволюция творчества Глинки. Биография.

		Оперное творчество Глинки. «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») - первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. Особая роль народных сцен. Сочетание элементов эпической и конфликтной драматургии. Симфонизм оперы. «Руслан и Людмила» - первый высокий образец народно-сказочной эпической оперы в мировой музыкальной литературе. Черты былинного эпоса. Образы Востока и фантастика. Портреты-характеристики, картинно-повествовательная драматургия. Программность симфонической музыки Глинки. Сочетание народно-жанровой основы и высокого симфонического обобщения. Историческое значение «Камаринской» в русской музыке. Картинно-колористический симфонизм в испанских увертюрах. «Вальс-фантазия» - родоначальник романтических концертных вальсов в России. Музыка к трагедии «Князь Холмский» Н.Кукольника - яркий образец драматического жанра в искусстве 1-ой половины XIX в. Камерно-вокальное и камерно-инструментальное творчество Глинки. Метод вокального творчества Глинки, основанный на обобщенной передаче в музыке поэтического содержания текста при большом разнообразии и гибкости выразительных оттенков. Глубина и разнообразие фортепианной партии в его романах. Особенности содержания, музыкальной формы и языка в романах позднего периода.
4	А.С. Даргомыжский	А.С.Даргомыжский - соратник и продолжатель Глинки, связующее звено между творчеством Глинки и творчеством «Могучей кучки». Связь Даргомыжского с новыми течениями в русской общественной жизни и искусстве. Критический реализм - основа творческого метода композитора. Социально-обличительная направленность его творчества, образ «маленького человека». Биография. Ранние оперы Даргомыжского. Реализм и новаторство зрелого оперного творчества. «Русалка» как бытовая народно-психологическая драма. Сквозное развитие, новая роль речитативов, трактовка оперных форм и оркестра. «Каменный гость» -новаторское произведение в жанре камерной лирико-психологической оперы. Достижения Даргомыжского в области остро-характеристического речитатива. Камерно-вокальная музыка Даргомыжского. Создание им новых типов русского романса. Интерес «великого учителя музыкальной правды» к социальной тематике и психологической углубленности. Детализированное воплощение поэтического текста. Симфоническое творчество Даргомыжского.
5	Отечественная музыка в середине XIX в.	Основные исторические события этого периода: Крымская война; рост освободительного движения и реформы 60-х годов (в том числе отмена крепостного права). Они всколыхнули общественную жизнь в России, став мощным стимулом для расцвета литературы и искусства, для выдвижения целой группы великих писателей, поэтов, художников, композиторов. Важнейшими творческими принципами утверждаются демократизм, народность, критический реализм. Развиваются: наука, критика и публицистика. Центральной фигурой общественной жизни и искусства становится разночинец. Подъем музыкально-общественной жизни в России в 50-80-е годы сопровождался борьбой за русское музыкальное просвещение. Появляются РМО и его филиалы, Бесплатная музыкальная школа, консерватории, издательства и т.д. Видную роль играют такие деятели, как А. и Н. Рубинштейны, М.Балакирев, А.Серов, Г.Ломакин. Высокий расцвет переживает в этот период русская композиторская школа, «Могучая кучка» - передовое, демократическое по своей направленности, творческое содружество петербургских композиторов, развивающее принципы реализма и народности. П.И. Чайковский - величайший русский композитор, чьи идейно-творческие установки во многом перекликались с «Могучей кучкой». И «кучкисты», и Чайковский развивали традиции Глинки и Даргомыжского, в то же

		время являясь новаторами, самобытно претворявшими лучшие достижения романтического зарубежного искусства. Важную роль в борьбе за утверждение национального музыкального искусства сыграла музыкальная критика и публицистика (А.Серов, В.Стасов, Ц.Кюи, Г. Ларош). Наблюдается подъем интереса к народной песне (сборники обработок народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского). Отметим значительный подъем исполнительской культуры (А. и Н. Рубинштейны, Э.Направник, А.Брандуков, Л. Ауэр, Е.Лавровская, П.Хохлов и др.) Ведущее положение в творчестве русских композиторов в 50-80-е гг. занимает жанр оперы. Многообразны типы русской оперы: народная музыкальная драма, эпико-историческая, бытовая драма, народная комическая, лирико-психологическая и т.д. Соответственно развиваются различные типы оперной драматургии (конфликтно-драматическая, эпико-повествовательная) и формы (сквозная, номерная и их сочетание). А.Н.Серов (1820-1871) - оперный композитор. Его героико-романтическая опера «Юдифь», историческая опера «Рогнеда» и бытовая реалистическая музыкальная драма «Вражья сила». А.Г. Рубинштейн (1829-1894) и его творческая деятельность в оперном, симфоническом, ораториальном и камерно-вокальном жанрах. Опера «Демон» - одна из первых отечественных лирических опер. Ц.А.Кюи (1835-1918). Значение его раннего оперного («Вильям Ратклиф», «Анджело») и камерно-вокального творчества в формировании некоторых принципов «кучкистского» стиля. Расцвет русского симфонизма. Многообразие видов симфонического творчества (симфонии, сюиты, концерты и др.). Творческое освоение и развитие русскими композиторами принципов зарубежного симфонизма. Два основных типа симфонизма -драматический и картинно-повествовательный. Проблема программности в русской симфонической музыке. Разнообразие видов непрограммной симфонии в творчестве «Могучей кучки» и Чайковского. М.А. Балакирев (1836-1910) как организатор и руководитель Могучей кучки в годы ее становления. Многосторонняя деятельность Балакирева. Его сложная творческая судьба. Записи и обработки русских народных песен, образы Востока в его музыке. Симфонические произведения, камерно-инструментальное и камерно-вокальное творчество.
6	М.П. Мусоргский	М.П. Мусоргский - величайший композитор-реалист, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа - основная в его творчестве, интерес к тематике социальных конфликтов, социально-обличительный характер творчества Мусоргского. Новаторство, вытекающее из идейных установок композитора, из стремления воплотить целостные, психологически характерные образы. Определяющее значение вокальных жанров, эволюция творчества Мусоргского. Биография. Оперное творчество Мусоргского. Его ранние музыкально-драматические опыты («Саламбо», «Женитьба»). «Борис Годунов» - историческая музыкальная трагедия. Основной конфликт: народ и власть. Новизна музыкальной драматургии, принципы характеристик действующих лиц. Народная музыкальная драма «Хованщина». Основная тема - борьба старой и новой Руси на исходе XVII в. Народная музыкальная основа оперы. Многоплановость и драматическая насыщенность народных сцен. Обобщающее значение музыкальных образов как типических фигур русской жизни тех лет. «Сорочинская ярмарка» - народная музыкальная комедия. Бытовые, лирические, фантастические образы. Новаторство вокального творчества Мусоргского. Его тематика (трагедийная, сатирическая, лирико-психологическая) и виды (монологи, сценки, циклы). Развитие вокальных принципов Даргомыжского («мелодия, творимая словом человека»). Фортепианная музыка Мусоргского («Картинки с выставки»; отдельные пьесы). Трактовка цикла, особенности фортепианной техники.

7	А.П. Бородин	А.П.Бородин как типичный представитель русского демократического просветительства 60-70 - х годов: композитор, учёный, педагог, общественный деятель. Классические глинкинские основы эстетики Бородина. Стремление к выражению народных идеалов через образы героического эпоса. Гармоничность и глубина лирики Бородина. Новаторство музыкального языка. Биографические сведения. А.П.Бородин - создатель жанра русской эпической симфонии. Ведущая роль героического начала, круг образов и программные черты Первой и Второй симфоний, контраст русских и восточных элементов. Трактовка и своеобразие программности в симфонической картине «В Средней Азии». Камерно-инструментальная музыка Бородина, ее значение в истории отечественной квартетной и фортепианной музыки. Оперный жанр в творчестве Бородина. Развитие глинкинских традиций в жанре историко-эпической оперы. Опера «Богатыри» - фарс-опера. Монументальный склад оперы «Князь Игорь», история ее создания. Идейная концепция, народные истоки, особенности музыкальной драматургии, симфонизм. «Половецкие пляски» - образец симфонизации танцевальных сцен в русской опере. Музыкальные характеристики-портреты, образы Востока, кантиленный тип вокализации. Основные виды камерно-вокального творчества Бородина (эпические, лирические, жанрово-характерные, юмористические). Слияние поэтического и музыкального начал, красочность гармонического языка.
8	Н.А. Римский-Корсаков	Многообразие его музыкальной деятельности и ее громадное значение в истории отечественной музыки. основополагающая роль проблемы народности, передовая идейная направленность, реалистический творческий метод. Связь искусства Н.А.Римского-Корсакова с народным творчеством, ведущее значение образов народа, его быта, истории, русской природы. Преобладание картинно-повествовательного начала, характерные черты музыкального языка, новаторство, особенно в начале XX века. Демократичность позиции Римского-Корсакова как художника и гражданина в 900-е годы, эволюция стиля. Биографические сведения. Народные, глинкинские основы оперной эстетики Римского-Корсакова. Различные типы музыкальной драматургии. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических, эпических и драматических образов. Симфонизация опер Римского-Корсакова. Ведущая роль вокального начала. «Псковитянка» как отражение взглядов балакиревского кружка на проблему исторической русской оперы. Идейная концепция, сочетание народной и индивидуально-психологической драмы. Формирование жанра сказочно-эпической оперы в «Майской ночи» и «Снегурочке». Типичные для Римского-Корсакова образные сферы: лирическая, народно-жанровая, бытовая, комедийная, фантастическая. Роль обрядового элемента, народные хоровые сцены. Обобщающее философское значение основных образов «Снегурочки». Образ Снегурочки и его типичность для творчества Римского-Корсакова. Эволюция оперного стиля в сторону монументальности, развитие инструментально-симфонической стороны. Оригинальность жанра оперы-былины «Садко», своеобразие эпической музыкальной драматургии, богатство средств музыкальной выразительности. Героико-патриотическая идея. Опера «Царская невеста» - лирико-психологическая драма на историко-бытовой основе. Народность языка и стиля, роль ариозности и речитатива. Сочетание закругленных оперных форм и сквозного развития. Новые черты в трактовке сказочного сюжета в опере «Сказка о царе Салтане»: возникновение сатирических элементов, в рамках комедийного жанра, роль изобразительных приемов, тема искусства. Опера «Кашей Бессмертный», аллегоричность ее образов. Новые средства музыкальной выразительности. Опера-сатира «Золотой петушок».

		Использование приемов народного театра, роль восточного начала. Симфонизм оперы, значение лейтмотивов. Обобщающая роль в творчестве Римского-Корсакова оперы-легенды «Сказание о невидимом граде Китеже». Героико-патриотическая идея и нравственно философская концепция оперы, связанная с древними народно-пантеистическими верованиями. Острый психологизм и драматизм образа Кутерьмы. Богатство и глубина претворения народных музыкально-поэтических источников. Основные лейтмотивы, симфоничность оперы, значение симфонической картины «Сеча при Керженце» как идейного центра оперы. Программная основа и картинно-повествовательная драматургия симфонического творчества Римского-Корсакова. Русские и восточные, бытовые и лирические образы, картины природы. Глинкинские традиции в сочинениях на народные темы (Симфониетта, «Испанское каприччио»). Черты романтической программности в «Антаре». Богатство оркестрового колорита в «Шехеразаде», сочетание приемов симфонической разработки тем с их орнаментально-вариационным развитием. Преобладание лирической направленности в романах Римского-Корсакова. Сочетание в них мелодической напевности с декламационностью. Изобразительно-красочный склад фортепианного сопровождения. Углубление психологизма в более поздних романах и вокальных циклах. Традиции Римского-Корсакова в творчестве композиторов молодого поколения и его учеников. Роль Римского-Корсакова для становления национальных композиторских школ в Закавказье, в Прибалтике и на Украине.
9	П.И. Чайковский	Творчество П.И.Чайковского - одна из вершин отечественной и мировой художественной культуры. Глубина и многогранность отражения в его творчестве жизни того времени как выражение богатства и духовной красоты личности человека. Обобщающий философский смысл музыки Чайковского. Воплощение важнейших проблем отечественной социальной и нравственной жизни, ее острых конфликтов, в особенности конфликта между стремлением человека к утверждению своего права на счастье и враждебным этому стремлению фатумом. Народность, демократизм и богатство музыкального языка. Симфонизм - основа музыкального мышления Чайковского. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского, исторические связи с зарубежной музыкой. Биографические сведения. Реалистическая оперная эстетика Чайковского. Воплощение основной темы творчества: столкновение человека с трагически сложившимися жизненными обстоятельствами, борьба за счастье. Особенности оперной драматургии. Ведущая роль вокально-мелодического начала. Симфонический сквозной характер развития образов в сочетании с номерной структурой. Многообразие оперных жанров. Историко-бытовая тема в ранних операх «Воевода» и «Опричник». Психологическая драма на историческом и народно-бытовом фоне. Лирико-комическая опера «Кузнец Вакула» («Черевички»). Многоплановость ее музыкальной драматургии (лирика, быт, комизм, фантастика). Использование украинской народной песни. Новаторская сущность оперы «Евгений Онегин» как русской лирической оперы. Трактовка сюжета Пушкина. Бытовой романс - интонационная основа оперы. Лирико-психологическое начало на народном и бытовом фоне. Влияние симфонизма на музыкальную драматургию и оперные формы в «Евгении Онегине». Героико-патриотическая тема в «Орлеанской деве». Яркая театральность и монументальность ее музыкального стиля, конфликт героического и лирического в образе главной героини. Сочетание историко-трагедийного и лирико-психологического в опере «Мазепа». Новизна образа Марии в оперном творчестве Чайковского. Народные элементы (украинские и русские) в музыке оперы.

		«Чародейка» как опера песенного характера. Разработка лирико-драматической темы на широко развитом народно-массовом, бытовом фоне. Образ Настасьи - воплощение русского народного типа. «Пиковая дама» - вершина оперного творчества Чайковского. Глубина и социально-философская обобщенность идеи оперы, выраженной в форме нравственно-психологической драмы. Методы характеристики действующих лиц и сквозной тип развития образов. Симфонизм оперы, значение лейтмотивов и их развитие. Богатство интонационно-жанровых истоков оперы. Особенности жанра, драматургии и оперной формы в «Иоланте». Сочетание признаков лирического и трагедийного в этой опере. Демократический характер симфонизма Чайковского, соединение в нем широты и глубины идейно-философских замыслов с жизненностью образов, доступностью музыкального языка, ярким национальным колоритом, конкретной программностью. Развитие принципов симфонизма Бетховена и Глинки. Разнообразие симфонических жанров в творчестве Чайковского. Напряженно-драматический характер большинства его симфонических произведений. Жанр симфонии - основа симфонического наследия Чайковского. Разнообразие типов симфонии в его творчестве. Эволюция от жанрового лиризма к трагедийности. I симфония «Зимние грезы» - лирико-жанровая. II симфония, ее эпико-жанровый характер. Элементы сюитности в III симфонии. IV симфония - рубежное произведение в эволюции жанра симфонии у Чайковского. Идейная концепция, ее программная основа. Драматургия цикла. Значение первой части и смысл финала. Глубина музыкально-философского замысла в V симфонии, богатство ее образного содержания, трактовка медленной части, синтетичность финала симфонии. VI («Патетическая») симфония и ее обобщающее значение в творческой эволюции Чайковского. Философско-трагедийная концепция, особенности драматургии и формы. Небывалая степень напряженности развития, концентрированность и углубленная контрастность. Обобщенная трактовка жанровых элементов. Программная симфоническая музыка Чайковского. Тяготение композитора к сильным жизненным конфликтам. Литературные сюжеты (Шекспир, Данте, Байрон, Пушкин, Островский). Симфония «Манфред», ее особенности. Другие виды симфонической музыки Чайковского: сюиты, «Серенада для струнного оркестра», «Итальянское каприччио», увертюра «1812 год». Инструментальный концерт в творчестве Чайковского, хоровые произведения: Литургия, кантата «Москва». Чайковский - создатель первых русских классических балетов. Глубина идейного содержания всех трех его балетов, обусловившая симфонизацию жанра. Обновление драматургии балетного спектакля. Сочетание лирических центров и характеристических сцен. Богатство оркестровки. Лирико-психологический балет «Лебединое озеро». Лирический и картинный симфонизм в «Спящей красавице». Многоплановость музыкального стиля в «Щелкунчике». Многообразие тематики и видов в романсах Чайковского с преобладанием лирического начала. Музыкально-обобщенное воплощение поэтического текста. Интонационная широта, связь с бытовыми жанрами, роль речитативности. Важное значение фортепианной партии. Камерная инструментальная музыка Чайковского и разнообразие ее видов (струнные ансамбли, фортепианное трио, произведения для смычковых инструментов, фортепианные пьесы). Историческая роль Чайковского в создании отечественного струнного квартета. Фортепианное творчество композитора (циклы «Времена года», «Детский альбом», «Русское скерцо», «Думка», Большая соната). Программность, связь с народными и бытовыми жанрами.
10	Отечественная музыка в конце XIX	Рубеж XIX - XX в. - сложный период в отечественной истории. Происходит, с одной стороны, известная стабилизация экономической и политической жизни

	в. – начале XX в.	царской России; с другой - усиливается революционное движение (пролетарский этап). В начале 900-х годов страну сотрясают войны (русско-японская, Первая мировая) и революции (1905-1907 и 1917 гг.). Грандиозные общественно-политические сдвиги определяют специфику отечественной культурной и художественной жизни. Более того, начинается процесс «политизации» (приведший в итоге, в частности, к принципу «партийности»). В отечественном искусстве продолжают реализмические традиции (Горький, Чехов, Римский-Корсаков, Репин и др.). На месте распавшейся «Могучей кучки» возникает «Беляевский кружок». Из Петербургской и Московской консерваторий вышло новое поколение русских композиторов (Глазунов, Лядов, Танеев, Аренский и др.). В то же время появляются модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм и т.д.). Новое искусство активно поддерживают объединение «Мир искусства» и «Вечера современной музыки». «Мирискусничество» становится основой антрепризы С.П.Дягилева в Париже («русские сезоны», затем - «русский балет» начала 900-х годов). Из множества взаимовлияний и противоречий соткан «серебряный век» русского искусства. Не случайно творчество следующего поколения русских композиторов (Рахманинов, Скрябин, Метнер, Стравинский) прочно связано с музыкальной классикой - и в то же время имеет новаторский характер. Основными музыкальными жанрами в конце XIX - начале XX в. становятся инструментально-симфонические и хоровые. Развивается русский балет при ослаблении интереса крупнейших мастеров к опере. Высокий расцвет отечественной исполнительской культуры (Ф.Шаляпин, Л.Собинов, И.Ершов, А.Нежданова, С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов, А.Зилоти, Ф.Блуменельд и др.). Усиливается массово-просветительская работа, развивается музыкальная жизнь в провинции (Киев, Тбилиси, Одесса, Ростов-на-Дону и т.д.). Заявляют о себе национальные композиторские школы (Прибалтика, Украина, Закавказье), чье становление во многом обусловлено связью с русской музыкальной культурой. Продолжается собирание и изучение народной песни (Е.Линева, А. Листопадов). Возникает хор М.Пятницкого и Великорусский оркестр В.Андреева. Развиваются музыкальная критика и наука (С.Танеев, Н.Кашкин, В.Каратыгин, Б.Асафьев и др.). А.С. Аренский (1861-1906) - ученик и последователь великих русских классиков XIX в. Лирический склад его дарования, наиболее полно выраженный в камерно-вокальной музыке. Оперы и симфонические произведения. В.С.Калинников (1866-1901) - талантливый симфонист конца XIX в. Народность, демократизм и непосредственность высказывания. Лирико-повествовательный тип его симфонизма, песенность музыкального языка (I и II симфонии, камерная музыка). М.М.Ипполитов-Иванов (1859-1935) - видный композитор и музыкальный деятель. Сочетание в его творчестве приемов «кучкистского» стиля и стиля Чайковского. Преобладание лиризма, склонность к народно-жанровой тематике. Романсы и оперы Ипполитова-Иванова. Его роль в развитии музыкальной культуры Закавказья. С.М.Ляпунов (1859-1924) - хранитель «кучкистского» наследия. Преобладание в его творчестве эпических и жанровых образов, интерес к музыке Востока. Фортепианные и симфонические произведения Ляпунова. А.Т.Гречанинов (1864-1956) - представитель классических традиций, в особенности Римского-Корсакова и Чайковского, в отечественной музыке XX века. Работа Гречанинова над народной песней. Лирический склад его дарования. Ведущее значение вокальных жанров: опера «Добрыня Никитич», детские оперы, романсы и песни, хоровые произведения. Симфонии и инструментальные концерты. Музыка для детей.

		А.Д.Кастальский (1856-1926) - выдающийся мастер русской хоровой музыки, основанной на фольклоре и традициях древнерусского культового хорового искусства. Хоровые сюиты, вокальные циклы, «реставрации». Научно-просветительская деятельность Кастальского. Н.К.Метнер (1880-1951) - выдающийся пианист и композитор первой половины XX века. Серьезность и содержательность искусства Метнера, его несколько замкнутая лирико-интеллектуальная направленность. Связь с русской и зарубежной классикой. Склонность к камерным жанрам. Значение Метнера в развитии отечественной фортепианной музыки (оригинальный жанр «сказок» для фортепиано, сонаты, циклы, концерты, ансамбли). Лирико-философская тематика романсов Метнера.
11	А.К. Глазунов	Выдающийся представитель отечественной классической музыки на рубеже веков. Образы русского эпоса, народного быта и природа в его творчестве. Оптимизм и созерцательность - особенности художественной фигуры Глазунова. Эпичность, лиризм, ясность стиля, синтез стилей «кучкизма» и Чайковского. Определяющая роль инструментальных жанров в его творчестве. Биографические сведения. Становление симфонического стиля Глазунова (I, II и III симфонии). Творческий расцвет в сочинениях 90-х годов. Развитие повествовательного (IV, V, VII симфонии) и эпико-драматического (VI и VIII симфонии) типов симфонизма. Монотематизм, полифоничность, сочетание сонатно-симфонических и вариационных методов развития. Программные симфонические произведения Глазунова. Преобладание сюжетной программности, жанрово-изобразительного начала. Лирико-жанровая основа инструментальных концертов Глазунова. Русская национальная основа его квартетной музыки. Фортепианное творчество: сонаты, вариации, полифонические циклы, пьесы. Роль Глазунова в истории отечественной балетной музыки как продолжателя балетной реформы Чайковского. Развитие в этом жанре народно-жанровых и картинных тенденций Бородина и Римского-Корсакова. Симфоничность балета «Раймонда», высокое мастерство программно-изобразительной звукописи в музыке балета «Времена года». Принцип стилизации в балете «Барышня-служанка».
12	А.К. Лядов	Реалистические основы и «кучкистские» традиции в творчестве Лядова. Интерес композитора к народной песне. Высокое мастерство, проявляющееся в совершенстве формы, голосоведения, фактуры, оркестровки. Биографические сведения. Развитие Лядовым принципов Балакирева и Римского-Корсакова в работе над народной песней. Особенности его обработок народных песен (для голоса с фортепиано и для хора). Сюита «Восемь русских народных песен» и мастерство Лядова в раскрытии оркестровыми средствами богатства и своеобразия фольклора. Детские песни Лядова как оригинальный образец камерно-вокальной музыки. Музыкальный миниатюризм на русской основе в фортепианном творчестве Лядова. Типичные жанры его фортепианной музыки (прелюдии, этюды, вальсы, мазурки и т.д.). Произведения эпического, жанрового и юмористического характера. Психологическая углубленность и усложнение музыкального языка в более поздних сочинениях. Симфонические программные произведения Лядова («Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Из Апокалипсиса»). Связь их со сказочно-фантастической и пейзажной музыкой Римского-Корсакова. Черты импрессионизма как показатель интереса Лядова в 900-е годы к новейшим течениям в музыке
13	С.И. Танеев	С.И.Танеев - поборник принципов классического искусства на основе прочной связи композиторского творчества с фольклором. Критическое отношение

		Танеева к модернизму. Содержательность, этическая возвышенность, жизнеутверждающий характер его творчества при свойственных Танееву чертах рационализма. Воплощение в музыке глубоких нравственно-философских концепций, монументальность форм, законченность и ясность его произведений. Танеев - пианист, педагог и ученый, музыкальный деятель и просветитель. Биографические сведения. Сочетание в крупных симфонических и инструментальных произведениях Танеева философской глубины с конструктивной завершенностью формы. Использование принципа монотематизма и полифонических приемов. Симфония До-минор как характерный пример танеевского «интеллектуального симфонизма» (Асафьев), ее роль в развитии отечественного симфонизма. Камерные инструментальные ансамбли Танеева, их значение в истории этого жанра в России, их русские и зарубежные истоки. Содержательность и симфоничность квартетного письма, преобладание в нем лирической направленности, богатство и совершенство композиторской техники. Прелюдия и fuga для фортепиано. Сюита для скрипки с оркестром - своеобразное преломление концертного жанра в творчестве Танеева. Танеев - выдающийся мастер хорового письма. Многообразие хоровых жанров, связь с традициями русской и зарубежной классики. Цикл «12 хоров на стихи Я. Полонского». Кантаты Танеева - произведения монументального лирико-философского симфонического плана. Единство глубокого обобщающего замысла и эмоциональной теплоты в кантате «Иоанн Дамаскин». Грандиозность идеи и ее воплощения в кантате «По прочтении псалма». Особое место оперы «Орестея» в отечественном музыкальном искусстве. Трактовка античного сюжета. Черты ораториальности в опере, симфоническое развитие лейтмотивов. Характеристика действующих лиц в связи с особенностями сюжета и философски-нравственной сущностью произведения. Две основные линии камерно-вокального творчества Танеева: лирическая и философская. Связь с бытовыми жанрами и традициями русского романса. Усложнение романсового стиля в более поздний период, расширение круга образов и сюжетов (социальные мотивы в романсе «Менуэт», повествовательно-картинный характер музыки в романсе «Зимний путь»).
14	А.Н. Скрябин	А.Н.Скрябин - один из крупнейших отечественных композиторов, творчество которого, стимулированное общественным подъемом начала IX века в России, проникнуто духом смелого новаторства, романтикой подвига и мечты о счастье человечества. Противоречивый и сложный характер его музыки, отразившей противоречия социальной жизни того периода. Черты субъективности и индивидуализма в идейно-художественном облике Скрябина. Его путь от романтизма к символизму. Философский идеализм как основа мировоззрения Скрябина. Противоречие между философско-эстетическими взглядами Скрябина и его творческой деятельностью. Связи творчества Скрябина с музыкой XIX в.: с Чайковским (лирико-психологическая направленность), Римским-Корсаковым (пантеизм, тема искусства); в зарубежной музыке - с романтиками (Шопен, Лист, Шуман). Отказ от социально-исторической и бытовой тематики, народно-жанрового содержания. Богатство и новаторское своеобразие музыкального языка Скрябина. Эмоциональная сила его музыки. Эволюция музыкального стиля Скрябина. Биографические сведения. Ведущее значение фортепианных жанров в творчестве Скрябина. Скрябин - пианист. Основные особенности фортепианного стиля, новизна приемов изложения, трактовка фортепианной палитры. Основные виды фортепианных произведений Скрябина, их связь с традициями романтического искусства. Эволюция фортепианных миниатюр и циклов Скрябина от чисто лирического

		содержания к символическим образам. Лирико-патетический склад фортепианного концерта. Скрябин - создатель жанра фортепианной поэмы. Значение сонат Скрябина для развития этого жанра в отечественной музыке. Эволюция жанра сонаты. Возникновение драматической и лирической линий в сонатном творчестве Скрябина 90-х годов, романтическая трактовка в них образов природы, программность. Программно-философская идея IV сонаты, особенности образного содержания и музыкальной драматургии. V соната как произведение программно-философское. Превращение цикла в одночастную поэмную композицию, ее отличия от поэмной одночастности сонат Листа. Сонаты позднего периода, их связь с символистской направленностью идей Скрябина. Программно-философский характер симфонического творчества Скрябина. Связь с лирико-драматическим симфонизмом Чайковского, эволюция от многочастности к симфонической поэме. Становление симфонического стиля Скрябина в первых двух симфониях. Выражение в III симфонии («Божественной поэме») зрелых симфонических принципов Скрябина. Напряженность развития, особенности цикла, монотематизм, объединяющая роль коды финала. Симфонические поэмы Скрябина. Переход в «Поэме экстаза» к одночастности как результат стремления композитора к концентрированному воплощению музыкально-философского замысла. Исключительная экспрессия и красочность оркестрового звучания. Свободная трактовка принципов сонатной формы. Отражение принципов позднего творчества Скрябина в симфонической поэме «Прометей», идейные и стилевые особенности этого произведения. «Предварительное действие» как подготовительный этап к созданию «Мистерии»
15	С.В. Рахманинов	С.В.Рахманинов - великий русский композитор первой половины XX века. Многообразные связи творчества Рахманинова с отечественной культурой начала века, отражение настроений общественного подъема. Реалистические и позднеромантические основы его искусства. Сочетание душевного лиризма с мужественным волевым началом; важное значение эпической образной сферы, а также образов природы и фантастики. Определяющая роль мелодичности в музыкальном языке Рахманинова, его связь с русскими народными песенными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Близость его с Чайковским и «кучкистской» традицией. Новаторский характер творчества Рахманинова, обогащение композитором музыкально-стилистических принципов отечественной композиторской школы XIX в. Отрицательное отношение Рахманинова к модернизму. Биографические сведения. Наступление длительного творческого кризиса в связи с эмиграцией. Трагедийная направленность музыки зарубежного периода как выражение глубокой душевной драмы художника, оторванного от родной почвы. Исполнительская деятельность Рахманинова - пианиста и дирижера. Его пианизм - вершина русского и мирового исполнительского искусства первой половины XX века. Глубокое своеобразие и оригинальность фортепианного стиля Рахманинова: напевно-мелодический склад фактуры в соединении с виртуозным блеском, широтой и монументальностью изложения. Программная направленность, сочетание русских традиций с достижениями зарубежной фортепианной музыки. Фортепианные концерты Рахманинова - классические образцы этого жанра в отечественной и мировой фортепианной литературе. Их преемственная связь с концертами Листа, Чайковского, Грига. Единство музыкально-поэтического замысла, целеустремленное симфоническое развитие. Тематические связи между частями. Сочетание лирических, пейзажных, жанровых, драматических элементов в цельной музыкально-драматургической концепции при блестящей концертно-виртуозной фактуре - характерные черты зрелого концертного стиля Рахманинова, особенно во II и III концертах. «Рапсодия на тему Паганини» - тип концертных

		вариаций, соединивших классическую стройность формы с драматической программностью. Сочинение малых форм: программные пьесы, циклы (прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины). Обогащение камерного стиля элементами «концертности». Усложнение музыкального языка, разнообразие фортепианной фактуры в сочинениях 1910-х годов. Другие виды фортепианной музыки Рахманинова: сонаты, вариации, сюиты, транскрипции. Эпическая монументальность, драматизм и яркий национальный колорит симфоний Рахманинова. Тема Родины как основа их проблематики. Сочетание традиций эпико-повествовательного и лирико-драматического симфонизма. Претворение методов интонационно-тематического развития и монотематизма. Трагедийно-драматический характер I и III симфоний. II симфония и ее лирико-повествовательный склад, господство песенно-мелодического начала, отсутствие сюжетных элементов при образной конкретности музыки. Жанр симфонической «картины-настроения» в программных одночастных произведениях «Утес» и «Остров мертвых». «Симфонические танцы» как произведение синтетического жанра, объединяющее признаки программно-философской симфонии и симфонической сюиты. Трагедийная концепция «Симфонических танцев». Симфонизация жанра кантаты у Рахманинова. Трактовка вокально-хоровых средств как компонента целостного симфонического замысла. Поэтическое отображение русской природы в кантате «Весна», его контраст к сильной душевной драме. Новаторская трактовка поэмно-кантатного жанра в «Колоколах». Сочетание картинно-изобразительного метода с богатством и углубленностью музыкально-психологической сферы. Плодотворность древнерусских хоровых традиций в «Литургии Иоанна Златоуста» и «Всенощном бдении».
16	И.Ф. Стравинский	И.Ф.Стравинский - крупнейший композитор-новатор XX века. Стремительная стилевая эволюция композитора, его «протеизм» - и творческое развитие им традиций русской музыки. Роль Стравинского в обогащении музыкального языка XX века. Смена стилевых манер в произведениях композитора как отражение различных художественных течений в искусстве первой половины XX в. Единство стиля Стравинского, определившееся в основных эстетических и музыкально-стилистических принципах. Три основных периода его творчества. Биографические сведения. Творчество «русского периода» (1908 - 1923 гг.). Влияние на Стравинского «мирискусничества», роль С.Дягилева в творческом становлении композитора. Балеты - основной жанр. Использование в них сюжетов и жанров фольклора, некоторых элементов «кучкизма» (Римский-Корсаков, Бородин). Импрессионистичность партитуры «Жар-птицы», виртуозное и новаторское использование оркестра. Выявление композиторской индивидуальности Стравинского в балете «Петрушка». Оригинальное использование фольклорного материала; сжатость и меткость характеристик, динамизм композиции, новизна гармонического и оркестрового языка. Значение гротеска. Балет «Весна священная», его роль в музыкальном искусстве XX века. Первое обращение Стравинского к архаике с позиции художника-эстета. Смелость и новизна музыкального языка, широкое использование политональности и приемов музыкального конструктивизма. Особенности метро-ритмической структуры балета, роль тематизма попевочного типа, декоративность оркестрового письма. Отражение в музыке балета «Весна священная» грандиозных социальных потрясений начала XX века («скифство»). Последующий отказ Стравинского от красочно-декоративной манеры в пользу графичности, линейно-конструктивных принципов. Обращение к камерным инструментальным составам («История солдата», «Байка о лисе», русские хореографические сцены с пением и музыкой «Свадебка»).

		Творчество «неоклассического периода» (1923-1953). Неоклассицизм как отражение в искусстве общекультурного движения, искавшего пути обновления цивилизации Европы. Опора на искусство предшествующих эпох в поисках нравственно-эстетического идеала. Работа по «моделям» (музыкальным темам и образам из классики). Синкретизм музыкального мышления Стравинского, сочетание в его произведениях признаков различных жанров (балет с пением «Пульчинелла», балет для струнного оркестра «Аполлон Мусагет», балет-аллегория «Поцелуй феи», опера-оратория «Царь Эдип», мелодрама «Персефона», «Симфония псалмов» для хора и симфонического оркестра и др.). Широчайший «всемирный» круг идей, тем и образов театрального, симфонического, хорового и камерного творчества Стравинского этого периода. Творчество «позднего периода» (1953-1971). Обращение Стравинского к методу двенадцатитоновой композиции, то есть к додекафонии. Свободная, творческая трактовка этого стиля (сохранение ладовых элементов, попевок, диатоники). Воплощение религиозной и мемориальной тематики. Преимущественное внимание к хоровым («Трени», «Реквием», «Проповедь», «Притча и молитва» и др.) и камерным жанрам (Секстет, «Эпитафия», баллада «Авраам и Исаак», «Элегия памяти Дж.Ф.К.» и др.).
17	Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии I пол. XX в.	Отечественная музыка как многонациональная музыкальная, культура, что обусловлено своеобразием исторического развития нашей Родины. Глубокое идейное содержание, своеобразие, богатство и красота фольклора народов, входивших в состав России. Благоприятное воздействие русской культуры на культуры народов национальных окраин. Неравномерность развития культур этих народов, отсутствие музыкального образования и профессиональных композиторских школ. Трудные условия формирования национальной культуры. Большой интерес русских композиторов к украинской народной песне (Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский). Восточная тематика в русской классической музыке (Глинка, Серов, Рубинштейн, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов). Становление национальных композиторских школ во второй половине XIX - начале XX века. Создание национальной музыкальной классики. Роль русских музыкантов (Римский-Корсаков, Глазунов, Танеев, Ипполитов-Иванов и др.) в деле культурного просветительства и подготовки профессиональных музыкальных кадров братских народов, освоение национальными композиторами традиций зарубежной и русской музыкальной классики и самобытное претворение их в своем творчестве. Народное творчество - основа для созданий национального музыкального стиля. Дальнейшее развитие национальных музыкальных культур после 1917 г. Демократизация музыкальной жизни в республиках, строительство новых музыкальных центров, широкое музыкальное образование, декады национального искусства. Выдающиеся национальные советские композиторы (А.Хачатурян, Б.Лятошинский, Я.Иванов, А.Капп, В.Тормис, О.Тактакишвили, Г.Канчели, А.Тертерян, Кара А. Караев и др.). Активное участие российских музыкантов в строительстве музыкальных культур союзных республик (Н.Мясковский, С.Василенко, Р.Глиер, В.Успенский, А.Затаевич, В.Власов, В.Фере, Е.Брусиловский, Ю.Фортунов, А.Кенель, А.Аксенов и др.). <u>Музыкальная культура Украины (обзор).</u> Древность ее истоков. Особенности фольклора. Развитие украинской музыки как самостоятельной ветви славянской культуры. Зарождение светской профессиональной музыки (канты и псалмы), введение партесного пения. Значение воссоединения Украины с Россией (1654 г.). Выдающиеся деятели культуры XVII - XVIII вв. (Н.Дилецкий, Г.Сковорода, М.Березовский, Д.Бортнянский). Подъем борьбы за национальную культуру в XIX веке. Значение творчества Т.Шевченко, Л.Украинки, И.Франко, И. Котляревского.

		Создание национальной композиторской школы. С.Гулак-Артемовский, его опера «Запорожец за Дунаем». «Украинская симфония» М.Калачевского. Н.В.Лысенко - классик украинской музыки, его многогранная деятельность. Оперы на сюжеты Гоголя («Рождественская ночь», «Утопленница» и «Тарас Бульба»). Н.Леонтович и его хоровая музыка. Развитие украинской музыкальной культуры после 1917 г. Творчество С.Людкевича, Л.Ревуцкого, Г. и М. Майбороды, А. Штогаренко, М.Скорика, В.Губаренко, Ю.Мейтуса, К.Данькевича, В.Сильвестрова и др. <u>Музыкальная культура Белоруссии (обзор).</u> Единство корней белорусской, русской и украинской музыки. Исторические судьбы белорусского народа. Бережная сохранность старинных образцов народного музыкального творчества. Характерные особенности белорусского фольклора. Истоки профессиональной музыкальной культуры. Ее развитие после 1917 г. Творчество Н.Аладова, Е.Тикоцкого, А.Богатырева, Е.Глебова, Г.Вагнера, И.Лученка и др. Ансамбль «Песняры» - один из лучших отечественных эстрадных коллективов второй половины - конца XX века. <u>Музыкальная культура Молдавии (обзор).</u> Ее древние истоки, взаимосвязь с музыкальными культурами румын, венгров и славянских народов. Характерные особенности молдавской песенной и инструментальной народной музыки. Народные музыканты - лэутары. Развитие музыкальной жизни в XIX веке и зарождение профессионального композиторского творчества (Г.Музыцеску, Г.Львовский). Развитие молдавской музыкальной культуры после 1917 г. Творчество Э.Лазарева, Е.Доги, П.Ривилиса, Дгершфельда, Ш.Няги, В.Полякова и др. <u>Музыкальная культура Латвии (обзор).</u> Исторические судьбы латышского народа. Своеобразие путей развития музыкальной культуры Латвии, самобытность ее музыкального фольклора, преобладание в нем вокально-хорового начала. Относительно высокий уровень музыкальной жизни Латвии, ее связи с немецкой и русской культурой. Широкое развитие хоровой культуры в XIX веке, первые Всеобщие праздники песни. Формирование латышской композиторской школы в конце XIX - начале XX вв. (Я.Витол, А.Юрьян, Э.Мелнгайлис, А.Калнынь и др.). Латышская музыкальная культура в советский период. Творчество Я.Иванова, А.Жилинскиса, В.Медыня, Р.Паулса и др. <u>Музыкальная культура Эстонии (обзор).</u> Древние истоки эстонской музыкальной культуры, оригинальность и богатство фольклора. Исторические судьбы эстонского народа. Быстрое развитие музыкальной культуры в XIX веке. Высокий уровень массовой хоровой культуры, широкое распространение духовых оркестров. Собрание и обработка эпоса «Калевипо-эг». Организация Всеобщих певческих праздников. Становление эстонской композиторской школы (М.Хярма, А.Капп, М.Саар, Х.Эллер, Э.Тубин и др.). Музыкальная культура Эстонии в советский период. Творчество Э.Каппа, Г.Эрнесакса, В.Тормиса, А.Пярта и др. <u>Музыкальная культура Литвы (обзор).</u> Богатство и своеобразие литовского песенного фольклора. Истоки литовской профессиональной музыкальной культуры, ее связи с польской и русской музыкой. Формирование композиторской школы на рубеже XIX - XX вв. Первое поколение деятелей литовской национальной музыки: М.Петраускас, С.Шимкус, М.Чюрленис. Литовская музыкальная культура в советский период (С.Шимкус, Э.Бальсис, Б.Дварионас, Ю.Груодис, Ю.Таллат-Келпша и др.). <u>Музыкальная культура Грузии (обзор).</u> Древнее происхождение грузинской музыки. Богатство и многообразие фольклора, основополагающее значение народной музыки для развития профессионального музыкального искусства. Возникновение профессиональной грузинской музыкальной культуры уже в IV - V в.в. (музыка культовая и придворная, музыкальная письменность). Расцвет грузинской культуры в XI - XII вв. Шота Руставели, его значение в мировой художественной культуре. Борьба Грузии за независимость до конца XVIII века.

		XIX век - новый этап развития грузинской культуры, становление композиторской школы. Творчество М.Баланчивадзе, Д.Аракишвили, Н.Сулханишвили, В.Долидзе и др. З.Палиашвили - классик грузинской музыки. Его оперное творчество («Абесалом и Этери», «Даиси»). Грузинская музыкальная культура после 1917 г. Творчество О.Татакишвили, Г.Канчели, Р.Габичвадзе, С.Цинцадзе, А.Мачавариани и др. <u>Музыкальная культура Армении (обзор).</u> Ее длительный исторический путь. Богатство и разнообразие армянского фольклора. Героический эпос «Давид Сасунский». Древнее происхождение профессионального музыкального искусства. Народные поэты и музыканты (ашуги, гусаны). Особенности исторического прошлого Армении, ее раздробленность. Развитие армянской культуры после присоединения Армении к России (1828 г.). Формирование профессиональной композиторской школы. Творчество Т.Чухаджяна, Комитаса (С.Г.Согомонян), А.Тиграняна. А.Спендиаров - классик армянской музыки. Его симфоническое и оперное творчество (опера «Алмаст»). Развитие армянской музыкальной культуры после 1917 г. Творчество А. Хачатуряна, С.Баласаняна, А.Тертеряна, А.Бабаджаняна, Э.Мирзояна и др. <u>Музыкальная культура Азербайджана (обзор).</u> Древнее происхождение азербайджанского фольклора, богатство его видов и музыкальных жанров, оригинальность музыкального языка. Мугамы - основной жанр народной профессиональной музыки, его особенности. Творчество ашугов и ханендэ, героические и лирические сказания. Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви (XII в). Новый этап в развитии культуры Азербайджана, связанный с вхождением в состав Российской империи (XIX в.). Значение деятельности и творчества писателя-демократа М.Ахундова. Оживление музыкальной жизни, борьба молодых композиторов М.Магомаева и У.Гаджибекова за приобщение азербайджанской музыки к европейской традиции при сохранении национальной самобытности. У.Гаджибеков - основоположник композиторской школы в Азербайджане. Многогранная деятельность Гаджибекова, его оперное творчество («Лейли и Меджнун», «Кер-оглы», «Аршин мал алан»). Азербайджанская музыкальная культура после 1917 г. Творчество Кара Караева, Ф.Амирова, Д.Гаджиева, С.АлескEROва и др. <u>Музыкальная культура Средней Азии (обзор).</u> Черты общности в музыкальных культурах Казахстана и Киргизии, при наличии самобытности в музыке каждого из этих народов. Профессиональное искусство устной традиции как основа культуры. Творчество казахских и киргизских акынов (Курман-газы, Джамбул Джабаев, Токтогул Сатылганов, Дина Нуриени-сова). Значение деятельности казахских и киргизских просветителей XIX - начала XX века (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев). Создание после 1917 г. национальных композиторских школ, творчество К.Кужамьярова, К.Молдобасанова, М.Тулебаева, А.Молдыбаева, А.Жубанова и др. Истоки культуры Таджикистана и Узбекистана, наследующих достижения древних культур Согды и Бактрии. Высокие успехи таджикского и узбекского народов в области науки, искусства и литературы в X - XV вв. Крупнейшие деятели культуры тех лет Аль-Фараби, Рудаки, Навои, Бабур. Наука о музыке. Характерные особенности таджикской и узбекской народной музыки. Макомы. Деятельность просветителей XIX - начала XX века (С.Айни, Мукими, Фуркат, Ниязи). Становление после 1917 г. национальных композиторских школ. Творчество М.Ашрафи, С.Юдакова, Д.Закирова, З.Шахида и др. Развитие туркменской музыкальной культуры в ее связях с историческими судьбами туркменского народа. Характерные черты народной (вокальной и инструментальной) музыки туркмен. Устное профессиональное творчество (жанр кюя). Формирование после 1917 г. на основе фольклора и устного

		профессионального искусства национальной композиторской школы письменной традиции. Творчество В.Мухатова, Д.Овезова и др. Значительное повышение удельного веса «восточных» принципов сочинения и музицирования в европейской и отечественной музыкальных культурах второй половины XX - начала XXI вв.
	Семинар 1	1. Творчество М.И. Глинки . Творчество А.С. Даргомыжского
	Семинар 2	2. Творчество М.П. Мусоргского . Творчество Н.А. Римского-Корсакова
	Семинар 3	3. Творчество А.К. Лядова и А.С. Аренского Творчество А.Н. Скрябина
	Семинар 4	4. Творчество С.В. Рахманинова Творчество И.Ф. Стравинского
	Особенности развития отечественной музыки в XX веке (после 1917 года) и ее периодизация	Грандиозные социально-экономические и политические контрасты в отечественной истории XX века: революции - и гражданская война; борьба с интервенцией - и нэп; энтузиазм миллионов строителей социализма - и культ личности; великая победа в Отечественной войне - и сотни тысяч жертв тоталитаризма; «оттепель» - и период «застоя»; «перестройка» - и «демократические» реформы 90-х годов. Отображение этих явлений в отечественном искусстве, противоречивый характер его развития на протяжении советского периода. С одной стороны, стремление деятелей искусства к демократизму, народности, к глубине идейного содержания, желание воспитать высоконравственную личность, сделать ценности культуры достоянием широких масс. С другой - идеологический диктат, жесткие каноны социалистического реализма, репрессии в отношении деятелей культуры и искусства, несправедливая уничижающая критика, разрушение храмов и памятников, запрещение части классического культурного наследия. Несмотря на это достижения отечественной советской музыкальной культуры огромны, советская музыкальная классика прочно вошла в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Октябрьская революция 1917 года знаменовала собою начало невиданного социально-исторического эксперимента, чреватого многими противоречиями и издержками. Между тем, в начале XX века в России наметился известный экономический и культурный подъем, отразившийся в искусстве «серебряного века». В музыкальном творчестве его представляла блестящая плеяда молодых композиторов (Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Метнер, Мясковский). В это же время происходило становление таких композиторов, как В.Ребиков, И.Черепнин, С.Василенко, А.Станчинский, Г.Катуар, Р. Глиер, М.Гнесин, А.Гедике, Б.Асафьев. Судьбы музыкантов сложились по-разному: часть из них эмигрировала, многие включились в работу по созданию новой социалистической музыкальной культуры. Выделяются следующие основные этапы развития отечественной музыки в XX веке (после 1917 года): 1) Становление советского государства (1917 - 1930). -Демократизация музыкальной жизни. Музыкальное образование и просветительство. Творческие поиски и эксперименты, развитие массового искусства и массовой песни. Руководящая роль коммунистической партии. 2) Строительство социализма (1930 - 1941). - Усиление диктата, культ личности Сталина, идеализация советской действительности. Расцвет массовой песни. Формирование классической композиторской школы. Выдающиеся успехи в области музыкального исполнительства. 3) Великая Отечественная война и послевоенный период (1941-1953). - Патриотизм и высокая гражданственность отечественных композиторов и музыкантов, их вклад в Победу. По окончании войны - движение за мир, начало

		«холодной войны» и появление «железного занавеса». Теория бесконфликтности, преобладание светлой народно-жанровой и песенной тематики. 4) «Оттепель» (1953 - 1965). - Разоблачение культа личности. Преобразования в культурной жизни. Многообразие и пестрота творческих поисков. Новые композиторские имена. 5) Период «застоя» (1965 - 1985). - Очередное противостояние двух начал: диктата и созидания. Стремление к свободе творчества, попытки осмыслить связь времен, синтез как особенность стиля. Новые имена композиторов и исполнителей. 6) «Перестройка» и переходный период (с 1985). -Развал СССР, крушение коммунистической идеологии. Гласность, расширение культурно-информационного пространства. Кризисные явления в общественной и культурной жизни. Сложные условия функционирования современного отечественного искусства (коммерциализация, засилье низкопробной, в первую очередь, западной поп-культуры и негативная роль при этом СМИ, проблема очищения звуковой среды, бедственное положение творческой интеллигенции и т.д.). Пути развития отечественного музыкального авангарда и массовой музыкальной культуры. Постсоветское пространство, связь с искусством ближнего зарубежья.
18	Н.Я. Мясковский	Н.Я.Мясковский - выдающийся композитор, музыкально-общественный деятель, педагог, музыкальный критик и публицист. Ведущая роль в его творчестве симфонических, инструментальных жанров. Лирико-эпическая направленность с драматическими и философски-психологическими чертами. Интеллектуализм музыкального мышления. Развитие классических традиций и новаторство. Эволюция мировоззрения и творчества (от субъективно-пессимистического и трагедийного -через народно-жанровое - к более светлому, объективному, лиро-эпическому началу). Особенности музыкального языка, выдающееся техническое мастерство, интонационное богатство. Биографические сведения. Двадцать семь симфоний Мясковского как своеобразная летопись отечественной истории первой половины XX века. Идейное содержание, строение цикла. Особенности драматургии, формы, оркестровки. Наиболее известные симфонии - 5, 6, 16, 21, 27. Другие симфонические произведения Мясковского (сюиты, симфонические поэмы, дивертисменты, симфониетта, увертюры, концерты и др.). Хоровые сочинения Мясковского - кантаты «Киров с нами» и «Кремль ночью». Камерно-инструментальная музыка (тринадцать струнных квартетов, девять сонат для фортепиано, фортепианные сюиты, полифонические пьесы, произведения для детей). Романсы Мясковского, их лирический характер. Вокальные циклы на стихи Баратынского, Гиппиус, Бальмонта, Лермонтова, Пушкина, Блока и др. Видная роль Мясковского в советский период истории отечественной музыки.
19	С.С. Прокофьев	С.С.Прокофьев - гениальный композитор-новатор, обладавший исключительно богатым и многообразным мелодико-гармоническим даром, в котором отчетливо ощущается русский национальный склад его музыкального мышления. Высокое этическое начало его творчества, оптимизм. Связи с классическими традициями. Глубина содержания, многообразие тем и жанров, выпуклость и конкретность образов. Сочетание эпоса с острой характерностью, своеобразие лирики. Героико-патриотическое начало. Эволюция художественных воззрений и стиля. Черты стиля, его соотношение с основными тенденциями музыки того времени, принципы развития, особенности драматургии. Самобытность музыкального языка, вклад в область музыкального театра, симфонической и камерной музыки. Литературное наследие. Биографические сведения. Жанровое богатство музыки Прокофьева, проблема взаимовлияния жанров. Театральная музыка - оперы, балеты, музыка к театральным постановкам. Оперное творчество: ранние оперы; оперы зарубежного периода («Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел»); «советские» оперы Прокофьева («Семен Котко»,

		«Обручение в монастыре», «Повесть о настоящем человеке»); опера «Война и мир» - одна из вершин мирового музыкального театра. Жанровое разнообразие и музыкальная драматургия опер. Яркость музыкальных характеристик, новаторская трактовка оперных форм, оперный оркестр Прокофьева. Принципиально театральный характер музыкального мышления композитора. Балетное творчество: балеты для антрепризы С.Дягилева («Сказка про шута», «Стальной скок», «На Днепре», «Блудный сын»). Балетная классика Прокофьева в советский период его творчества («Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок»), музыка для театра (содружество с режиссерами Мейерхольдом и Таировым). Симфонии Прокофьева: 1-я («Классическая»), 2-я («Из железа и стали»), 3-я (на материале из оперы «Огненный ангел»), 4-я («Блудный сын»), 5-я («Симфония Победы»), 6-я («Воспоминания о войне»), 7-я («Юношеская» и - прощальная). Выдающиеся достоинства симфонического письма Прокофьева: классическая стройность драматургии и формы, свежесть музыкального языка, богатство оркестровки. Другие симфонические произведения: сюиты, сюиты из опер и балетов, симфонические поэмы, увертюры, дивертисмент, пьесы, симфоническая сказка «Петя и волк». Новаторская трактовка Прокофьевым хоровых жанров. Кантаты «Семеро их» и «К 20-летию Октября», «Здравица». Историческое значение кантаты «Александр Невский». Хоровые произведения 40-50-х годов («Расцветай, могучий край», «Зимний костер», «На страже мира»). Прокофьев - выдающийся пианист. Особенности его фортепианного стиля. Фортепианное творчество: пять концертов для фортепиано с оркестром (особенно широко известны 1-й и 3-й), девять сонат, сонатины, этюды, сюиты, циклы («Сарказмы», «Сказки старой бабушки», «Мимолетности», «Детская музыка», «Вещи в себе»). Другие инструментальные сочинения: два концерта для скрипки с оркестром, симфония-концерт для виолончели с оркестром, сонаты для скрипки, виолончели, флейты. Романсы Прокофьева на стихи Пушкина, Ахматовой, Бальмонта, Апухтина, Андерсена и др. Обработки русских народных песен для голоса и фортепиано. Детские песни на стихи А.Барто. Попытки сочинения массовых песен в 30-е годы. Музыка к кинофильмам («Поручик Киже», «Александр Невский», «Иван Грозный» и др.). Работа с кинорежиссером С.Эйзенштейном. Мировое значение творчества Прокофьева.
20	Д.Д. Шостакович	Один из великих художников, отразивший острейшие социальные конфликты эпохи. Разносторонняя деятельность Шостаковича: творческая, педагогическая, исполнительская, общественная. Эстетические взгляды. Шостакович о времени и о себе. Эволюция творчества. Трагедийное и героическое начала. Гуманизм, гражданственность и лирика. Гротеск и сатира. Воплощение жизненных конфликтов и противоречий. Острота восприятия и отражения современной действительности. Историко-революционная и патриотическая темы. Глубина раскрытия душевных переживаний. Особенности новаторского стиля Шостаковича, его соотношение с основными художественными тенденциями XX века. Многообразие жанров и жанровая диффузия. Ведущая роль симфонического творчества, развитие линии конфликтного лирико-драматического симфонизма. Биографические сведения. Симфоническое творчество Шостаковича. Традиции русской и зарубежной классики, их новаторское развитие. Мастерство оркестровой драматургии. Разнообразие симфонических жанров (симфонии, сюиты из опер, балетов и музыки к кинофильмам, концерты, увертюры). Основной жанр - симфония. Пятнадцать симфоний Шостаковича - величайший вклад в мировую музыкальную культуру. Глубина идейно-философского осмысления в органическом сочетании с лирико-психологической тонкостью и конкретно-бытовым музыкальным «документализмом». Особенности драматургии и формы, черты программности, использование принципов монотематизма, расширение жанровых рамок.

		Наиболее известные симфонии: 1-я (юношеская), 4-я (трагическая), 5-я (лирико-героическая), 7-я («Ленинградская»), 11-я («1905 год»), 13-я (на стихи Е. Евтушенко), 14-я (размышление о жизни и смерти различных поэтов), 15-я (завершающая творческий путь композитора). Театральная музыка Шостаковича. Гоголевская тема в его оперном творчестве («Игроки», опера-гротеск «Нос»). Трагедия- сатира «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). Переосмысление очерка Н.Лескова. Конфликтная драматургия оперы как развитие традиций русской оперы XIX века. Глубина психологических характеристик в сочетании с эпическим началом. Новаторская трактовка Шостаковичем балетного жанра (балеты « Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»). Использование современных бытовых интонаций (джаз, массовая песня). Оперетта «Москва-Черёмушки». Несправедливая бестактная критика его театральных сочинений в 30-40-е годы. Хоровые произведения Шостаковича. Песенная интонационная основа, историческая и современная тематика, гармоническое и полифоническое мастерство («Десять поэм для смешанного хора на слова революционных поэтов конца XIX- начала XX века», оратория «Песнь о лесах», кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»). Эпическая тема на новом уровне в поэме «Казнь Степана Разина». Многообразие камерного творчества Шостаковича. Фортепианные циклы «Афоризмы», «Фантастические танцы», двадцать четыре прелюдии, двадцать четыре прелюдии и фуги, две сонаты, Детский альбом. Инструментальные ансамбли: два трио, пятнадцать квартетов, квинтет, октет, сонаты для скрипки, виолончели, альта с фортепиано. Вокальные циклы «Из еврейской народной поэзии», Пять стихотворений Е.Долматовского , «Испанские песни», циклы на стихи Блока, Цветаевой, Микеланджело. Обработки народных песен для голоса и фортепиано. Массовые песни. Музыка к кинофильмам, ее симфонизация («Встречный», «Златые горы», «Зоя», «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина», «Молодая гвардия», «Овод», «Гамлет» и др.). Мировое значение творчества Шостаковича.
21	Ю. Шапорин и А. Хачатурян	<u>Жизненный и творческий путь Ю.Шапорина.</u> Его композиторская, педагогическая и музыкально-общественная деятельность. Эпическая направленность таланта, развитие традиций «Могучей кучки». Высокопрофессиональное, ответственное отношение к процессу творчества. Ведущая роль вокально-хоровых жанров. Оратория «На поле Куликовом». Совместная работа с А.Блоком, эпический симфонизм оратории, драматизация отдельных сцен и индивидуальных характеристик. Своеобразие музыкальных форм. Влияние оперного жанра. Оратория «Сказание о битве за Русскую землю», ее патриотическая идея. Монументальность, эпико-былинный, «летописный» склад. Драматургия оратории, особенности музыкального языка. Решение исторической темы в кантате «Доколе коршуну кружить». Опера «Декабристы». История ее создания, эволюция творческого замысла от лирико-драматического («Полина Гибль») к жанру историко-эпической драмы. Новый тип оперного героя - групповой портрет. Народно-жанровые и бытовые сцены. Симфония До-минор - монументальное историко-эпическое программное сочинение. Использование народно-жанровых, песенных элементов и хора. Сюита «Блоха» (с эпиграфами Е. Замятина). Новаторство воплощения русского сказочного фольклора в лубочном стиле. Вокальные циклы Шапорина на стихи Тютчева, Пушкина, Блока, восемь элегий, десять романсов на стихи советских поэтов. Их лирико-созерцательный характер с чертами драматизма. Камерно-инструментальное творчество Шапорина (две сонаты для фортепиано, пять пьес для виолончели с фортепиано). Музыка к кинофильмам «Минин и Пожарский», «Суворов», «Кутузов» и

		др.)- <u>Жизненный и творческий путь А.Хачатуряна.</u> Его композиторская, дирижерская, педагогическая и общественная деятельность. Мировоззрение композитора: полнота восприятия действительности, жизнеутверждающее начало, яркий темперамент, эмоциональная насыщенность. Сочетание мужественно-героического содержания с лирикой. Красочность жанровых зарисовок. Народные образы и национальная характерность музыки, рапсодичность и импровизационность в рамках сонат-но-симфонического развития. Мелодическое богатство, красочность оркестрового и гармонического языка, большая роль ритма. Балеты Хачатуряна: «Гаянэ» («Счастье») и «Спартак». Восточный колорит музыкального языка. Сюитно-дивертисментная драматургия балета «Гаянэ». Хореографическая трагедия «Спартак», соотнесение античного сюжета и современности. Конфликтная драматургия, роль лейтмотивов. Сочетание героической и лирической линий. Характеристики музыкальных образов, роль балетных ансамблей, народно-жанровые сцены. Развитие Хачатуряном на основе народных интонаций крупных симфонизированных форм. Три симфонии: 1-я, посвященная 15-летию Советской Армении, 2-я - «военная симфония с колоколом», 3-я - симфония-поэма. Программные пьесы для оркестра, сюиты («Сталинградская битва», Танцевальная сюита, сюиты из музыки к балетам). Фортепианный, скрипичный и виолончельный концерты, их праздничный виртуозный характер, народно-жанровая основа. Три концерта-рапсодии (для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром). Особенности стиля концертной музыки Хачатуряна. Его камерно-инструментальное творчество (трио, фортепианные пьесы). Хоровые сочинения. Углубленное развитие классических традиций в музыке к драме Лермонтова «Маскарад». Музыка Хачатуряна к кинофильмам («Зангезур», «Человек № 217», «Адмирал Ушаков», «Битва на Волге», «Секретная миссия», «Отелло» и др.). Роль Хачатуряна в развитии многонациональной советской музыкальной культуры и музыкальных культур других народов Востока.
22	Д. Кабалевский и В. Шебалин Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке I пол. XX века	<u>Жизненный и творческий путь Д.Кабалевского,</u> его композиторская, исполнительская, педагогическая, музыкально-общественная деятельность. Лирико-эпическая направленность и светлый характер творчества. Интерес к современной отечественной истории, сказавшийся в выборе тем и идей творчества. Сочетание в стиле классических традиций и осторожного новаторства. Ведущая роль мелодического начала, богатство гармонической, полифонической и тембровой палитры. Многообразие жанров при известном преобладании вокально-хоровых. Эволюция стиля, особенности музыкального языка. Оперно-театральная музыка Кабалевского. Опера «Мастер из Кламси» («Кола Брюньон») по повести Ромена Роллана. Героическая тема на бытовом и народно-жанровом фоне. Лирическая линия. Симфонизм оперы: роль увертюры и антрактов, музыкально-драматургическое развертывание от пасторали к восстанию. Опера «В огне» - «жертвенное» воплощение военной темы. Опера «Никита Вершинин» - историко-эпическое отображение событий гражданской войны. Эпико-героическая опера «Семья Тараса», ее глубоко патриотическое идейное содержание. Песенно-ариозный характер вокальных партий. Симфонизм оперы (роль симфонического оркестра, сквозное развитие, лейтмотивы). Интонационные пласты. Лирические образы, значение хоров и ансамблей. Лирическая опера «Сестры». Оперетта «Весна поет». Музыка Кабалевского к театральным постановкам («Гибель эскадры», «Мадам Бовари» и др.). Идейно-патриотическая направленность хоровой музыки Кабалевского. Сюиты военного периода «Родина великая» и «Народные мстители». Послевоенные хоровые сочинения: кантаты «Песня утра, весны и мира», «Ленинцы», «Реквием». Симфоническое и камерно-инструментальное творчество (четыре симфонии, три квартета, двадцать четыре прелюдии для фортепиано, три фортепианных сонаты).

		Вокальные циклы: «Десять сонетов Шекспира», восемь романсов на стихи О.Туманяна. Особое место в творчестве Кабалевского и в отечественной культуре его детской музыки. Любовь к детям, знание особенностей детской психологии, работа в общеобразовательной школе, книги о музыке для детей. Многочисленные детские песни, фортепианные пьесы, триада «молодежных» концертов (скрипка, виолончель, фортепиано с оркестром). Музыка для кинофильмов («Петербургская ночь», «Щорс», «Антон Иванович сердится», «Первоклассница», «Дон Кихот», «Мусоргский», «Вольница» и др.). <u>Жизненный и творческий путь В.Шебалина</u>, его композиторская, педагогическая, музыкально-общественная и редакторская деятельность. Ярко интеллектуальная природа творческого мышления композитора, его уравновешенно-гармонический характер и лирико-эпическая направленность. Ведущая роль инструментально-симфонических жанров. Новаторские поиски в области лада, гармонии, полифонии, ритма. Прочная опора на классические традиции. Преобладание современной тематики, глубокий творческий интерес к искусству предшествующих эпох. Связь с современным отечественным искусством. Огромная работа по редактированию произведений русской и зарубежной классики. Театральная музыка Шебалина. Неоконченная опера «Дума про Опанаса». Тема гражданской войны в героико-эпической опере «Солнце над степью». Музыкальная комедия «Жених из посольства» на сюжет из екатерининских времен. Комическая опера «Укрощение строптивой» по комедии В.Шекспира. Контрастная драматургия (чередование лирики и буффонады). Широкая мелодичность, симфонизм оперы (лейтмотивное развитие). Балет «Жаворонок» и сюита на музыку из него. Балет на темы Глинки «Минувших дней очарованье». Лирико-эпический, программный характер симфонического творчества. Пять симфоний, из них 2-я выросла из замысла оперы «Пугачев», 3-я - из музыки к пьесе И.Сельвинского «Командарм», а 4-я названа композитором «Перекопская». Драматическая симфония «Ленин» на стихи Маяковского. Три сюиты, увертюры, концертино, концерт для скрипки с оркестром. Камерно-инструментальное творчество Шебалина - два трио, девять квартетов, сонаты и сонатины для различных инструментов. Вокальные циклы на стихи Тютчева, Сафо, Анненского, Ахматовой, Блока, Есенина, Пушкина, Гейне, Лермонтова, Твардовского, Коваленкова и др. Хоровые сочинения: кантаты «Синий май, вольный край» и «Москва», хоры а-капелла на стихи Пушкина, Лермонтова, Исаковского, Танка, детские хоры. Музыка к кинофильмам («Гобсек», «Пугачев», «Глинка» и др.).
23	Т. Хренников и А. Эшпай	<u>Жизненный и творческий путь Т.Н.Хренникова</u>, его активная музыкально-общественная, композиторская, педагогическая и исполнительская деятельность. Демократизм и народность, лирическая непосредственность музыки. Светлый оптимистический характер мировоззрения композитора. Его интерес к темам из отечественной истории и современности. Ведущая роль мелодии и вокального начала. Музыкальный стиль, основанный на развитии классических традиций в сочетании с новейшими приемами композиторской техники. Театральность и концертность музыкального мышления, его песенные и народно-жанровые истоки. Многообразие и связь жанров. Творческая эволюция. Театральная музыка Хренникова. Опера «В бурю» -творческий отклик композитора на события гражданской войны. Песенная основа драматургии. Народно-песенный характер сольных, ансамблевых и хоровых номеров. Элементы лирико-драматической драматургии. Пролетарский фольклор в опере «Мать», более развитое симфоническое начало в этой опере. Комическая опера «Фрол Скобеев», наличие в ней сатирических моментов. Музыкальные комедии Хренникова «Много шума из-за ... сердец», «Доротея», «Золотой теленок».

		Оперетта «Сто чертей и одна девушка». Их жанрово-бытовая песенная основа. Балеты «Любовью за любовь», «Гусарская баллада», поздние балеты Хренникова. Широкая и заслуженная популярность массовых песен. Плодотворная работа в области киномузыки («Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Поезд идет на восток», «Донецкие шахтеры», «Верные друзья», «Гусарская баллада» и др.). <u>Жизненный и творческий путь А.Я.Эшпая</u>, его композиторская, исполнительская деятельность, активное участие в общественно-музыкальной жизни страны. Острое чувство современности. Оптимистическое восприятие действительности и эмоциональная насыщенность, обусловленные прочной связью творчества Эшпая с фольклором, в первую очередь - марийским и венгерским. Национальный характер музыки, его органическое сочетание с традициями русской и зарубежной классики. Отношение к новейшим достижениям композиторской техники. Создание на основе народных интонаций крупных симфонических форм. Подчас стремление придать картинно-эпическому началу лирико-философскую и драматическую трактовку. Своеобразие и красочность музыкального языка, ведущая роль мелодии. Многообразие жанров, приоритет инструментального творчества. Эволюция стиля. Симфоническое творчество Эшпая: два концерта для скрипки с оркестром, фортепианный и альтовый концерт, «Симфонические танцы», «Венгерские напевы», Концерт для оркестра, концерт для гобоя с оркестром, «Песни горных и луговых мари». Ярко выраженный народный жанрово-бытовой характер. Особенности работы Эшпая с фольклором. Принципы симфонического развития, оркестровки, формы. Виртуозность концертирующих инструментов. Шесть симфоний Эшпая, их объявленная (или скрытая) программность: 1-я симфония «Надо вырвать радость...», 2-я («Хвала свету»), 3-я (памяти отца), 4-я (на музыку из балета «Круг»), 5-я («Война и мир»), 6-я («Литургическая»). Лирико-драматический характер 4 и 5-й симфоний, индивидуальное прочтение цикличности и сонатности. «Литургическая» симфония - отражение духовных поисков современного человека. Использование хора с евангелическим текстом, переплетение симфонического жанра с элементами литургии. Обработки народных песен для голоса и фортепиано, для различных инструментов. Успешная работа в жанрах массовой песни и эстрады. Общительность интонации, органическое восприятие стилизованных особенностей джазовой музыки, тонкий вкус, чувство меры. Современное идейно-образное содержание театральной музыки Эшпая. Оперетты «Нет меня счастливее», «Любить воспрещается». Балеты «Ангара» и «Круг». Различное музыкальное решение социальной проблематики: жанрово-бытовое в первом балете, обобщенно-интонационное - во втором.
24	Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке I пол. XX века	<u>Симфоническая музыка</u>. Разнообразие симфонических жанров: симфония, симфоническая поэма, сюита, концерт, увертюра и др. Симфония - основной жанр, краткие сведения о ней (происхождение, определение, строение цикла, состав оркестра, жанры, история развития, выдающиеся композиторы). Советский симфонизм как развитие русских и зарубежных классических традиций; эпической (народно-жанровой и картинно-повествовательной) и лирико-драматической. Новые идеи, новый интонационный строй, программность. Выдающиеся отечественные классики-симфонисты: Шостакович, Прокофьев, Мясковский, Хачатурян. Жанр концерта (происхождение, определение, структура, состав исполнителей, история жанра, композиторы). Его связь в отечественной музыке с успехами советской исполнительской школы. Концерты Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна, Глиера, Г.Галынина и др. Краткий обзор развития симфонических жанров в отечественной музыке XX в. (после 1917 г.) по периодам.

		<u>Хоровая музыка.</u> Разнообразие хоровых жанров (оратории, кантаты, циклы, сюиты, концерты, церковные жанры, хоровые пьесы, хоры а капелла). Типы хоров. Оратория и кантата - основные жанры, краткие сведения о них: происхождение, определение, структура, состав исполнителей, жанры, история развития, выдающиеся композиторы. Развитие русских и зарубежных классических традиций в отечественном хоровом искусстве. Историко-патриотическая, гражданственная направленность идейного содержания. Классики отечественной хоровой музыки - А.Кастальский, Вик. Калинин, П.Чесноков, Прокофьев, Шапорин, М. Коваль и др. Выдающееся значение хорового творчества Свиридова. Краткий обзор развития хоровых жанров в отечественной музыке XX века (после 1917 года) по периодам. <u>Камерная музыка.</u> Разнообразие видов камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыки, ее происхождение, определения, жанры, составы исполнителей, история развития, крупнейшие композиторы. Демократизация отечественной камерно-инструментальной музыки после 1917 года. Сочетание в ней классических традиций и новых интонаций. Камерно-инструментальное творчество Прокофьева, Мясковского, Шебалина, Шостаковича, Кабалевского, М.Гнесина, Н.Пейко и др. Развитие в отечественной камерно-вокальной музыке реалистических традиций XIX века. Гражданственность и глубина лирико-психологического содержания романсов Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Шебалина, Шапорина, Свиридова. Краткий обзор развития камерных жанров в отечественной музыке XX в. по периодам.
25	Театральные жанры в отечественной музыке I пол. XX века	Разнообразие театральных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл, музыка к спектаклям, театральная природа киномузыки). Опера, краткие сведения о ней (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, история развития, выдающиеся композиторы). Развитие в отечественной опере реалистических традиций русской классической музыки, приоритет историко-патриотического идейного содержания, расширение круга тем и образов, обновление музыкального языка, масштабность и динамизм драматургии, лирико-психологическая глубина. Так называемая «песенная опера». Оперное творчество Прокофьева, Шостаковича, Держинского, Хренникова, Кабалевского, К.Молчанова, Г.Майборода, Ю.Мейтуса и др. <u>Балет.</u> краткие сведения о нем (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, роль симфонического оркестра, история развития, виднейшие композиторы). Особенности отечественной хореографии: идейность, народность, демократизм, новаторство, лирико-романтическая направленность. Балетное творчество Прокофьева, Шостаковича, Б.Асафьева, Глиера, Василенко Ю.Крейна, Хачатуряна, Н.Пейко, Кара Караева, А.Меликова, А.Мачавариани и др. <u>Оперетта и мюзикл.</u> краткие сведения о них (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, история развития, композиторы). Разнообразие жанровых истоков музыки и стилистическая пестрота, широта тематики и демократизм, яркость образного содержания и мелодичность - характерные черты отечественной оперетты XX века. Мастера этого жанра Б.Александров, Н.Стрельников, И.Дунаевский, Г.Милютин. Оперетта в творчестве Хренникова, В.Соловьева-Седого, Кара Караева, Шостаковича, Кабалевского, Петрова, О.Фельцмана и др. Зарождение жанра мюзикла (Вайнберг, Караев, В.Ганелин, А.Журбин и др.). <u>Музыка к театральным спектаклям и генетически связанная с нею киномузыка</u> - органическая часть творчества выдающихся отечественных композиторов XX

		века Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Свиридова, Кабалевского, Шебалина, Хренникова, Эшпая, Щедрина. Симфонизация прикладной музыки, ее связь с концертно-филармоническими жанрами. Мастера отечественной киномузыки: И.Дунаевский, В.Соловьев-Седой, Н.Крюков Краткий обзор развития этих жанров в отечественной музыке XX века (после 1917 г.) по периодам.
26	Массовые жанры в отечественной музыке в I пол. XX в.	Массовая песня - уникальное явление в истории музыкальной культуры, наиболее популярный жанр в музыке XX столетия. Специфика массовой песни, ее отличия от романса и народной песни. Особый талант и профессионализм как непереносимые условия создания массовой песни. Борьба со штампами и безвкусицей. Жанровая многосоставность. особенности музыкального языка, формы и поэтического текста. Истоки массовой песни. Ее распространение, роль в этом процессе кино и СМИ. Типы массовых песен. Массовая песня - «летопись» жизни страны, выражение единых чувств целого народа. Ее воспитательное значение. Роль массовой песни в академической музыке («песенный симфонизм», «песенная опера»). Жанровая эволюция песни, ее зависимость от современной отечественной истории. Выдающиеся мастера массовой песни. Композиторы-песенники: А. и Б.Александровы, В.Захаров, И.Дунаевский, М.Блантер, В.Соловьев-Седой, А.Новиков, Б.Мокроусов, М.Фрадкин, С.Туликов, Н.Богословский, О.Фельцман, В.Мурадели, А.Пахмутова, Э.Колмановский, А.Петров, А.Островский и др. Поэты-песенники; В.Лебедев-Кумач, А.Жаров, М.Исаковский, А.Фатьянов, Е.Долматовский, Л.Ошанин, М.Матусовский и др. Певцы-исполнители массовых песен: Л.Утесов, К.Шульженко, М.Бернес, Э.Хиль, Э.Пьеха. Песни революционного подполья, пролетарские песни начала века, песни революции и гражданской войны. 20-е годы - период формирования жанра. Военно-революционные и молодежные темы. Деятельность РАПМа и Пролколла. 30-40-е годы - расцвет массовой песни. Темы гражданской войны, труда, оборонные, лирические. Первые классики массовой песни - А.Александров, В.Захаров, И.Дунаевский. Их творческая связь с исполнительскими коллективами. Годы войны: музыканты - фронту. Героико-патриотическая тематика, песни фронтового быта. Творчество В.Соловьева-Седого, М.Блантера, Б.Мокроусова, А.Новикова, М.Фрадкина. 50-е годы - тема борьбы за мир. Песни - память о войне, о возвращении домой. Песни-гимны. Современные темы и образы (трудовые, лирические, студенческие, целинные, детские). Постепенное стирание границы между массовой и эстрадной песней. Новые композиторские имена А.Пахмутова, А.Петров, А.Островский, Э.Колмановский, М.Таривердиев, А.Эшпай и др.
	Семинар 1	1 Творчество Н.Я. Мясковского
	Семинар 2	2. Творчество С.С. Прокофьева
	Семинар 3	3. Творчество Д. Шостаковича
	Семинар 4.	4. Творчество Ю. Шапорина и А. Хачатуряна
	<i>Раздел 3. История музыки второй половины XX- начала XXI вв.</i>	
1 5 семестр	Введение. Исторический и социо-культур-	Основные события этого исторического периода. Осмысление в музыкальном искусстве уроков второй мировой войны и отражение новых социальных процессов. Новые формы политического театра, политической оратории, песни протеста.

	ный контекст и основные тенденции музыки второй половины XX-начала XXI в.	Усиление религиозных, неокатолических влияний в музыкальном искусстве. Упадок интереса к додекафонии и сериализму. Активизация в 1950-60-е гг. «авангардизма». Различные виды композиторской техники: сонористика, алеаторика, электронная музыка и т.д. Последняя треть XX-начало XXI века - идея плюрализма: тенденции постмодернизма, неоромантизма, опыты примитивистского характера (минимализм), волна увлечения полистилистикой (коллажи, игра с «узнаваемыми объектами»), влияние массовых жанров на академическую музыку. Трактовка на новом уровне музыкальных традиций внеевропейских стран, народов Востока. Дальнейшее развитие национальных школ, расширение «музыкальной географии». Укрепление культурных связей между странами. Музыкальное исполнительство.
2	Музыка стран Западной Европы второй половины XX- начала XXI в.	Продолжение творчества виднейших западных композиторов. О.Мессиа́н (1908-1992) - виднейший французский композитор, теоретик, органист, педагог. Религиозно-пантеистические основы его эстетики, увлечение древневосточными ладами и ритмами, красочность его стиля, подражание голосам птиц. Ученик Мессиа́на П.Буле́з (р.1925) - активный сторонник пуантилизма, сериализма, алеаторики. Его дирижерская деятельность. Автор «конкретной музыки» П.Шеффер (1910-1995). Выдающийся музыкант, композитор и исполнитель (альтист и дирижер) П.Хиндемит (1895-1963). Огромный размах и сложность его музыкального облика. Мятежно-бунтарский характер раннего творчества, черты экспрессионизма (опера «Убийца- надежда женщин», «Святая Сусанна»), урбанистичность и гротеск (оперы «Туда и обратно», «Новости дня»). Идейный перелом творчества в годы нацизма. Опора на национальные традиции, черты неоклассицизма, обращение к полифонии. Лучшие сочинения - симфония и опера «Художник Матис», Реквием, «Симфонические метаморфозы тем Вебера», Фортепианный полифонический цикл «Ludustonalis». Своеобразие ладотонального мышления Хиндемита. К.Орф (1895-1982). Своеобразие его творческой индивидуальности, демократизм, эпическая объективность мироощущения, простота музыкально-выразительных средств. Качественно новый синтез музыки и театрально-сценического искусства в его произведениях («Умница», «Луна», «Антигона», «Эдип», «Прометей»). Обращение к старинным немецким текстам, баварскому фольклору в кантате «Кармина Бурана», к античным сюжетам Интерес Орфа к проблемам детского музыкального воспитания («Шульверк»). Разнообразие творческих направлений в творчестве композиторов Австрии и Германии: Э.К;шенека (1900-1975)_ урбанизм, неоклассицизм, джаз; И.Маркса (1882-1964) - романтические традиции.; Х.Эйслера (1898-1962) - революционные песни, додекафония; К.Вайля (1890-1950) - мюзикл, зонги; К.Хартмана (1905-1963) - антифашистские мотивы в симфоническом творчестве. Творчество Б.А.Циммермана (1918-1970) и Х.В.Хенце (р. 1926) в области музыкального театра и оратории. Усиление роли авангардистских течений во второй половине XX века (центры - Дармштадт и Кельн). К.Штокгаузен (1928-2007), эволюция его стиля от сериализма к электронным и алеаторным экспериментам. Применение авангардистами магнитофона, синтезатора, компьютера, интенсивное развитие различных форм электронной музыки. Увлечение идеями чистой интуиции, самосозерцания, претворение древневосточных музыкальных импровизаций. Обращение к оперным сюжетам «абсурдистской» направленности Сосуществование авангардистских течений с демократическими тенденциями неореализма, интересом к фольклору. Прогрессивность идейных позиций Л.Ноно (1924-1990) и чрезвычайная усложненность его музыкального стиля. Творчество других «авангардистов» - Л.Берно, С.Буссотти и др.

		Б.Бриттен (1913-1976), его разнообразная композиторская, исполнительская и музыкально-общественная деятельность. Музыкальный театр Бриттена. Опера «Питер Граймс», ее гуманистическая направленность, особенности драматургии и музыкального языка. Обращение композитора к жанру камерной оперы («Поругание Лукреции», «Альберт Херринг», «Поворот винта»). Поэтическое претворение шекспировских образов в опере «Сон в летнюю ночь». Симфоническое творчество. Камерно-вокальные циклы. отражение в них национальных традиций английской музыки. Одно из выдающихся антивоенных сочинений XX века - «Военный реквием» (1962), оригинальность его идеи и музыкального стиля.
3	Музыка стран Восточной Европы второй половины XX-на-чала XXI в.	Эволюция творчества В.Лютославского (1913-1994) от неофольклористских опытов к оригинальному претворению современных звуковых средств. Вершинные сочинения Лютославского «Траурная музыка», концерт для оркестра. Более поздние сочинения экспериментального характера: Венецианские игры», симфония №2, квартет. Применение приемов алеаторики в хоровой музыке («Три поэмы» для хора и оркестра). К.Пендерецкий (род.1933) - мастер кантатно-ораториальной, симфонической, камерной музыки, завоевавшей мировую известность. Его соnorные опыты 1960-х годов («Трен памяти жертв Хиросимы», «Канон» и др.) Воскрешение в современной трактовке тем и жанров старинного и классического искусства в сочинениях 1970-х годов. («Страсти по Луке», «Dies irae», «Заутреня»). Эволюция в сторону романтического стиля (скрипичный концерт, опера «Потерянный рай». Творчество композиторов Восточной Германии Х.Эйслера (1898-1962) и П.Дессау (1894-1979_ в жанрах песни, музыкально театра, оратории, киномузыки. Творчество композиторов Венгрии, Румынии, Болгарии.
4	Музыка США и Латинской Америки второй половины XX-начала XXI в.	Американские композиторы модернистско-авангардистского направления: Э.Варез (1883-1965), Дж.Кейдж (1912-1992). Огромное распространение рок-музыки и популярной музыки в США и синтез их черт с академическими жанрами (творчество Л.Бернштейна (1918-1990) и др.). Основоположник современной мексиканской школы К.Чавес (1899-1978). Тяготение композитора к ацтекским корням мексиканской культуры (балет «Новый огонь», «Индийская симфония». Лаконизм тематического материала и импульсивность его развития. Композиторы Бразилии (К.Санторо, Ж.Сикейра), Аргентины, других стран Латинской Америки
5	Основные направления в отечественной музыке второй половины XX и начала XXI века. Г.В. Свиридов.	Г.В.Свиридов - крупнейший русский композитор XX столетия. Жизненный и творческий путь, композиторская и музыкально-общественная деятельность. Глубокая почвенность его творчества, ярко выраженный национальный колорит музыки. Основная тема - тема России, Родины. Огромная роль фольклора, а также традиций русской музыкальной классики. Приоритет вокально-хоровых жанров, тесная связь с русской поэзией - классической и современной. Эпическая идейно-образная направленность содержания. Темы из отечественной истории - вплоть до ее истоков. Широкая сфера жанровых интересов. Особенности музыкального языка, формы, драматургии. Новаторство хорового письма. Эволюция творчества. Произведения для солистов, хора и симфонического оркестра. Оратория на стихи поэтов-декабристов. «Поэма памяти Сергея Есенина» и «Патетическая оратория» (на стихи Маяковского) - новое воплощение героической образности. Сочетание в них ораторской лирики - и масштабной эпичности, оптимизма - и драматизма, песенно-жанрового начала - и философских размышлений. Продолжение творческих поисков в кантатах «Деревянная Русь» (стихи Есенина), «Снег идет» (стихи Пастернака), «Грустные песни» (стихи Блока). Новаторское отражение в кантате «Курские песни» живой народной музыкально-поэтической речи. Сочинения для голоса и симфонического оркестра «Барка жизни» (стихи Блока), «Из Кайсына Кулиева», «Гробница Кутузова» (стихи Пушкина), «Золотой сон» (стихи Н.Рубцова), «Ладога» (стихи А.Прокофьева).

		Повышенный интерес Свиридова в 70-80-е годы к жанру хоров а капелла («Гимны России» (стихи Ф.Сологуба), «Весенняя кантата» (стихи Н.Некрасова), кантата «Несказанный свет» (стихи Блока), концерт для хора памяти А.Юрлова, концерт для хора «Пушкинский венок»). Обращение в поисках нравственного совершенствования к жанрам древнерусской хоровой музыки (хоры к трагедии А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович», «Величание Пасхи», «Песнопения и молитвы»). Глубокое, тонкое, индивидуализированное прочтение стихов в камерно-вокальных циклах: 6 романсов на стихи Пушкина, 8 романсов на стихи Лермонтова, «Из Шекспира», песни на стихи Р.Бернса, «Песни странника» (на стихи древнекитайских поэтов), «Страна отцов» (стихи А.Исаакяна), «Слободская лирика» (стихи А.Прокофьева и М.Исаковского). Особое место в творчестве Свиридова сочинений на стихи С.Есенина (вокальные циклы «У меня отец - крестьянин» и «Отчалившая Русь») и А.Блока («Петербургские песни»). Инструментально-симфоническое творчество Свиридова (в основном в 30-50-е годы): два фортепианных концерта, Симфонietta для струнного оркестра, Музыка для камерного оркестра, сюиты из музыки к кинофильмам «Метель» и «Время, вперед», Маленький триптих. Камерные сочинения - два квартета, квинтет, трио, фортепианные сонаты, две партиты, прелюдии, пьесы, «Детский альбом». Театральные сочинения: оперетты «Настоящий жених», «Раскинулось море широко», «Огоньки». Музыка к театральным постановкам: «На бойком месте», «Кремлевские куранты», «Как закалялась сталь», «Заговор обреченных», «Рюи Блаз», «Отелло», «Дон Сезар де Ба-зан» и др. Музыка к кинофильмам «Поднятая целина», «Пржевальский», «Римский-Корсаков», «Великий воин Албании Скандербег».
6	Р.К.Щедрин	Жизненный и творческий путь Р.Щедрина, его композиторская, исполнительская и музыкально-общественная деятельность. Глубина и оригинальность творчества, ярко национальный характер музыкального языка, связь с фольклором и традициями русской классики. Разнообразие стилевых истоков: картинно-эпический и драматический, лирика - и рационализм, интеллектуальность. Широта образно-тематического содержания - современность, архаика, сатира, героика, обращение к русской классической литературе, развитие фольклорных образов, гражданственность. Универсализм творчества Щедрина, свободное, владение различными приемами композиторской техники (от полифонии до серийности и полистилистики). Органический характер новаторства, критическое отношение композитора к авангардизму. Многообразие музыкальных жанров. Особенности музыкального языка. Эволюция творчества Щедрина (три основных периода). Театральные произведения. Новаторская трактовка жанра балета. Русская тема в балете «Конек-горбунок». Оригинальная транскрипция музыки Бизе в «Кармен-сюите». Современное прочтение литературной классики в балетах «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Симфонизм, роль оркестра, принцип «коллажа». Частушка как основа музыкальной драматургии оперы «Не только любовь». Воплощение в опере «Мертвые души» драматического конфликта между гротескно-сатирической и эпической образной сферами, противопоставление гибкого, богатого и остроумного речитатива и широкой русской песенности. Сквозное симфоническое развитие, музыкальные формы, характеристики образов. Опера «Лолита»; концертные оперы «Очарованный странник» и «Боярыня Морозова». Инструментально-симфоническое творчество Щедрина. 1-я и 2-я симфонии. Новаторское воплощение военной темы во 2-й симфонии (двадцать пять прелюдий для оркестра). III симфония – «Лица русских сказок». III концерт «Музыка провинциальных цирков», IУ – «Хороводы». Эпичность (современность и старина) «русских» концертов для оркестра «Озорные частушки» и «Звоны». Своеобразие симфонических пьес «Автопортрет» и «Стихира». Оригинальная трактовка цикла в

		трех концертах для фортепиано с оркестром: финал 1-го основан на частушке, во 2-ом использованы элементы джаза, необычна драматургия 3-его (вариации и тема). Всего шесть концертов для фортепиано с оркестром, Концерты для скрипки, виолончели. Яркость и многообразие камерной музыки Щедрина (9 квартетов, «Фрески Дионисия», «Музыкальное приношение»). Фортепианное творчество: две сонаты, полифоническая тетрадь, двадцать четыре прелюдии и фуги, «Альбом для юношества», отдельные пьесы («Тройка», «Бассо остинато», «Юмореска» и др.). Своеобразие идейного замысла, драматургии, образного содержания и музыкального языка в хоровых сочинениях Щедрина («Поэтория», «Бюрократида», «Ленин в сердце народном», «Запечатленный ангел», «Казнь Пугачева»). Вокальный Диптих «Век XX1» и «Беженка». Работа композитора в жанрах массовой песни и киномузыки.
7	Петербургская школа: С.Слонимский, А. Петров, В.Гаврилин, Б. Тищенко	В данной теме объединены композиторы - представители петербургской (ленинградской) композиторской школы. <u>Жизненный и творческий путь С.,М.Слонимского.</u> его композиторская, исполнительская, педагогическая, музыкально-общественная и литературная деятельность. Прочная классическая и фольклорная основа творчества в сочетании с новаторскими поисками, широкий круг художественных интересов, обилие тем, идей, образов и жанров. Обращение к древности, истории и современности. Яркость и своеобразие музыкального языка. Богатство в выборе сюжетов в оперном творчестве Слонимского («Виринея», «Мастер и Маргарита», «Мария Стюарт», «Белые ночи», «Видения Иоанна Грозного», «Гамлет», «Царь Иссион»). Античная тема в балете «Икар». Новаторство и программность симфонического творчества: «Драматические песни» для оркестра, симфоническая поэма «Апполон и Марсий», Концерт для симфонического оркестра, трех электрогитар и ударных, Праздничная музыка для балалайки, ложек и симфонического оркестра, Концерт-буфф. Использование в них фольклорной и джазовой стилистики. 30 симфоний Слонимского, их эпический склад. Камерно-инструментальная музыка - соната для скрипки соло, сюита для альта и фортепиано. «Антифоны» для квартета, «Диалоги» для квинтета, «Новгородская пляска». Вокальные циклы «Весна пришла», «Песни вольницы», «Лирические строфы», «Веселые песни», шесть романсов на стихи А.Ахматовой. Хоровые произведения Слонимского: кантата «Голос из хора» (стихи А.Блока), концерт для хора «Тихий Дон», «Песнь песней», «Псалмы Давида». Музыка для детей (несколько альбомов фортепианных пьес в две и четыре руки). <u>Жизненный и творческий путь А.Петрова.</u> его композиторская и музыкально-общественная деятельность. Светлый оптимизм и гармоничность мировоззрения. Жанрово-бытовая и традиционно-классическая основа творчества, постепенное расширение творческих поисков, лирико-эпическая направленность и мелодическое богатство. Интерес к исторической и современной тематике. Сплав разнообразной стилистики (от архаики до сонористики). Многообразие жанров, синтез жанровых признаков. Два направления творчества Петрова: симфоническое, балетное - и массовая песня, киномузыка. Их связь. Балеты А.Петрова: «Заветная яблонька», «Станционный смотритель», «Берег надежды», «Сотворение мира», вокально-хореографическая симфония «Пушкин», хореографическая фантазия «Мастер и Маргарита». Оперы - музыкально-драматические фрески «Петр Первый», опера-феерия «Маяковский начинается». Оперетты «Жили три студента», «Мы хотим танцевать». Программность симфонической музыки - Праздничная увертюра, вокально-симфонические поэмы «Последняя ночь» и «Поэма о пионерке», сюита «Песни наших дней», Патетическая • поэма для органа и оркестра, симфония-фантазия «Мастер и Маргарита», «Русь колокольная» (вариации на тему Мусоргского), Концерт для скрипки с оркестром.

		Заслуженная популярность массовых песен А.Петрова. Его музыка к кинофильмам «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и др. <u>Жизненный и творческий путь В.Гаврилина.</u> его композиторская и музыкально-общественная деятельность. Обращение в поисках интонационного обновления к народно-песенным истокам («новая фольклорная волна»). Развитие традиций русской и зарубежной классики, яркий мелодический дар, преобладание вокально-хорового начала. Сочетание различных интонационных пластов, театральность, «зримость» музыки. Герои произведений Гаврилина - современники, простые люди с подчас трагической судьбой. Жанровое своеобразие. Театральная музыка Гаврилина. Оперы «Моряк и рябина», «Семейный альбом», «Пещное действо», «Военные письма». Балеты «Анюта», «Подпоручик Ромашов», «Дом у дороги», «Женитьба Бальзаминова». Новаторский жанр «хоровая симфония-действие» в творчестве Гаврилина («Перезвоны», «Скоморохи»). Соединение в крупной музыкальной форме оратории и сценического представления. Глубина лирико-психологического содержания, свежесть музыкального языка, острота драматургических контрастов в вокальных циклах Гаврилина «Русская тетрадь», три «Немецкие тетради», «Времена года», «Вечерок», «Земля» и др. Своеобразие массовых песен. <u>Жизненный и творческий путь Б.Тищенко.</u> его композиторская, исполнительская, педагогическая, музыкально-общественная деятельность. Яркая творческая индивидуальность. Обращение к широкому кругу тем, идей и образов: современность и древняя история, восточная экзотика и фольклор. Новаторство музыкального языка и формы. Стилистическое и жанровое многообразие. Инструментально-симфоническое творчество: симфонии, программные пьесы «Палех», «Суздаль», «Хроника блокады», концерты для фортепиано, скрипки, виолончели, арфы с оркестром. Квартеты, сонаты для фортепиано, скрипки, виолончели. «Реквием» на стихи А. Ахматовой. Новаторское воплощение тем из отечественной истории в балетах «Двенадцать» и «Ярославна». Детская музыка Тищенко: балет «Муха-цокотуха», опера «Украденное солнце», оперетта «Тараканище».
8	Московская школа: Б.Чайковский Ю. Буцко, Н.Сидельников В.Овчинников	В данной теме объединены композиторы московской композиторской школы. <u>Жизненный и творческий путь Б. Чайковского,</u> его композиторская, педагогическая и музыкально-общественная деятельность. Развитие в рамках «новой простоты» (Прокофьев) классических традиций, творческие поиски, органичность новаторства, взвешенное отношение к авангардизму. Лирико-драматическая направленность творчества с элементами эпичности («эпос души»). Современность идейно-образного содержания. Трансформация жанрового и фольклорного начала. Приоритет инструментальной музыки. Тонкость и своеобразие музыкального языка, использование метода «коллажа». Инструментально-симфоническое творчество. Пять симфоний (2-я - с коллажем в первой части, 3-я - симфония-поэма по прочтении романа Ф.Достоевского «Подросток», 4-я -«Севастопольская», 5-я - с арфой). Симфоническая поэма «Ветры Сибири». Симфониетта для струнного оркестра, концерты и сюиты для различных инструментов с оркестром, квартеты, трио, квинтеты. Вокальный цикл «Лирика Пушкина». Военная тема в ранней опере «Звезда». Музыка для детей, киномузыка. <u>Жизненный и творческий путь Ю. Буцко.</u>его композиторская и музыкально-общественная деятельность. Быстрое обретение творческой зрелости через постижение многообразных пластов фольклора, переплавленного в индивидуально-личностную интонацию (неофольклоризм). Философское осмысление эпичности при обращении к древнерусской музыке. Глубина идейно-образного содержания.

		Своеобразие симфонизма Буцко, синтезирующего классические европейские традиции, монодийно-медитативное мышление Востока и новейшую композиторскую технику. Творческая эволюция. Оригинальная трактовка жанровых принципов. Оперы Буцко «Записки сумасшедшего», «Из писем художника», «Белые ночи» и «Коляска», их камерно-психологическое звучание. Симфония для струнных, симфония «Древнерусская живопись». Полифонический концерт» (цикл из девятнадцати контрапунктов для хора и инструментального ансамбля). Два концерта для скрипки с оркестром (2-й концерт - «Плач»). Два концерта для фортепиано с оркестром. Камерные сочинения: трио, три партиты для фортепиано, сонаты для различных инструментов, фортепианный цикл «Пасторали» (в 2-х тетрадах). Шесть сцен из поэмы «Двенадцать» А.Блока для баса и фортепиано. Четыре кантаты, наиболее яркая из которых 3-я («Свадебные песни»). <u>Жизненный и творческий путь Н. Сидельникова</u>, его композиторская, педагогическая и музыкально-общественная деятельность. Обращение к русской исторической и фольклорной тематике. Идейно-образная насыщенность, активная эстетическая позиция. Черты полистилистики (импрессионистичность - и сериальность, неофольклоризм - и сонористика и т.д.). Сочетание «серьезного» академизма и элементов «легкой музыки» (джаза, эстрады). Особенности музыкального языка и драматургии, разнообразие жанров. Инструментально-симфоническое творчество Сидельникова: 5 симфоний, сонаты и пьесы для различных инструментов, «Славянский триптих» для скрипки и фортепиано, концерт для двенадцати инструментов «Русские сказки». Монументально-эпические хоровые сочинения - оратория «Поднявший меч», оратория-реквием «Смерть поэта», кантата «Сокровенные разговоры», «Романсеро» (Одиннадцать хоровых поэм на стихи Г.Лорки). Балет «Степан Разин», детская опера «Аленький цветочек». <u>Жизненный и творческий путь В.Овчинникова</u>, его композиторская, дирижерская и музыкально-общественная деятельность. Цельность и жизнеутверждающий склад мировоззрения. Преобладание современной тематики. Развитие реалистических традиций русской классики, творческие поиски. Многожанровость творчества, тяготение к крупным музыкальным формам. Мелодизм, тонкость гармонического и полифонического письма, оркестровое мышление. Особенности творческой эволюции. Инструментально-симфоническое творчество Овчинникова: три симфонии, пять сюит, их программный характер. Концерты для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром. Симфонические пьесы «Памяти М.Равеля», «На русском празднике». Камерные сочинения - сюита для фортепиано, соната для скрипки и фортепиано, вокальные циклы. Кантата для баса, хора и оркестра «Песнь-баллада о строителях БАМа». Увлеченная и плодотворная работа в кино (в содружестве с выдающимися кинорежиссерами А.Тарковским, А.Михалковым-Кончаловским, С.Бондарчуком и другими); музыка к кинофильмам «Андрей Рублев», «Иваново детство», «Война и мир», «Первый учитель» и др.
	Семинар 1-2	Музыка стран Западной Европы второй половины XX- начала XXI в.
	Семинар 3-4	Музыка стран Восточной Европы второй половины XXв
9 6 семестр	Авангард в отечественной музыке второй половины XX века- Э.Денисов, С. Губайдулина	Новаторство (обогащение музыкального языка и обновление композиторской техники) - естественное явление в процессе развития музыкального искусства. «Авангардизм» (этот термин представляется более точным, чем «модернизм») - ортодоксальное, «революционное» новаторство в начале XX века, вызванное как объективными социально-историческими причинами, так и заметным возрастанием роли «субъективных стилей». Авангардизм - важнейшая особенность музыкального искусства XX века (Ч.Айвз, К.Дебюсси, А.Шенберг, И.Стравинский, А.Веберн, П.Хиндемит, О.Мессиян, П.Булес, Д.Кейдж и другие). Кристаллизация в первой

		половине XX века основных композиторских техник авангардизма. Прежде всего это додекафония, затем серийная и сериальная, электронная и конкретная музыки, пуантилизм, алеаторика, сонористика и т.д. Постепенная «академизация» этих техник к концу 60-х годов столетия. «Поставангард» второй половины XX века основан на синтезе: синтез искусств разных эпох (необарокко, неоклассицизм, неоромантизм и др.), синтез различных стилей (полистилистика), синтез народной музыки с приемами новейшей техники письма (неофольклоризм). «Минимализм» - альтернативный стиль «новой простоты», реакция на переусложненность академизированного авангарда. Резко отрицательное отношение советской власти к авангардизму - как искусству «буржуазному» и «формалистическому». Широкое ознакомление советской музыкальной общественности с музыкой авангарда в 60-е годы (в период «оттепели»). Различная реакция советских композиторов на это явление: значительная увлеченность (Н.Каретников, Э.Денисов, А.Шнитке, С.Губайдулина); частичная увлеченность (Р.Щедрин, Б.Тищенко, Н.Сидельников, С.Слонимский, В.Салманов); осторожное отношение композиторов старшего поколения (Д.Шостакович, М.Вайнберг, В.Шебалин, Н.Пейко); скорее- неприятие (Г.Свиридов, Б.Чайковский, В.Гаврилин, А.Эшпай, А.Петров). Творческие поиски нового поколения композиторов в конце XX века (В.Мартынов, Н.Корндорф, В.Екимовский, С.Беринский, Д.Смирнов и др.). <u>Жизненный и творческий путь Э.Денисова</u>, его композиторская, педагогическая, литературная, музыкально-общественная деятельность. Светлое гармоничное мироощущение, интеллектуальность мышления, лирико-жанровая, картинно-эпическая направленность с чертами импрессионизма, эстетизм идейно-образного содержания, тематика из «мира искусства», эволюция стиля. Принципиальное новаторство музыкального языка. Инструментально-симфоническое творчество Денисова: две симфонии, две камерные симфонии, десять концертов для различных инструментов с оркестром, ряд циклов вариаций для различных составов на темы зарубежных классиков XVIII-XIX вв., «Три картины П.Клее» для альта и камерного оркестра, симфоническая пьеса «Живопись». Камерно-инструментальные произведения - «Жизнь в красном цвете» (для голоса и инструментального ансамбля), «Пейзаж при свете луны» (для кларнета и фортепиано), «Пение птиц» (с применением техники конкретной музыки - подготовленный рояль и магнитофонная запись звуков природы) и др. Синтез различных композиторских техник, свободное владение ими. Хоровые сочинения: Реквием, «Плачи», хоровые циклы на стихи А.Фета и В.Хлебникова, «Свете тихий», оратория «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа». Вокальные циклы на стихи Пушкина («Твой образ милый»), Блока («На снежном костре»), Ф. Танцера («Пожелание добра»), Г.Мистраль («Солнце инков»). Театральная музыка: оперы «Четыре девушки», «Пена дней», балет «Исповедь». Музыка для театральных постановок и кинофильмов. <u>Жизненный и творческий путь С.Губайдулиной</u>, ее композиторская и музыкально-общественная деятельность. Широта и глубина идейно-образного содержания ее творчества, многоохватность тематики. Эпико-философская направленность. Своеобразие музыки, обусловленное сплавом восточного (ме-дитативность) и европейского (полистилистика) типов мышления. Фольклор в творчестве Губайдулиной. Три основных этапа ее творческой эволюции. Многообразие и новизна жанров, программность обобщенно-философского типа. Символистская трактовка главных конструктивных элементов музыкального произведения и способов звукоизвлечения. Тесный творческий контакт с исполнителями в процессе сочинения. Эксперименты со «звуковой материей». Основные симфонические произведения: «Ступени», Концерт для двух оркестров, симфония «Слышу...умолкло», «Proucontra», симфония «Фигуры времени».

		Концерты для фagота с оркестром, для фортепиано («Introitus» - вступление), для скрипки («Offertorium» - жертвование) и др. Хоровые и вокально-симфонические циклы: «Фацелия» (по поэме М.Пришвина), «Ночь в Мемфисе» (древнеегипетская поэзия в переводе А.Ахматовой и В.Потаповой). «Рубайят» (кантата на стихи Хайяма, Хафиза и Хакани), «Час души» (стихи М.Цветаевой), «Аллилуйя», «Из Часослова», «Лауда», «Страсти по Иоанну», «Висельные песни» (стихи Моргенштерна) и др. Камерно-инструментальные циклы для различных солирующих инструментов и составов ансамблей (три струнных квартета, квинтет, трио, сонаты, программные циклы и пьесы: «Concordanza» (согласие)) для камерного ансамбля, «Мисте-риозо» для 7-ми ударных инструментов, «Descensio» (нисхождение) для 3-х тромбонов. 3-х ударников, фортепиано, арфы и челесты, «В начале был ритм» для ансамбля ударных, «Чет и нечет» для клавирина и ударных, «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра и др. Новаторская трактовка партии певца-солиста в вокальных циклах «Роза» на стихи Г.Айги, «Perception» (восприятие) на стихи Ф.Танцера, «Посвящение Т.С.Эллиоту», «К ангелу» на стихи Э.Ласкер-Шюлер, «Размышления о Хорале Баха» и др. Музыка для детей: балеты «Волшебная свирель» и «Бегущая по волнам», фортепианный цикл «Музыкальные игрушки», вокальный цикл «Песенки-считалки», пьесы для духовых инструментов и для фортепиано. По мотивам татарского фольклора - три цикла по пять пьес для домры и фортепиано; три пьесы для 2-х труб, Татарский танец для баяна. Музыка к кинофильмам («Маугли», «Чучело», «Кафедра» и др.).
10	А. Шнитке	Крупнейший композитор-симфонист в музыке второй половины XX века. Его жизненный и творческий путь, композиторская, научно-теоретическая и педагогическая деятельность. Сущность идейного содержания творчества Шнитке - отображение трагических противоречий современности, сложного и дисгармоничного внутреннего мира «героя нашего времени». Широта и глубина тематики и образов, связь с историческими событиями текущего столетия. Концепционность и масштабность замыслов, экспрессия и новизна их воплощения. Стремление к синтезу прошлого и настоящего, обращение в поисках нравственного идеала к духовному опыту человечества, выраженному в искусстве. Великолепное знание музыкальной литературы и истории музыки. Его исследования в этой области. Органический сплав в творчестве Шнитке традиций зарубежной и отечественной классики с чертами авангардизма, неустанные творческие поиски. Впечатляющая многогранность жанров. Приоритет инструментальности. Интерес к старинным жанрам и новаторская трактовка традиционных жанров. Конфликтно-драматическая направленность лирико-эпического начала, напоминающая о симфонизме Г.Малера и Д.Шостаковича. Важнейшая особенность творческого мышления и композиторской техники Шнитке - полистилистика: метод, художественно соединяющий в одном произведении различные субкультуры (стили, направления, техники, жанры и др.). Два приема полистилистики - «коллаж» (дословное цитирование или «пересказ») и «аллюзия» (тонкий стилизованный намек). Принципиальное новаторство музыкального языка, формы, драматургии, оркестровки, «театральность» музыкальных образов. Основные этапы творческой эволюции. Симфонические произведения Шнитке. Девять симфоний, поиски обновления этого жанра. 1-я симфония («трагическая и прекрасная хроника нашего времени»), ее определяющая роль в творческой перспективе композитора. Четыре концерта-гроссо как инструментально-«театральные» драмы. Философски-обобщенная концепция 1-го концерта-гроссо, основанная на трех контрастирующих тематических пластах («авторская музыка», аллюзии на музыку прошлого и банальная музыка быта). Четыре концерта для скрипки с оркестром, два для фортепиано, концерт для виолончели, для гобоя с арфой. Конфликт «героя» (соло) и

		«толпы» (оркестр) в концерте для альта с оркестром, его трагический эпилог. «Детская сюита» и «Гоголь-сюита» (из музыки к спектаклю «Ревизская сказка»). Камерно-инструментальная музыка Шнитке: три струнных квартета, квинтет, септет, два трио, две сонаты для скрипки и фортепиано (2-я соната - начало полистилистического этапа его творчества), соната для виолончели с фортепиано. Программные камерные ансамбли - Сюита в старинном стиле, «Гимны» (обращение к древнерусскому жанру), Прелюдия памяти Д.Шостаковича (для 2-х скрипок и магнитофонной ленты), фортепианные пьесы и др. Вокальные циклы: три стихотворения М.Цветаевой, «Голоса природы» для 10-ти женских голосов и виброфона, три мадригала на стихи Ф.Танцера. Хоровые сочинения: оратория «Нагасаки»; кантаты «Песни войны и мира», «История доктора Иоганна Фауста» (для контратенора, контральто, тенора, баса, хора и оркестра на тексты из народной книги); Реквием (из музыки к драме Ф.Шиллера «Дон Карлос»); «Миннезанг» для пятидесяти двух хористов. Концерт для хора на стихи Г.Нарекаци из «Книги скорбных песнопений»; «Стихи покаянные» на тексты неизвестного автора XVI века. Традиции русского хорового концерта, чувства нравственного потрясения и духовного просветления в двух последних сочинениях. Театральная музыка Шнитке: балеты «Лабиринты», «Желтый звук», «Эскизы», «Пер Гюнт»; оперы «Одиннадцатая заповедь» и «Жизнь с идиотом». Музыка к драматическим спектаклям («Дон Карлос», «Ревизская сказка», «Борис Годунов», «Утиная охота» и др.). Работа в кино: создание музыки к 60-ти художественным, документальным и мультипликационным фильмам («Спорт, спорт, спорт», «Горячий снег», «Агония», «Белый пароход», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», «Восхождение», «Экипаж», «Мертвые души» и др.). Связь театрально-прикладной музыки и киномузыки Шнитке с его инструментально-симфоническим «концертно-филармоническим» творчеством.
11	Симфонические, хоровые, камерные жанры, театральные жанры в отечественной музыке II половины XX в. И начала XXI в	<u>Симфоническая музыка.</u> Разнообразие симфонических жанров: симфония, симфоническая поэма, сюита, концерт, увертюра и др. Симфония - основной жанр, краткие сведения о ней (происхождение, определение, строение цикла, состав оркестра, жанры, история развития, выдающиеся композиторы). Советский симфонизм как развитие русских и зарубежных классических традиций; эпической (народно-жанровой и картинно-повествовательной) и лирико-драматической. Новые идеи, новый интонационный строй, программность. Жизнеспособность и обновление жанра симфонии во второй половине XX века (Шнитке, Слонимский, А.Караманов, Эшпай, Тищенко, Сидельников, Б.Чайковский, Н.Пейко, М.Вайнберг, А.Локшин). Жанр концерта (происхождение, определение, структура, состав исполнителей, история жанра, композиторы). Его связь в отечественной музыке с успехами советской исполнительской школы. Повышенный интерес к жанру концерта во второй половине XX века (Щедрин, Эшпай, Тищенко, А.Пярт, А.Бабаджанян и др.). Использование стиля старинной музыки, в частности - концерто-гроссо. Краткий обзор развития симфонических жанров в отечественной музыке XX в. (после 1917 г.) по периодам. <u>Хоровая музыка.</u> Разнообразие хоровых жанров (оратории, кантаты, циклы, сюиты, концерты, церковные жанры, хоровые пьесы, хоры а капелла). Типы хоров. Оратория и кантата - основные жанры, краткие сведения о них: происхождение, определение, структура, состав исполнителей, жанры, история развития, выдающиеся композиторы. Развитие русских и зарубежных классических традиций в отечественном хоровом искусстве. Историко-патриотическая, гражданственная направленность идейного содержания. Выдающееся значение хорового творчества Свиридова. Новаторская трактовка хоровых жанров в музыке Щедрина, Гаврилина, Буцко, Шнитке, Денисова и др.

		Расширение литературной основы, неофольклористские тенденции, лиризм. Литургические и духовные хоры (М.Вайнберг, В.Артемов, Денисов, В.Рубин, С.Насидзе, Е.Голубев, Н.Каретников, В.Кикта и др.). Краткий обзор развития хоровых жанров в отечественной музыке второй половине XX века. Камерная музыка. Разнообразие видов камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыки, ее происхождение, определения, жанры, составы исполнителей, история развития, крупнейшие композиторы. Сочетание в ней классических традиций и новых интонаций. Значительное повышение внимания к этому жанру во второй половине XX века, его обновление в музыке Щедрина, Слонимского, Тищенко, Р.Леденева, Б.Чайковского, Буцко, Сидельникова, Вайнберга и др. Особая роль камерной музыки в творчестве авангардистов (Денисов, Губайдулина, Шнитке) и более молодых композиторов (А.Головин, Г.Банщиков, Н.Корндорф, В.Екимовский, Д.Смирнов и др.). Развитие в отечественной камерно-вокальной музыке реалистических традиций XIX века. Гражданственность и глубина лирико-психологического содержания, расширение поэтической основы и своеобразие камерно-вокального творчества Гаврилина, Б.Чайковского, Шнитке, Губайдулиной, Денисова и др. Жанр «песни - романса» (А.Животов, В.Волошинов и др.). Обработки народных песен в творчестве Р.Бойко, В.Салманова, Слонимского и др. Краткий обзор развития камерных жанров в отечественной музыке второй половины XX в. по периодам. Разнообразие театральных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл, музыка к спектаклям, театральная природа киномузыки). Развитие в отечественной опере второй половины XX века реалистических традиций русской классической музыки, приоритет историко-патриотического идейного содержания, расширение круга тем и образов, обновление музыкального языка, масштабность и динамизм драматургии, лирико-психологическая глубина. Так называемая «песенная опера». Новаторские тенденции во второй половине XX века (оперы Щедрина, Слонимского, Петрова, Гаврилина, Денисова и др.). Краткий обзор развития оперного жанра в отечественной музыке второй половины XX века. Балет, краткие сведения о нем (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, роль симфонического оркестра, история развития, виднейшие композиторы). Особенности отечественной хореографии: идейность, народность, демократизм, новаторство, лирико-романтическая направленность. Новаторские тенденции в балетной музыке второй половины XX века (Щедрин, Петров, Тищенко, Слонимский, Гаврилин, Денисов, Шнитке и др.). Краткий обзор развития балетного жанра в отечественной музыке второй половины XX века. Оперетта и мюзикл, краткие сведения о них (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, история развития, композиторы). Разнообразие жанровых истоков музыки и стилистическая пестрота, широта тематики и демократизм, яркость образного содержания и мелодичность - характерные черты отечественной оперетты второй половины XX века. Зарождение жанра мюзикла (В.Ганелин, А.Журбин и др.). Музыка к театральным спектаклям и генетически связанная с нею киномузыка - органическая часть творчества Буцко, Денисова, Шнитке. Симфонизация прикладной музыки, ее связь с концертно-филармоническими жанрами. Мастера отечественной киномузыки второй половины XX века: А.Пахмутова, Е.Птичкин, В.Овчинников. Э.Артемьев, Г.Гладков и др.
12	Музыкальная культура автономных республик РФ П	Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии второй половины XX в. и начала XXI в. Многонациональный характер отечественного музыкального искусства. Роль русских деятелей искусства в развитии национальных музыкальных культур

	половины XX в. и начала XXI в Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии II половины XX в. и начала XXI в.	автономных республик Российской Федерации. Расцвет национальных музыкальных культур после 1917 года. Выдвижение целого ряда талантливых композиторов, исполнителей, педагогов, ученых коренных национальностей. Декады, смотры, фестивали достижений национального искусства автономных республик. Появление новых музыкальных центров - театров, концертных залов, дворцов культуры и т.д. Успехи в области музыкального образования и музыкального исполнительства, значительный рост художественной самостоятельности. Достижения музыкальной фольклористики и музыковедения. Неравномерность культурного развития автономных реест.блик, исторически обусловленная многими причинами. Она сказывается в большей или меньшей интенсивности театрально-концертной жизни, в подготовленности слушателей к восприятию серьезной музыки, в количестве музыкальных учебных заведений. Отсюда и различный художественный уровень творчества, различный удельный вес отдельных жанров в каждой из национальных культур. Формирование на основе фольклора национальных композиторских школ. Заметны творческие достижения в развитии национальной оперы, балета, оперетты, отдельные успехи отмечаются и в области симфонизма, и в камерной музыке, и в массовых жанрах. Происходит создание региональных отделений Союза композиторов России, в которых работают профессиональные композиторы и музыковеды. По состоянию начала XXI века: Республика Адыгея (союз композиторов создан в 1992 г.) - У.Тхабисимов, К.Туко, Ш.Шу и др. Башкортостан (союз композиторов создан в 1939 г.) - Н.Сабитов, З.Исмагилов, Р.Муртазин, НТубайдуллин и др. Бурятия (союз композиторов создан в 1940 г.) - Б.Ямпилов, Д.Аюшеев, Ж.Батуев, В.Усович, Д.Дугаров и др. Дагестан (союз композиторов создан в 1954 г.) - С.Агагабов, М.Кажлаев, Ш. Чалаев и др. Кабардино-Балкария (союз композиторов создан в 1959г.) - М. Балов, Х.Карданов, Д.Хаупа и др. Карачаево-Черкесская республика (союз композиторов создан в 1992 г.) - А.Дауров, С.Крымский и др. Карелия (союз композиторов создан в 1937 р.) - Г.Синисало, Р.Раутио, Э.Патлаенко, А.Репников и др. Республика Коми (союз композиторов создан в 1978 г.) -Я.Перепелица, А.Рочев, М. Герцман и др. Калмыкия (союз композиторов создан в 1978 г.) - С.Доржин, С.Каляев и др. Марий-Эл (союз композиторов создан в 1940 г.) - А.Эшпай, К.Смирнов, Э.Сапаев, А.Искандаров, В.Данилов и др. Мордовия (союз композиторов создан в 1982 г.) - Л.Воинов, Л.Кирюков, Г.Сураев-Королев и др. Северная Осетия (союз композиторов создан в 1939 г.) -Х.Плиев, А.Кокойти, Д.Хаханов, И.Габараев и др. Татарстан (союз композиторов создан в 1939 г.) - Н.Жиганов, А.Монасыпов, А.Луппов, Б.Мулюков, М.Яруллин, Р.Яхин и др. Республика Тыва (союз композиторов создан в 1978 г.) -А.Чыргал-оол, Вл. Тока и др. Удмуртия (союз композиторов создан в 1973 г.) - Г.Корепанов, Г.Корепанов-Камский и др. Чеченская республика (союз композиторов создан в 1989 г.) -У.Бексултанов, С.Димаев и др. Чувашия (союз композиторов создан в 1940 г.) - Ф.Васильев, В.Ходяшев, Ф.Лукин, А.Асламас и др.

		Республика Саха (Якутия) (союз композиторов создан в 1979 г.) - Г.Григорян, Н.Бажов, Г.Комраков, З.Степанов и др. Перестройка и распад СССР, образование Российской Федерации. Трагические события в истории страны в конце 80-х - начале 90-х годов. Коренные изменения в социально-политической жизни и в мировоззрении. Трудности развития музыкальной культуры в постсоветский период. Противоречия и кризисные черты в музыкальной жизни автономных республик, отражающие общее состояние культуры на данном этапе. Преодоление «застойных» явлений. Возрастание роли СМИ. Перспективы дальнейшего роста многонационального музыкального искусства Российской Федерации. Большой вклад национальных музыкальных культур в единую отечественную музыкальную культуру.
13		Массовая песня - уникальное явление в истории музыкальной культуры, наиболее популярный жанр в музыке второй половины XX столетия. Специфика массовой песни, ее отличия от романса и народной песни. Особый талант и профессионализм как непереносимые условия создания массовой песни. Борьба со штампами и безвкусицей. Жанровая многосоставность. особенности музыкального языка, формы и поэтического текста. Истоки массовой песни. Ее распространение, роль в этом процессе кино и СМИ. Типы массовых песен. Массовая песня - «летопись» жизни страны, выражение единых чувств целого народа. Ее воспитательное значение. Роль массовой песни в академической музыке («песенный симфонизм», «песенная опера»). Жанровая эволюция песни, ее зависимость от современной отечественной истории. Выдающиеся мастера массовой песни. Композиторы-песенники второй половины XX века: М.Таривердиев, Д.Тухманов, Г.Пономаренко, А.Зацепин и др. Поэты-песенники этого периода: Н.Добронравов, В.Харитонов, А.Добрынин и др. Певцы-исполнители массовых песен: Л.Зыкина, М.Магомаев, И.Кобзон, Ю.Гуляев, С.Ротару, Л.Лещенко, А.Пугачева и др. Песни II половины XX века. 60-е годы - значительное расширение круга тем и образов. Песни публицистические, гимнические, патриотические, молодежные, песни о космосе, песни-воспоминания о войне. Повышение удельного веса лирики, ее эстрадно-бытовое преломление. Расцвет творчества А.Пахмутовой, А.Островского, А.Петрова, М.Фрадкина, М.Таривердиева и др. Новые имена - А.Зацепин, А.Долуханян, В.Баснер, А.Бабаджанян и др. Поиски новых интонаций и свежих средств музыкальной выразительности. Начало движения бардов. 70-е годы - усиление лирико-психологического начала. Темы памяти и времени, лирика - патриотическая и любовная. Песни радио, кино, песни из телесериалов, появление ВИА. Новые композиторские имена - Д.Тухманов, В.Шаинский, Г.Пономаренко, Я.Френкель, Г.Гладков, Е.Птичкин, Р.Паулс и др. 80-90-е годы. Постепенное превращение массовой песни в сольную эстрадную. Термин «песня» заменяется словами «поп», «шоу», «клип», «проект», «композиция» и т.п. Тема «артист и публика», объединение автора и исполнителя в одном лице (Е.Мартынов, Ю.Антонов, В.Мигуля, И.Николаев, В.Кузьмин, В.Барыкин, В.Малежик и др.). Лирическая тема -основная, попытки воплотить гражданскую тематику (патриотическую, военную, духовную). Активное отображение социально-политических перемен в России в творчестве рок-музыкантов. Авторская песня (иначе - песни бардов), ее истоки, определение, особенности стиля (простая музыка, главенство поэтического слова). Непрофессиональное сочинение и исполнение. Современность, свежесть содержания, постановка социальных и нравственных проблем. Автор - городской интеллигент (научный работник, актер, студент и т.д.), стремящийся к «самовыражению». Молодежная ориентация авторской песни. Авторская песня как фольклорный жанр XX столетия. Наиболее известные барды, особенности их творчества: А.Галич, В.Высоцкий,

		АДольский, Б.Окуджава, Ж.Бичевская, А.Розенбаум и др. Связь авторской песни с профессиональным искусством, их взаимовлияние (М.Таривердиев, Г.Гладков, А.Мажуков и др.). <u>Джаз</u> - одна из ярчайших примет музыкальной культуры на протяжении всего XX века. Его происхождение, определение, жанры, составы, особенности музыкального языка, эволюция, знаменитые джазмены. Развитие джазового искусства в послевоенный период, во второй половине XX века: новые коллективы (руководители - О.Лундстрем, Ю.Саульский, К.Носов, Н.Левиновский, Г. Лукьянов и др.), джаз-фестивали и джаз-клубы, создание национальной композиторской джазовой школы (органическое сочетание фольклора с джазовыми традициями). Творчество А.Козлова, И.Бриля, А.Товмасына, А.Кузнецова, Д.Чижики, К.Носова, Ю.Чугунова, И.Якушенко и др. Большие трудности в процессе становления отечественного джаза. Джаз и эстрадная музыка (оркестры п/у Ю. Силантьева, А.Бадхена). <u>Рок-музыка</u> - новаторское искусство второй половины XX века. Ее происхождение, определение, жанры, состав исполнителей, особенности музыкального языка, театрализация, молодежная ориентация, эволюция, популярные рок-группы и рок-солисты. Идейная содержательность русского рока, его активная социальная позиция в конце 80-х - начале 90-х годов. Проблемы: подражательство, необразованность музыкантов, негативное отношение властей. Специфика русского рока в его мелодичности, лирико-психологической направленности (скорее «Битлз», чем Э.Пресли). Огромная роль поэтических текстов, идейного содержания. Ленинградский и московский рок-клубы. Наиболее популярные солисты и их группы: А.Макаревич и «Машина времени», В.Цой и «Кино», М.Науменко и «Зоопарк», Б.Гребенщиков и «Аквариум», В.Бутусов и «Наутилус Помпи-лиус» и др. Постепенная творческая деградация, вызванная «окультуриванием» и коммерциализацией. <u>Музыка для духовых оркестров.</u> Ее происхождение, предназначение, жанры, составы оркестра, особенности музыкального языка и формы, эволюция (от прикладной до концертной). Преобладание военно-патриотической тематики в послевоенное время. Ведущая роль жанра героического марша во второй половине XX века, обращение к нему многих отечественных композиторов. Сюиты и увертюры Б.Кожевникова, Е.Макарова и др. Укрепление военных духовых оркестров, рост их мастерства. Расширение репертуара: симфонии и сюиты, фантазии и попури, эстрадные пьесы и обработки народных песен. Новые композиторские имена - А. Анисимов, В.Рунов, Ю.Чичков, Б.Диев и др. Повышение роли концертной музыки, появление «штатских» духовых оркестров. Программные симфонии и сюиты Н.Иванова-Радкевича (пять симфоний), Б.Кожевникова (четыре симфонии), Д.Генделева, В.Рунова, Г.Сальникова, В.Калинковича, В.Кручинина (шесть сюит), А.Митюшина, Б.Троцюка и др. Плодотворное сотрудничество с духовыми оркестрами композиторов Хачатуряна, А.Флярковского, Новикова, Долуханяна, Цфасмана, Туликова и др. <u>Музыка для оркестров русских народных инструментов.</u> Расцвет народно-оркестровой музыки в послевоенные годы и во второй половине XX века. Создание новых коллективов. Деятельность крупнейших дирижеров (В.Смирнов, В.Дубровский, Н.Некрасов, Н.Калинин и др.) и исполнителей (Ю.Казаков, А.Тихонов, А.Беляев, П.Нечипоренко, А. Цыганков и др.). Особый интерес композиторов к жанру концерта (Ю.Шишаков, Е.Авксентьев, Н.Будашкин, Н.Чайкин, В.Городовская и др.). Утверждение жанра симфонии (Пейко, Н.Богословский, Г.Фрид, Г.Тихомиров, В.Блок, А. Курченко, Л.Присс). Поиски новых средств музыкальной выразительности, новых оркестровых красок, расширение образно-тематической сферы, применение метода жанровой диффузии

		в творчестве современных композиторов-народников: А.Широкова, А.Шалаева, Г.Шендерова, Е.Дербенко, А.Курченко, В.Пожидаева, А.Рогачева, А.Ларина, В.Беляева, В.Пешняка и др.
	Семинар 1-2	Массовые жанры в отечественной музыке II половины XX в и начала XXI в. Массовая песня, авторская песня
	Семинар 3-4	Музыка для духовых оркестров и оркестров народных инструментов II половины XX в. и начала XXI в

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1- 21	Происхождение музыки. Музыкальная культура древних цивилизаций	<i>Лекционные занятия</i>	В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «История музыки» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, информационно-коммуникативных) технологий обучения.. Занятия лекционного типа организуются по

Музыкальная культура эпохи средневековья Музыкальная культура европейских стран Отечественная музыкальная культура. Музыка XX-XXI веков Творчество зарубежных, отечественных композиторов, а также композиторов XX-XXI вв.	потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к семинарским занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности. Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью. Лекционные занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития основных навыков освоения истории музыки, формируются и корректируются навыки анализа творчества композиторов изучаемых исторических периодов, специфических особенностей сложившихся стилей и жанров музыкальных произведений, направленных на закрепление пройденного материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на промежуточной аттестации. Занятия семинарского типа по дисциплине «История музыки» проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности. Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. На занятиях семинарского типа по дисциплине «История музыки» используются следующие интерактивные формы: - семинары-дискуссии, семинары обсуждения; - круглые столы, - презентации докладов и статей

		<i>Самостоятельная работа</i> 2. Консультирование и проверка домашних заданий, в том числе в дистанционном формате с помощью интернет технологий. Самостоятельная работа студентов является обязательной для всех обучающихся. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История музыки» обеспечивает: • закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов; • формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет. В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками, необходимыми для планирования учебного процесса, разработки учебно-методических материалов по дисциплинам музыкально-исполнительского и дирижерского профилей, написания научных работ в области музыкального исполнительства и музыкальной педагогики; Формы самостоятельной работы: • Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com». • Подготовка к презентации, • Подготовка к проведению семинара-конференции, • Подготовка к обсуждению презентаций студентов, • Подготовка к тестированию

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов на первом занятии каждого семестра в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.

2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.

3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета с оценкой. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

При проведении зачета с оценкой по дисциплине «История музыки» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: отличные навыки анализа творчества композиторов изучаемых исторических периодов по истории музыки, анализа специфических особенностей сложившихся стилей и жанров музыкальных произведений различных композиторов, методы анализа музыкальных произведений, Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал свои знания на семинарских занятиях (доклады, дискуссии) и в ходе промежуточной аттестации. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он демонстрирует хорошее владение навыками анализа творчества композиторов изучаемых исторических периодов по истории музыки, специфическими особенностями сложившихся стилей и жанров музыкальных произведений различных композиторов, методом анализа музыкальных произведений с допущением незначительных погрешностей; хорошо знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на семинарских занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он выполняет анализ творчества композиторов изучаемых исторических периодов по истории музыки, анализ специфических особенностей сложившихся стилей и жанров музыкальных произведений различных композиторов с большим количеством ошибок, недостаточно владеет знаниями исторических периодов развития музыкальной культуры, недостаточно владеет стилистическим, синтаксическим анализом музыкальных произведений, который выполняет с большим количеством недочётов, а именно: демонстрирует неточности в знании музыкальных произведений композиторов, путается в датах создания произведений, допускает ошибки в знании музыкального материала, показывает слабую подготовку в определении музыкальных тем; знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на семинарских занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенция, закреплённая за дисциплиной, сформирована на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он допускает много ошибок в анализе творчества композиторов изучаемых исторических периодов по истории музыки, анализе специфических особенностей сложившихся стилей и жанров музыкальных произведений различных композиторов. Демонстрирует отсутствие владения техникой анализа музыкальных произведений, изучаемых по программе курса, плохо разбирается в нотном тексте;

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	обучающийся не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на семинарских занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Раздел 1. История зарубежной музыки

Типовые вопросы для проведения входного контроля (д\о):

3 семестр д\о:

1. Какова разница между курсами Музыкальная литература и История музыки?
2. Какая терминология наиболее употребительна в курсе История зарубежной музыки?
3. Сколькими тысячелетиями измеряется история зарубежной музыки?
4. Каковы основные периоды истории зарубежной музыки ?
5. Какими веками определяются основные эпохи музыкальной истории?

4 семестр д\о:

1. Какие основы музыкальной культуры зародились в период древних цивилизаций?
2. Какие века охватывает период средневековья и каковы его главные особенности?
3. Какие века охватывает период Возрождения и каковы его главные особенности?
4. Какие века охватывает эпоха барокко и каковы его главные особенности?
5. Какое направление утвердилось в середине и 2-й половине 18 века?
6. Какое значение в истории музыки имела Великая Французская революция?
7. Какие периоды прослеживаются в истории направления романтизма?
8. Какую эволюция проходит музыка в Германии, Франции и Италии в 19 веке?
9. Какие «молодые» композиторские школы появились в Европе в 19 века?
10. В творчество каких композиторов проявились ярче всего черты романтизма?

Типовые вопросы для проведения текущего контроля на д\о:

3 семестр д\о:

1 группа вопросов:

1. Каковы основные музыкальные жанры эпохи средневековья?
2. Каковы особенности вокального и инструментального исполнительства в средние века?
3. Что представляет собой григорианский хорал и каковы его стилевые характеристики?
4. Какие образцы городской культуры остались из позднего средневековья?
5. В чем состоят особенности стиля дискант?

2 группа вопросов:

6. Какие события в музыкальной культуре произошли в период Ars Nova?
7. Какие национальные школы сложились в эпоху Возрождения?
8. Каковы достижения Нидерландской композиторской школы?
9. Каковы достижения Итальянской композиторской школы?
10. Какой вклад в мировую музыку внесли Англия, Испания и Франция в эпоху Возрождения?

3 группа вопросов

11. Каковы особенности музыкальной эстетики эпохи барокко?
12. Когда и где появились первые оперы?
13. Как и когда происходило формирование оркестров?
14. Каковы функции разных инструментов в барочном ансамбле и оркестре?
15. В чем состоит значение жанра оратории в истории музыки?

4 группа вопросов

16. Каковы основные жанры и стилистические особенности творчества Баха?
17. Каковы основные жанры и стилистические особенности творчества Генделя?
18. В чем состоят особенности полифонических форм в эпоху барокко?
19. Как складывалась судьба оперы seria в эпоху барокко?
20. В чем состоит проявление черт рококо в творчестве Куперена и Рамо?

5 группа вопросов:

21. В какой период истории музыки композиторский стиль имел универсальный характер?
22. Возникновение какого стиля связано с творчеством композиторов мангеймской школы?
23. Из чего складывалась музыкальная жизнь эпохи Просвещения?
24. Как социальное положение Й.Гайдна отразилось на его творчестве?
25. Какие новаторские черты включает в себе творчество В.А.Моцарта?

6 группа вопросов.

1. Как повлияла Великая французская революция на историю музыки?
2. Кто определял лицо позднего периода классического направления?
3. Какой жанр оперы возник в результате Великой Французской революции?
4. В чем состоят особенности трактовки сонатно-симфонического цикла в творчестве Бетховена?
5. Как повлияло изобретение фортепиано на творчество Бетховена и его современников?

7. группа вопросов

6. Почему возникла необходимость перемен в музыке в начале 19 века?
7. Какое направление появилось в Европе в 19 веке?
8. Каковы связи романтизма в музыке с другими видами искусств?
9. В чем выражаются особенности эстетики музыкального романтизма?
10. Чем вызвано появление новых жанров в музыке первой трети 19 века?

8 группа вопросов

11. Какие композиторы представляют период раннего романтизма?
12. В чем проявились романтические черты в творчестве Шуберта?
13. Какие новые оперные жанры появились в творчестве Вебера?
14. Как проявляется связь поэзии и музыки в вокальных циклах Шуберта и Шумана?
15. Каково значение программной музыки в эпоху романтизма?

4 семестр д\о:

1 группа вопросов

1. Как изменилась картина национальных школ в 19 веке?
2. Что нового появилось в музыкальном языке с появлением творчества Шопена и Листа?
3. Как происходила эволюция жанра симфонии в эпоху романтизма?
4. Почему жанр симфонической поэмы приобрел распространение в эпоху романтизма?
5. Какие национальные оперы появились в «молодых» композиторских школах?

2 группа вопросов

1. В чем состоит различие в обращении к оперному жанру Верди и Вагнера?
2. Какие новации в концертной практике произвел Лист?
3. Какие сочинения романтиков написаны на сказочно-фантастические сюжеты?
4. В каких сочинениях 19 века использованы сюжеты Шекспира?
5. Какие новые жанры появились в 19 веке в сфере инструментальной музыки?

3. группа вопросов

1. С какими событиями в общественной жизни связана музыкальная культура Европы конца 19- первой половины XX века?
2. Какое направление нового искусства непосредственно связано с живописью?
3. Что общего между творчеством Дебюсси и Равеля?
4. Чем обогатило сферу гармонии творчество Дебюсси?
5. Как отразилась испанская тема в творчестве Равеля?

4. группа вопросов

6. Какое художественное направление отразило тему Первой мировой войны?
7. Какие музыканты входили в Нововенскую школу?
8. Автором каких новаций в музыкальном языке является Шенберг?
9. Возникновение каких новых композиторских техник наблюдается в 20 веке?
10. Какая из опер немецко-австрийской музыки 20 века имела наибольшую известность?

5. группа вопросов

11. Какое объединение композиторов возникло во Франции в начале 20 века?
12. Какой из французских композиторов отличался наибольшей эксцентричностью своего творчества?
13. Что такое «мебелировочная музыка»?
14. Кто из французских композиторов 20 века внес наибольший вклад в жанр симфонии?
15. Тема какой страны занимает важное место в творчестве Мийо?

6 группа вопросов

16. . Какова стилистическая направленность зарубежной музыки 1-й половины XX в.?
17. К какому типу композиций обращаются представители неоклассицизма?
18. Кто из композиторов принадлежит к течению неофольклоризма?
19. В чем состоят новации педагогической деятельности К. Орфа?
20. Какие из национальных школ Европы переживают возрождение в конце 19 века?

7 группа вопросов

21. Какую эволюцию проходит оперный жанр в европейской музыке 20 века?
22. Какие сочинения на латинский текст появляются в 20 веке?
23. В каких странах Европы и 20 веке появляются новые композиторские школы?
24. Как композиторы стран американских континентов участвуют в расширении границ музыки XX века?
25. Какое место занимал джаз в сочинениях европейских композиторов 1920-40-х годов?

В конце 3-го семестра на дневном отделении проводится контрольное занятие, на котором студенты отвечают на вопросы по курсу дисциплины.

Вопросы:

1. Музыкальная культура древних цивилизаций.
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.
3. Музыкальные школы эпохи Возрождения.
4. Вокальная музыка эпохи Возрождения.
5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.
6. Оперные школы Италии 17 века.
7. Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке.
8. Инструментальная музыка 17 века.
9. Характеристика творчества Баха.
10. Характеристика творчества Генделя.
11. Венская классическая школа - общая характеристика.
12. Оперная реформа Глюка.
13. Характеристика творчества Гайдна.
14. Характеристика творчества Моцарта.
15. Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения»
16. Характеристика творчества Бетховена.
17. Романтизм – эстетика и стилистические черты направления.
18. Характеристика творчества Шуберта, Вебера и Мендельсона.
19. Характеристика творчества Шумана, Шопена и Берлиоза.

20 Характеристика творчества Листа, Вагнера и Верди.

Промежуточная аттестация

В конце 4 семестра на дневном отделении проводится зачет с оценкой, который включает:

-тестовые задания

- два вопроса по курсу дисциплины:

1. Вопрос по историческому периоду развития музыкальной культуры
2. Вопрос по творчеству композитора

Тестовые задания:

Тест проводится в электронной среде вуза, открывается в определенное в расписании время зачета с оценкой на 2 семестре. Время выполнения – 40 минут, ограничение – 1 попытка.

№	Компетенция (часть компетенции)	Вопрос	Варианты ответов
1.	УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом философском контекстах и	1. Какие страны считаются центрами европейской музыки в ранний период ее истории?	а) Нидерланды б) Польша в) Германия г) Италия д) Норвегия
		2. Кто является автором первых опер?	а) А. Вивальди б) А. Каччини в) К. Монтеверди
		3. Кто из перечисленных композиторов принадлежит к эпохе классицизма?	а) Й. Гайдн б) Г. Ф. Гендель в) В. Глюк г) Л. Куперен д) Дж. Тартини
		4. К какому направлению принадлежит Г. Ф. Телеман?	а) Классицизм б) романтизм в) барокко г) импрессионизм
		5. К какой эпохе принадлежит стиль рококо?	а) Возрождение б) классицизм в) средневековье г) барокко

		6 Какие страны были центрами европейской музыки в период романтизма?	а) Франция б) Германия в) Испания г) Италия д) Англия
		7 Кто из композиторов является автором многих опер?	а) Д.Верди б) Р.Шуман в) К.М.Вебер г) Г.Малер
		8 Кто из перечисленных композиторов принадлежит к эпохе романтизма?	а) Й.Гайдн б) Ф.Лист в) В.Глюк г) Л.Куперен д) Ф.Шопен
		9 К какому направлению принадлежит Ф.Мендельсон?	а) Классицизм б) романтизм в) барокко г) импрессионизм
		10 Когда появляются первые значимые сочинения романтического направления?	а) Конец 18 века б) Начало 19 века в) 1810-20-е годы г) 1830-40-е годы
2	ОПК – 1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	1.В каких странах наиболее активно развиваются композиторские школы в 1 половине XX века?	а) Франция б) Польша в) Испания г) Италия д) Австрия
		2 Кто из композиторов является автором многих опер?	а) А.Шенберг б) О.Мессиан в) А.Онеггер г) Г.Малер д) Р.Штраус
		3 Кто из перечисленных композиторов принадлежит к эпохе позднего романтизма?	а) Р.Штраус б) Ф.Лист в) В.Глюк г) Г.Малер д) Ф.Шопен

		4 К какому направлению принадлежит П.Хиндемит?	а) Поздний романтизм б) романтизм в) неоклассицизм г) импрессионизм
		5 Кто из перечисленных музыкантов считается основоположником неофольклоризма?	а) К.Дебюсси б) П.Хиндемит в) Б.Барток г) Ф.Пуленк д) А.Шенберг
		6 Кто из перечисленных композиторов входил во Французскую «Группу шести»?	а) К.Дебюсси б) Э.Сати в) М.Равель г) Ф.Пуленк д) О.Мессиан
		7 Кто из перечисленных композиторов является представителем неевропейских школ?	а) И.Альбенис б) М. ДеФалья в) П.Сарасате г) Дж.Гершвин д) Э.Вила-Лобос
		8 Кто из перечисленных композиторов в большей степени пользовался полифоническими средствами и жанрами?	а) М.Равель б) П.Хиндемит в) Б.Барток г) Б.Бриттен д) А.Шенберг
		9 В каких странах композиторские школы, сложившиеся в эпоху Возрождения, не имели непрерывной плодотворной истории на протяжении всей истории до нынешнего времени?	а) Франция б) Нидерланды в) Испания г) Италия д) Германия е) Англия
		10 Какие из перечисленных композиторов были наиболее яркими новаторами в области оркестра?	а) Дж.Верди б) Г.Берлиоз в) Ф.Лист г) К.Дебюсси д) А.Шенберг

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ не зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено

Примерные теоретические вопросы к зачету с оценкой:

- 1.Музыкальная культура древних цивилизаций.
- 2.Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.
3. Музыкальные школы эпохи Возрождения.
- 4.Вокальная музыка эпохи Возрождения.
5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.
- 6.Оперные школы Италии 17 века.
- 7.Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке.
8. Инструментальная музыка 17 века.
- 9.Венская классическая школа - общая характеристика.
- 10.Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения
- 11.Романтизм – эстетика и стилистические черты направления.
12. «Классическое» направление в романтизме второй половины 19 века.
- 13.Оперный веризм.
14. «Нововенская» школа и композиторские техники XX века.
15. Французский музыкальный импрессионизм
16. Основные направления музыки XX века.
- 17.Французская музыка 2й половины 19 века.
18. Творчество композиторов французской «Шестерки».
- 19.Творчество композиторов «молодых» школ XX века.
- 20.Испанская музыка в конце XIX и XX в.в.

Вопросы по творчеству композиторов:

- 21.Характеристика творчества Баха.
22. Характеристика творчества Генделя.
- 23.Оперная реформа Глюка.
- 24.Характеристика творчества Гайдна.
- 25.Характеристика творчества Моцарта.
26. Симфоническое творчество Моцарта
- 27.Характеристика творчества Бетховена
- 28.Характеристика творчества Шуберта.
- 29.Характеристика творчества Вебера и Мендельсона.
30. Характеристика творчества Шумана.
- 31.Характеристика творчества Шопена.

32. Характеристика творчества Берлиоза.
33. Характеристика творчества Листа.
34. Характеристика творчества Вагнера.
35. Характеристика творчества Верди.
36. Характеристика творчества Малера и Р. Штрауса.
37. Дебюсси и Равель.
38. Творчество Хиндемита и Орфа.
39. Творчество М. де Фалы и Б. Бриттена.
40. Музыка США и творчество Гершвина.

Раздел 2. История отечественной музыки

Типовые вопросы для проведения входного контроля на д\о:

5 семестр д\о

Композиторы – предшественники М.И. Глинки

1 группа вопросов:

1. Основные периоды творчества Алябьева
2. Основные периоды творчества Варламова
3. Основные периоды творчества Гурилева
4. Основные периоды творчества Верстовского
5. Основные периоды творчества Бортнянского

2 группа вопросов:

1. Основные периоды творческого пути А. Лядова:
2. Краткая характеристика симфонического творчества А. Лядова
3. Черты камерного творчества А. Лядова,
4. Обработки народных песен в творчестве А. Лядова
5. Трактовка оркестра в творчестве А. Лядова

6 семестр д\о

1 группа вопросов:

1. Основные периоды творчества А. Скрябина
2. Краткая характеристика симфонического творчества А. Скрябина
3. Особенности первой симфонии А. Скрябина
4. Краткая характеристика фортепианного творчества А. Скрябина
5. Характерные черты цикла прелюдий ор. 11 А. Скрябина

2 группа вопросов:

1. Особенности симфонического творчества С. Прокофьева
2. Образный строй «Юношеской» симфонии С. Прокофьева
3. Характерные черты хоровых поэм в творчестве С. Прокофьева

4. Особенности кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева
5. Основные музыкальные образы первого концерта для фортепиано С. Прокофьева

Типовые вопросы для проведения текущего контроля.

5 семестр д\о

1 группа вопросов:

1. Краткий анализ двух романсов А. Варламова (на выбор)
2. Характерные особенности русского музыкального театра доглинкинской эпохи
3. Краткая характеристика сборников народных песен доглинкинской эпохи
4. Характерные особенности хоровой музыки доглинкинской эпохи
5. Особенности русского хорового концерта 18в –первой половины 19 вв

2 группа вопросов

6. Краткая характеристика оперы Верстовского «Аскольдова могила»
7. Основные черты русской инструментальной музыки доглинкинской эпохи
8. Особенности камерной музыки 18в –первой половины 19 вв
9. Основные периоды творчества М.И. Глинки
10. Жанры оперного творчества М.И. Глинки

3 группа вопросов

11. Музыкальные образы главных героев оперы «Иван Сусанин»
12. Краткая характеристика хоровых сцен оперы «Иван Сусанин»
13. Краткий анализ симфонического творчества И.М. Глинки
14. Особенности «Камаринской» М.И. Глинки
15. Анализ двух романсов М.И. Глинки («Сомнение», «Ночной зефир»)

4 группа вопросов

1. Основные жанры русской музыки конца 19- начала 20 вв
2. Общая характеристика «Беляевского кружка»
3. Краткая характеристика «Русских сезонов» в Париже
4. Отечественная оркестровая музыка конца 19- начала 20 вв
5. Основные черты камерно-вокальной русской музыки конца 19- начала 20 вв

5 группа вопросов.

1. Основные периоды творчества А. Глазунова
2. Типы симфоний А. Глазунова
3. Основные музыкальные образы 5-ой симфонии А. Глазунова
4. Краткая характеристика балетов А. Глазунова
5. Образная сфера балета «Раймонда» А. Глазунова

6 группа вопросов.

1. Краткая характеристика симфонической поэмы «Кикимора» А. Лядова
2. Народные песни в оркестровой обработке А. Лядова
3. Основные жанры творчества С.И. Танеева

- 4 Краткая характеристика труда по полифонии С.И. Танеева
5. Краткая характеристика жанров хоровой музыки С.И. Танеева

В конце 5 -семестра на дневном отделении проводится контрольное занятие, которое включает вопросы по курсу дисциплины

Вопросы:

1. Народность стиля музыки Н.А. Римского-Корсакова
2. Эволюция оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова
3. Романсы в творчестве Н.А. Римского Корсакова
4. Программно-симфоническая музыка П.И .Чайковского
- 5.. Исторический оперы П.И. Чайковского
6. Жанра балета в творчестве П.И. Чайковского
6. «8 русских народных песен для оркестра» А. Лядова.
- 7.. Камерно-вокальное творчество С.И. Танеева
8. Симфоническое творчество С.И. Танеева
- 9.Жизненный и творческий путь А. Скрябина
10. Симфоническое творчество П. Скрябина
11. Общая характеристика фортепианного творчества А. Скрябина
12. Фортепианные поэмы А. Скрябина
13. Жизненный и творческий путь С. Рахманинова
14. Симфоническое творчество С. Рахманинова
- 15.. Особенности произведения «Симфонические танцы» С. Рахманинова
16. Оперное творчество С. Рахманинова
17. Фортепианные концерты С. Рахманинова
18. Камерное творчество С. Рахманинова
19. Жизненный и творческий путь И. Стравинского
20. Балетное творчество И. Стравинского
21. «Русский период» творчества И. Стравинского
22. Неоклассический период творчества И. Стравинского

Типовые вопросы для проведения текущего контроля.

5 семестр д\о

1 группа вопросов.

- 1 Краткая характеристика кантатно-ораториального жанра в творчестве Ю. Шапорина
- 2 Черты камерно-вокальной музыки Ю. Шапорина
- 3.Характерные особенности симфонической музыки А. Хачатуряна
- 4 Основные жанры фортепианной музыка в творчестве А. Хачатуряна
- 5 Основные музыкальные образы в балете А. Хачатуряна «Спартак»

2 группа вопросов.

1. Основные этапы творческого пути Д. Кабалевского
- 2 Жанры оперной музыки Д. Кабалевского
- 3 Основные музыкальные образы оперы Д. Кабалевского «Кола Брюньон»

- 4 Жанры фортепианной музыки Д. Кабалеvского
- 5 Основные черты концертов для фортепиано Д. Кабалеvского

3 группа вопросов.

- 1 Основные периоды жизненного пути В. Шебалина
- 2 Основные жанры кантатно-ораториальной музыки В. Шебалина
- 3 Основные музыкальные образы в опере В. Шебалина «Укрощение строптивой»
- 4 Жанры инструментальной музыки в творчестве В. Шебалина
- 5 Краткая характеристика оперных жанров в творчестве В. Шебалина

4 группа вопросов.

1. Краткая характеристика жанров симфонического творчества Н. Мясковского
- 2 Черты камерной музыки в творчестве Н. Мясковского
- 3 Особенности хоровой музыки Н. Мясковского
4. Основные особенности 6-ой симфонии Н. Мясковского
5. Основные музыкальные темы 27-ой симфонии Н. Мясковского

5 группа вопросов.

1. Основные особенности хоровых поэм в творчестве С. Прокофьева
2. Музыка для детей в творчестве С. Прокофьева
- 3 Краткая характеристика камерно-вокального творчества С. Прокофьева
- 4 Краткая характеристика балетов в творчестве С. Прокофьева
- 5 Основные музыкальные образы балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»

6 группа вопросов.

1. Основные периоды творчества Д. Шостаковича
- 2 Основные жанры фортепианной музыки Д. Шостаковича
- 3 Основные музыкальные образы 14-ой симфонии Д. Шостаковича
4. Основные жанры камерно-вокального творчества Д. Шостаковича
5. Основные черты полифонического цикла (прелюдии и фуги) в творчестве Д. Шостаковича

Примерные вопросы к семинарским занятиям по курсу дисциплины

Семинар по творчеству М.И. Глинки:

Вопросы:

1. Жанры творчества М.И. Глинки
2. Темы Востока в творчестве М.И. Глинки
3. Сказочные оперы М.И. Глинки
4. Оркестровое мастерство М.И. Глинки
5. Традиции М.И. Глинки

Семинар по творчеству А.С. Даргомыжского:

Вопросы:

1. Творческий облик А.С. Даргомыжского
2. Речитатив в камерно-вокальном творчестве А.С. Даргомыжского
3. А.С. Даргомыжский – новатор оперного жанра
4. Лирика А.С. Даргомыжского
5. Традиции А.С. Даргомыжского

Семинар по творчеству М.П. Мусоргского:

Вопросы:

1. Эволюция творчества М.П. Мусоргского
2. «К новым берегам»
3. Особенности драматургии опер М.П. Мусоргского
4. Оркестр в произведениях М.П. Мусоргского
5. Значение творчества М.П. Мусоргского для последующих поколений композиторов

Семинар по творчеству Н.А. Римского-Корсакова:

Вопросы:

1. Жанры симфонической музыки Н.А. Римского-Корсакова
2. Особенности эпического симфонизма композитора
3. Восточная тема в творчестве Н.А. Римского-Корсакова
4. Оркестровое мастерство композитора
5. Традиции Н.А. Римского-Корсакова

Семинар по творчеству А.К. Лядова и А.С.Аренского:

Вопросы:

1. Особенности творческого облика А.К. Лядова
2. А.К. Лядов и русская народная песня
3. Периодизация творчества А.К. Лядова
4. Шедевры творчества А.К. Лядова
5. Оркестр в произведениях А.К. Лядова
6. Творческий путь А.С.Аренского
7. Аренский А.С. и Н.А. Римский-Корсаков
8. Камерное творчество А.С. Аренского
9. Театральная музыка А.С. Аренского
10. Общественно-педагогическая деятельность А.С. Аренского

Семинар по творчеству А.Н. Скрябина:

Вопросы:

1. Место фортепианной музыки в творчестве А.Н. Скрябина
2. Эволюция творчества А.Н. Скрябина
3. Жанр поэмы в творчестве А.Н. Скрябина
4. Специфика пианизма А.Н. Скрябина

5. Новаторские черты творчества А.Н. Скрябина

Семинар по творчеству С.В. Рахманинова

1 группа вопросов::

1. Причины обращения С.В. Рахманинова к хоровым жанрам
2. Сочетание светского и духовного начал в хоровом творчестве композитора
3. Идейное содержание поэмы «Колокола»
4. Стилистические особенности «Всенощной»
5. Стрoение хоровых циклов у С.В. Рахманинова

2 группа вопросов:

1. Типы и жанры в романсовом творчестве С.В. Рахманинова
2. Концертная специфика творчества С.В. Рахманинова
3. Традиции русской музыки 19 в. в творчестве С.В. Рахманинова
4. Оркестровые сочинения композитора
5. Драматургия опер С.В. Рахманинова

Семинар по творчеству И.Ф. Стравинского

Вопросы:

1. Жанры театральной музыки в творчестве И.Ф. Стравинского
2. Эволюция стиля театральной музыки композитора
3. Особенности оперного и балетного жанров творчества И.Ф. Стравинского
4. Стравинский и Дягилев
5. «Весна священная» - 1X симфония XX века

Семинар по творчеству Н.Я. Мясковского

Вопросы:

1. Место симфонии в творчестве Н.Я. Мясковского
2. Особенности симфонического жанра в творчестве Н.Я. Мясковского
3. Эволюция симфонизма Н.Я. Мясковского
4. Образная сфера симфоний композитора
5. Традиции и новаторство в симфониях Н.Я. Мясковского

Семинар по творчеству С.С. Прокофьева

1 группа вопросов:

1. Жанры камерного творчества С.С. Прокофьева
2. Значение фортепианной музыки в творчестве композитора
3. Стилиевые особенности романсового творчества
4. Фортепианные циклы композитора
5. Новаторство С.С. Прокофьева в области фортепианной музыки

2 группа вопросов:

1. Особенности симфонического творчества С.С. Прокофьева
2. Образный строй «Юношеской» симфонии
3. Драматургия хоровых поэм в творчестве композитора
4. Музыкальные характеристики главных героев в опере «Война и мир»
5. Традиции и новаторство музыки С.С. Прокофьева

Семинар по творчеству Д.Д. Шостаковича

Вопросы:

1. Значение симфонического творчества Д.Д. Шостаковича
2. Образный строй поздних симфоний Д.Д. Шостаковича
3. Характеристика театральной музыки композитора
4. Особенности фортепианных циклов Д.Д. Шостаковича
5. Вокальные циклы Д.Д. Шостаковича

Семинар по творчеству Ю. Шапорина и А. Хачатуряна

Вопросы:

1. Эпические образы в ораториях Ю. Шапорина
2. Камерно-вокальная лирика в творчестве Ю. Шапорина
3. Народные образы в творчестве А. Хачатуряна
4. Особенности драматургии балетов А. Хачатуряна
5. Театральная музыки А. Хачатуряна

Требования к промежуточной аттестации

В конце 6 семестра на дневном отделении проводится зачет с оценкой, который включает:

-тестирование

- вопросы по курсу дисциплины:

1. Вопрос по творчеству композитора (отдельным произведениям)
- 2.Опрос по музыкальным темам (проверяется знание музыкальных тем из произведений отечественных композиторов по курсу дисциплины)

Тестовые задания:

Тест проводится в электронной среде вуза, открывается в определенное в расписании время зачета с оценкой на 6 семестре д\о. Время выполнения – 40 минут, ограничение – 1 попытка.

Компетенция	Вопрос	Варианты ответов

(часть компетенции)		
УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	1.Перечислить историко-культурные предпосылки возникновения особенностей отечественной музыки конца 18-начала 19 вв.	Ответ в ключе к тестам
	2 Назвать композиторов, осуществлявших запись и публикации народных русских песен в период конца 18- начала 19 вв.	Ответ в ключе к тестам
	3 Выбрать жанры отечественной музыки, характерные для периода конца 18-начала 19 вв	а) опера б) романс в) фортепианные концерты г) хоровые концерты д) симфонии е) концертно-камерная музыка
	4 Из перечисленных композиторов выбрать создателей первого русского романса (период конца 18-начала 19 вв).	а) А. Жилин б) М. Яковлев, в) П. Титов г) А. Верстовский д) Г. Теплов, е) П. Богданов ж) П. Зубов
	5. Из названных композиторов выбрать представителей русской национальной школы начала 19 в.	а)Д. Бортнянский, б) А. Березовский в) Г. Пашкевич г) А. Верстовский д) Е. Фомин е) А. Варламов ж) И. Хандошкин
	6. Кто из перечисленных композиторов второй половины 19 века сочинял музыку в жанре симфонии, балета?	а) М.Глинка б) А. Бородин в) Н.А. Римский-Корсаков г) М. Мусоргский д) П. Чайковский е) А. Аренский
	7. Назовите композиторов-представителей «Могучей кучки».	а) М.Глинка б) А. Бородин в) Н.А. Римский-Корсаков г) М. Мусоргский д) П. Чайковский е) Ц. Кюи ж) А. Аренский

		з) М. Балакирев
	8. Назовите композиторов, осуществлявших запись и публикации сборников народных русских песен второй половины 19 в	а) М.Глинка б) А. Бородин в) Н.А. Римский-Корсаков г) М. Мусоргский д) П. Чайковский е) Ц. Кюи ж) А Серов ж) М. Балакирев
	9. Назовите известных русских музыкальных критиков, публицистов второй половины 18 века	а) А. Серов б) М. Ипполитов-Иванов в) А. Гречаников г) В. Стасов д) Ц. Кюи е) М. Мусоргский ж) Г. Ларош
	10 Кто из отечественных композиторов синтезировал в своем творчестве черты классицизма, романтизма и неоклассицизма?	а) И. Стравинский б) А. Лядов в) А. Глазунов г) С. Прокофьев д) Н. Мясковский е) Д. Шостакович ж) С. Танеев з). В Калинин и) С. Рахманинов к) А. Скрябин
ОПК – 1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	1.Какие из перечисленных композиторов первой половины XXв. являются яркими представителями отечественной симфонической школы?	а) И. Стравинский б) А. Лядов в) А. Глазунов г) С.Прокофьев д) Н. Мясковский е) Д. Шостакович ж) С. Танеев з). В Калинин и) С. Рахманинов к) А. Скрябин
	2 Какой из ведущих методов развития, идущий от русской песенности, использовали в произведениях отечественные композиторы?	а), секвентное развитие б) вариационность в) полифоническое развитие г) мотивное развитие д) сопоставление
	3. Какие из перечисленных особенностей русского эпического симфонизма Вы можете выделить?	а) тема природы б) близость к фольклору в) неторопливость развертывания музыки

		г) отсутствие конфликтов д) ровное звучание оркестра е) строгое следование классическим формам
	4 Кто из композиторов первой половины XX века в большей степени пользовался полифоническими средствами и жанрами?	а) И. Стравинский б) А. Лядов в) А. Глазунов г) С.Прокофьев д) Н. Мясковский е) Д. Шостакович ж) С. Танеев
	5 Назовите отечественных композиторов- педагогов, внесших большой вклад в музыкально-теоретическое образование.	а) П. Чайковский б) А. Лядов в) А. Глазунов г) С.Прокофьев д) Н. Мясковский е) Д. Шостакович ж) С. Танеев з) Н.А. Римский-Корсаков
	6 Кто из отечественных композиторов (второй половины 19,первой половины 20в) является автором многих опер?	а) П. Чайковский б) А. Лядов в) А. Глазунов г) С. Прокофьев д) Н. Мясковский е) Д. Шостакович ж) С. Танеев з) Н.А. Римский-Корсаков
	7. Какие из отечественных композиторов явились наиболее яркими новаторами в области оркестра?	а) П. Чайковский б) Н.А. Римский-Корсаков в) И. Стравинский г) А. Лядов д) А. Глазунов е) С.Прокофьев ж) Н. Мясковский з) Д. Шостакович з) С. Танеев
	8. Какую из основных форм симфонического цикла использовали отечественные композиторы в своих симфониях?	а) вариации б) рондо-соната в) трехчастную с элементами сонатности г) сонатное аллегро
	9. Назовите отечественных композиторов первой половины XX века, работающих в жанрах оратории и кантаты	а) А. Глазунов б) С.Прокофьев в) Н. Мясковский г) Д. Шостакович

		д) С. Танеев е) Ю. Шапорин ж) М. Коваль
	10. Назовите новые формы музыкального искусства начала XX века, а также примеры двух произведений, в которых композиторы использовали данные формы.	а) Н. Мясковский б) Д. Шостакович в) С. Танеев г) Ю. Шапорин д) А. Аврамов е) М. Коваль ж) А. Мосолов

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ не зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

1. Жизнь и творчество Ю. Шапорина
2. Кантатно-ораториальное творчество Ю. Шапорина
3. Вокальное творчество Ю. Шапорина
4. Жизнь и творчество А. Хачатуряна
5. Симфоническая музыка А. Хачатуряна
6. Балеты А. Хачатуряна
7. Фортепианное творчество А. Хачатуряна
8. Оперное творчество Д. Кабалевского
9. Фортепианная музыка Д. Кабалевского
10. Жизнь и творчество Д. Кабалевского
11. Жизнь и творчество В. Шебалина
12. Кантатно-ораториальное творчество В. Шебалина
13. Инструментальная музыка В. Шебалина
14. Оперы В. Шебалина
15. Жизнь и творчество Т. Хренникова
16. Жизненный и творческий путь Н.Я. Мясковского
17. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского (1-15 симфонии)
18. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского (16-27 симфонии и др. жанры)
19. Камерное и хоровое творчество Н.Я. Мясковского
20. Жизненный и творческий путь С.С. Прокофьева
21. Симфоническое, хоровое и камерное творчество СС. Прокофьева (общая характеристика жанров)

22. Оперное творчество С.С. Прокофьева
23. Балеты С.С. Прокофьева
24. Камерное творчество С.С. Прокофьева
25. Хоровое творчество С.С. Прокофьева
26. Жизненный и творческий путь И.Ф. Стравинского
27. Симфоническое и камерное творчество И.Ф. Стравинского
28. Жизненный и творческий путь С.В. Рахманинова
29. Симфоническое и оперное творчество С.В. Рахманинова
30. Камерное и хоровое творчество С.В. Рахманинова
31. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова
32. Периодизация отечественной музыки в XX в. Особенности её развития
33. Жизнь и творчество Д. Шостаковича
34. Оперы Д. Шостаковича
35. Хоровое творчество Д. Шостаковича
36. Камерное творчество Д. Шостаковича
37. Развитие жанра симфонии в отечественной музыке 1 половины XX века
38. Развитие жанра оперы в отечественной музыке 1 половины XX века
39. Развитие жанра балета в отечественной музыке 1 половины XX века
40. Развитие хоровых жанров в отечественной музыке 1 половины XX века
41. Развитие камерно-инструментальных жанров в отечественной музыке 1 половины XX века
42. Развитие камерно-вокальных жанров в отечественной музыке 1 половины XX века
43. Творчество композиторов различных регионов России (башкирская, татарская, северо-кавказская музыкальная культура и др.)
44. Музыкальная культура Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии (обзор)

Раздел 3. История музыки второй половины XX начала XXI вв.

Типовые вопросы для проведения входного контроля на д\о:

7 семестр д\о

1 группа вопросов:

1. В каких странах активно развиваются композиторские школы в 1 половине XX века?
2. Кто из композиторов XX века является автором многих опер?
3. Назовите композиторов-симфонистов XX в.
4. К какому направлению принадлежит творчество П. Хиндемита?
5. Кто из композиторов XX в. считается основоположником неофольклоризма?

8 семестр д\о

2 группа вопросов:

1. Какие черты конкретной музыки П. Шеффера можно назвать?
2. Назовите характерные черты музыки Л.Ноно
3. Какие особенности национальной английской музыки можно назвать в творчестве Б. Бриттена?
4. Назовите композиторов США XX-XXI вв.(2-3 композитора)
5. Назовите национальных композиторов различных регионов России? (3-4 композитора)

Типовые вопросы для проведения текущего контроля (до)

Зарубежная музыка.

1 группа вопросов

1. Назовите особенности польской композиторской школы 2-й половины XX- начала XXI века.
2. Укажите характерные особенности музыки США 2-й половины XX- начала XXI века.
3. Назовите композиторов XX в, написавших произведения в жанрах церковной музыки (приведите примеры 2-3 произведений разных композиторов)
4. В каких крупных жанрах работал композитор К. Пендерецкий?
5. Назовите оперы в творчестве К. Орфа (2-3 оперы)

Отечественная музыка.

2 группа вопросов

1. Характерные особенности башкирской музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века
2. Характерные особенности татарской музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века
3. Характерные особенности северо-кавказской музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века
4. Характерные особенности тувинской музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века
4. Характерные особенности калмыцкой музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века

3 группа вопросов

1. Назовите жанры хоровой музыки Г. Свиридова
2. Укажите характерные черты камерно-инструментального творчества А. Шнитке
3. Назовите театральные жанры творчества Р. Щедрина
4. Перечислите основные направления творчества Э. Денисова

5. Назовите жанры отечественной эстрадно-джазовой музыки II половине XX века, начала XXI века

Примерные вопросы к семинарским занятиям

7 семестр д\о

Семинар № 1.

Тема: Музыка стран Западной Европы второй половины XX- начала XXI в.

Вопросы:

1. Творчество О. Мессиана
2. Мессиана Основные произведения в творчестве П. Хиндемида
3. Направления творческой деятельности К Орфа
4. Творческая деятельность композиторов Австрии
5. Творческая деятельность композиторов Германии

Семинар № 2.

Тема: Музыка стран Восточной Европы второй половины XX- начала XXI в.

Вопросы:

1. Основные направления творчества В. Лютовского
2. Кантатно-ораториальные жанры в творчестве К. Пендерецкого
3. Особенности творчества Х. Эйслера, П. Дессау
4. Творчество композиторов Венгрии
5. Творчество композиторов Румынии
4. Творчество композиторов Болгарии

8 семестр д\о

Семинар № 1

Тема: Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX - начала XXI в.

Вопросы:

1. Композиторы-песенники, характеристика творчества
2. Особенности авторской песни.
3. Рок-музыка и её представители
4. Джаз, выдающиеся исполнители
5. Музыка кино

Семинар № 2

Тема: Музыка для духовых оркестров и оркестров русских народных инструментов второй половины XX - начала XXI вв.

Вопросы:

1. Особенности духовой музыки
2. Выдающиеся дирижеры духовых оркестров
3. Оркестры русских народных инструментов, их особенности
4. Выдающиеся руководители и дирижеры оркестров русских народных инструментов
5. Жанры духовой музыки и оркестров народных инструментов

Требования к промежуточной аттестации

В конце 7-семестра на дневном отделении проводится контрольное занятие, которое включает:

2. Вопрос по курсу дисциплины
- 3 .Опрос по музыкальным темам

Вопросы к контрольному занятию:

Зарубежная музыка.

- 1.Зарубежная музыка 2-й половины XX - начала XX1 века в социо-культурном контексте.
- 2.Основные направления и тенденции в зарубежной музыке 2-й половины XX- начала XX1 века.
- 3.Творчество П.Хиндемита послевоенного периода.
4. Камерное творчество П. Хиндемита
5. Симфоническое творчество П. Хиндемита
6. Творчество К.Орфа послевоенного периода.
- 7 Оперное творчество К. Орфа
8. Кантатно-ораториальное творчество К. Орфа
9. Творчество О.Мессиака послевоенного периода.
10. Камерное творчество О. Мессиака
11. Оркестровые произведения О. Мессиака
12. Творчество Б.Бриттена.
13. Реквием Б Бриттена
- 14 Творчество композиторов стран Восточной Европы 2-й половины XX- начала XX1 века.

Отечественная музыка.

15. Жизнь и творчество Г. Свиридова
- 16 Хоровая музыка Г. Свиридов
17. Камерно-вокальная музыка Г. Свиридова
- 18..Жизнь и творчество Р. Щедрина
- 19 Театральная музыка Р. Щедрина
- 20..Симфония и концерты Р. Щедрина
21. Камерная музыка Р. Щедрина

В конце 8-семестра на дневном отделении проводится зачет с оценкой, который включает:

1. Тестовые задания

Ответ по курсу дисциплины:

1. Вопрос по курсу дисциплины
- 2 .Опрос по музыкальным темам

Тестовые задания:

Тест проводится в электронной среде вуза, открывается в определенное в расписании время зачета с оценкой на 8 семестре. Время выполнения – 40 минут, ограничение – 1 попытка.

№	Компетенция (часть компетенции)	Вопрос	Варианты ответов
1.	УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-историческом, этическом философском контекстах	1. Выделите композиторов Западной Европы, творчество которых приходится на вторую половину XX века	а) П. Булез, б) И. Маркс в) О. Мессиаан, г) П. Шеффер д) К. Вайль е) П. Хиндемит ж) Э. Кшенек з) Х Эйсер
		2. Основными видами композиторской техники второй половины XX века являются (назвать 7 направлений)....	а) сонорика б) алеаторика в) электронная музыка г) минимализм д) полистилистика е) пуантилизм ж) сериализм з) «конкретная музыка»
		3. Кто из композиторов второй половины XX в. занимался проблемами детского музыкального воспитания?	а) П. Хиндемит б) В. Лютославский в) Б. Бриттен г) К Орф д) Н. Сидельников
		4 Назовите композиторов (ра) второй половины XX в. впервые применивших средства алеаторики в хоровой музыке?	а) О. Мессиаан б) К. Орф в) Ю. Буцко г) А. Эшпай д) В. Лютославский
		5 Назовите композитора, синтезировавшего в своем творчестве черты рок-музыки, поп-музыки с академическим стилем	а) С. Слонимский б) Б Тищенко в) Л. Бернстайн г) П. Булез д) Н. Пейко
		6 Кто из отечественных композиторов второй половины XX века в своих симфонических произведениях соединил классические европейские традиции, элементы восточной	а) Б. Чайковский б) Н. Пейко в) А. Шнитке г) А. Караманов д) Ю. Буцко

		музыки и новейшую композиторскую технику?	
		7. В творчестве каких отечественных композиторов второй половины XX- начала XXI вв произошло обновление жанра симфонии (назвать 5-6 композиторов)	а) Н. Пейко б) Н. Сидельников в) А. Эшпай г) Б Тищенко д) А. Шнитке е) А. Караманов
		8 Назовите представителей отечественной авторской песни: (4-5 композиторов)	а) А. Галич б) В. Высотский в) А. Дольский г) Б Окуджава д) Ж. Бичевская е) А. Розенбаум.
		9 Назовите композиторов второй половины XX в. писавших произведения в оперном жанре?	а) П. Хиндемит б) В. Лютославский в) Б. Бриттен г) К Орф д) О. Мессиа́н
		10 Кто из перечисленных отечественных композиторов второй половины XX- начала XXI века является автором массовых песен??	а) А. Петров б) В. Гаврилин в) Б. Тищенко г) Н. Сидельников д) В. Овчинников е) М. Таривердиев ж) Д. Тухманов з) Г. Пономаренко
2	ОПК – 1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	1. Какие из перечисленных исторических типов музыкальных форм отличаются наибольшей неповторимостью у каждого композитора?	а) формы барокко б) формы классицизма в) формы романтизма г) формы XX - XXI вв.
		2. В каких странах активно развиваются техники композиции, связанные с электронными средствами во 2-й половине XX – начала XXI вв.?	а) Франция б) Германия в) Австралия г) США д) Дания

	3. Выберите главный принцип развития сонористических сочинений.	а) иерархический принцип б) фонический принцип в) синтаксический принцип г) тональный принцип
	4. Кто из композиторов НЕ является автором программных симфоний во второй половине XX- начала XXI вв ?	а) А. Шнитке б) А. Караманов в) А. Эшпай г) Р. Щедрин д) Н. Мясковский
	5. Какие композиторы относятся к «Хренниковской» семерке?	а) Т. Хренников б) В. Шебалин в) Э. Денисов г) С. Губайдулина д) А. Пахмутова
	6. Кто из перечисленных композиторов писал музыку к кинофильмам?	а) Г Свиридов б) Р. Щедрин в) Н. Каретников г) Б. Чайковский д) С. Шубайдулина е) А. Волконский
	7. Какие средства являются характерными для техники конкретной музыки?	а) закольцованная магнитная пленка б) детский хор в) записи звуков, издаваемых бытовыми объектами г) симфонический оркестр д) синтезированные звуки е) смешанный хор
	8. Каких композиторов второй половины XX- начала XXI века принято считать авангардистами?	а) Э. Денисов б) С. Губайдулина в) Н. Каретников г) А. Шнитке д) А. Эшпай е) Т. Хренников ж) А. Пярт з) В. Екимовский
	9. Может ли интерпретатор в алеаторных опусах самостоятельно формировать	а) Да б) Нет

		структуру музыкальной формы?	
		10. Кто из перечисленных композиторов второй половины XX- начала XXI века писал опусы в серийной технике?	а) А. Волконский б) В. Гаврилин в) Э. Денисов г) Г. Свиридов д) Д. Тухманов

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ не зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено

Вопросы к зачету с оценкой:

- 1.Авангард в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 2.Творческий путь А.Г. Шнитке
- 3.Симфоническое и камерно-инструментальное творчество А.Г. Шнитке
- 4.Творчество Э.В. Денисова
- 5.Творчество С.А. Губайдулиной
- 6..Советская массовая песня (50-ые гг XX в. – 10-ые гг.XXI в))
- 7.Джаз и эстрада в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 8..Рок и поп-музыка в отечественной культуре II половины XX века и начала XXI века
- 9.Авторская песня в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 10.Музыка для русских народных инструментов II половины XX века и начала XXI века
- 11..Музыка для духовых инструментов II половины XX века и начала XXI века
12. Развитие жанра симфонии в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 13.Развитие жанра оперы в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 14.Развитие жанра балета в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 15.Развитие хоровых жанров в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 16 .Развитие камерно-инструментальных жанров в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 17.Развитие камерно-вокальных жанров в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века
- 18..Творчество композиторов различных регионов России (башкирская, татарская, северо-кавказская музыкальная культура и др.) по II половине XX века, начала XXI века
- 19..Музыкальная культура Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики,
20. Музыкальная культура Закавказья, Средней Азии (обзор).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Раздел 1. История зарубежной музыки:

Основная:

Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие. Вып. 3 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. - М. : Музыка, 2017. - 347, [1] с. - Прил.: с. 260-346. - ISBN 5-7140-0693-3 (вып. 1). - ISBN 5-7140-0203-2 : 250-.

Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/161543> (дата обращения: 04.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138137> (дата обращения: 04.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран: вып.4 / Ред. Е. Царева. – М.: Музыка, 2017

Дополнительная:

Блинова С.В. История зарубежной музыки- Уч. пособие, Вологда, 2017

Грубер, Р. И. Всеобщая история музыки [Текст] : [учеб. пособ. для музыковедческих отделений консерваторий] . Ч. 1 / Р. И. Грубер. - М. : Музыка, 1965 . - 2-09.

Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. - М. : ACADEMIA, 1999. - 317, [3] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0318-1 : 35-.

Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник. Вып.6 / сост. И. Гивенталь. – М.: Музыка, 2017,

Жданова Г., Молчанова И. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник. вып.2 / Г. Жданова, И.Молчанова. – М.: Музыка, 2017

Друскин, М. С. Зарубежная музыка первой половины XIX века [Текст] / М. С. Друскин. - М. : Сов. композитор, 1967.

Конен Дж. Очерки по истории зарубежной музыки, - М, Музыка 1997

Ливанова Т.Н. История западно-европейской музыки до 1789 г.- Изд. 1-М, 1982, изд.2- М, 1983

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

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

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие . Вып. 2 / [авт. Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова; под ред. Е. М. Царевой]. - М. : Музыка, 2008. - 413, [1] с. : нот. - Прил.: с. 395-402. - ISBN 978-5-7140-1142-9 : 275-.

Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : [учеб. пособие]. Вып. 4 / подред. Е. Царевой. - М. : Музыка, 2010. - 701, [1] с. : ил., нот. - Прил.: с. 673-699. - ISBN 978-5-7140-1200-6 -670-56.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие . Вып. 6 / [сост.: И. А. Гивенталь, Л. Д. Щукина, Б. С. Ионин]. - М. : Музыка, 2005. - 475, [1] с. : нот. - ISBN 5-7140-0202-4 : 275-.

Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие. Вып. 7 / [сост.: И. А. Гивенталь, Л. Д. Щукина, Б. С. Ионин]. - М. : Музыка, 2005. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 508-53.

Чекаловские чтения [Текст] : науч.-творч. студ. проект : [сб. науч. ст., интервью и творч. работ студентов] / Моск. гос. инт-т культуры ; [науч. ред.: Т. В. Иванченко, М. Б. Сидорова]. - М. : МГИК, 2015. - 131 с.

Чigareва Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. – Либроком, М, 2005

Раздел 2. История отечественной музыки:

Основная:

Кандинский А., Аверьянова А. Русская музыкальная литература: Учеб. пособие Вып.3

А.Кандинский, А.Аверьянова. – М.: Музыка, 2017

Никитина, Л. Д. История русской музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л. Д. Никитина. - М. : ACADEMIA, 2000. - 271, [1] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0316-5 : 35-.

Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л. А. Рапацкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1781-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/56564> (дата обращения: 04.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

Бокщанина, Е. А. История музыки народов СССР до Великой Октябрьской Социалистической Революции [Текст] : [учеб. для муз. вузов] / Е. А. Бокщанина. - 2 изд., доп. - М. : Музыка, 1978. - 429 с. : нот. ил. - 1-70.

Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т. Ф. Владышевская. - М. : Знак, 2006. - 468 с : нот., [7] л. ил. - Прил.: с.451-460. - Библиогр.: с.461-468. - ISBN 5-9551-0115-2 : 385-.

История русской музыки : в 10 т. Т. 7 : 70-80-е годы XIX века. Ч.1 / [Ю. В. Келдыш, Л. З. Корабельникова, В. Г. Корженянц и др.]. - М. : Музыка, 1994. - 477, [2] с. : нот. ил. - Библиогр.: с.402-412. - ISBN 5-7140-0281-4 : 5000-.

История русской музыки : в 10 т. Т. 8 : 70-80-е годы XIX века. Ч.2 / [Ю. В. Келдыш, Л. З. Корабельникова, О. Е. Левашева и др.]. - М. : Музыка, 1994. - 532, [2] с. : нот. ил. - Библиогр.: с.457-466. - ISBN 5-7140-0588-0 : 5000-

История русской музыки : в 10 т. Т. 9 : Конец XIX - начало XX века / [Ю. В. Келдыш, М. П. Рахманова, Л. З. Корабельникова, А. М. Соколова]. - М. : Музыка, 1994. - 450, [1] с. : нот. ил. - Библиогр.: с.432-443. - ISBN 5-7140-0589-9 : 5000-

История русской музыки [Текст] : учеб. для исполнит. фак. консерваторий. Т. 3 / общ. ред. Н. В. Туманиной. - М. : Музгиз, 1960. - 333 с. : нот., ил., порт. - 9-.

История русской советской музыки [Текст] . Т. 2 : 1935-1941 гг. / редкол.: А. Д. Алексеев, А. Д. Соловцов (отв. ред.) и др. - М. : Музгиз, 1959. - 552 с. : нот., ил., порт. - 22-30.

История русской советской музыки [Текст] . Т. 3 : 1941-1945 гг. / И. Рыжкин, В. Васина-Гроссман, Т. Попова и др. - М. : Музгиз, 1959. - 480 с. : нот., ил., порт. - 20-30.

История русской советской музыки [Текст] : в 4 т. Т. 4 : 1946-1958 гг. Ч. 1. / отв. ред. Ярустовский Б. М. - М. : Музгиз, 1963. - 440 с. : нот., ил. - 1-68.

История современной отечественной музыки : учебник. Вып. 1 : (1917-1941) / М. Е. Тараканов, И. В. Лихачев, Е. В. Дуков и др. ; под ред. М. Е. Тараканова . - М. : Музыка, 1995. - 478, [2] с. : нот. - В надзаг.: Моск.гос.консерватория им. П.И.Чайковского. - ISBN 5-7140-0560-0

Левашева, О. Е. История русской музыки [Текст] : учебник . Т. 1 : От древнейших времен до середины XIX века / О. Е. Левашева, Ю. В. Келдыш, А. И. Кандинский ; общ. ред. А. И. Кандинского. - М. : Музыка, 1972. - 594 [1] с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 582-585. - 1-91.

Музыкальное искусство Серебряного века : материалы межвуз. науч.-теорет. конф. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [ред. кол.: Е. В. Котомин, О. Б. Хомякова]. - М. : МГУКИ, 2010. - 96 с. - 88-.

Музыка XX века, 1890-1945 [Текст] : [очерки : в 2-х ч.]. ч.1, кн.2 : 1890-1917 / [Всесоюз. науч.- исслед. ин-т искусствознания, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии]; [редкол.: Б. М. Ярустовский (отв. ред.) и др.]. - М. : Музыка, 1977. - 574

Музыка XX века, 1890-1945 [Текст] : [очерки : в 2-х ч.]. ч.2, кн.3 : 1917-1945 / [Всесоюз. науч.- исслед. ин-т искусствознания, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии]; [редкол.: Б. М. Ярустовский (отв. ред.) и др.]. - М. : Музыка, 1980. - 589 с.

Никитина, Л. Д. История русской музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л. Д. Никитина. - М. : ACADEMIA, 2000. - 271, [1] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0316-5 : 35-.

Налбандян, Э. Р. История отечественной музыкальной культуры : Курс лекций для студентов-заочников муз.специализаций. Ч. 1 / Э. Р. Налбандян ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1998. - 111 с. - ISBN 5-7196-0662-9 : 10-.

Налбандян, Э. Р. История отечественной музыкальной культуры : Курс лекций для студентов-заочников муз.специализаций. Ч. 2 / Э. Р. Налбандян ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1998. - 110 с. - ISBN 5-7196-0662-9 : 10-.

Охалова И., Аверьянова О. Русская музыкальная литература: Вып.5: Учеб. пособие / Охалова, И., Аверьянова О. - М.: Музыка. 2017

Русская музыка / Часть 1: Электронный ресурс / ТГМПИ им. С.В.Рахманинова / Сост. Л.Н. Скрябина, С. В. Шепелева. Тамбов: ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, 2011.

Раздел 3. История музыки второй половины XX- начала XXI вв

Зарубежная музыка второй половины XX- начала XXI в.

Основная:

История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2017. - 572, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

Кузнецов, А. Г. Из истории американской музыки: классика, джаз : учебное пособие / А. Г. Кузнецов. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7313-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158914> (дата обращения: 04.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Шевляков, Е. Г. Музыкальный неоклассицизм XX века. Учебное пособие. / Е. Г. Шевляков. - М. : Вуз. кн., 2017. - 186, [1] с. - ISBN 5-9502-0034-9 : 161-70-.

Дополнительная:

Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. - М. : ACADEMIA, 1999. - 317, [3] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0318-1 : 35-.

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

Конен, В. Д. Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке XX века / В. Д. Конен. - М. : Музыка, 1994. - 157, [3] с. - Библиогр.: с.159. - ISBN 5-7140-0407-8 : 3-50-.

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

Отечественная музыка второй половины XX- начала XXI в.

Основная

Коробейников, С. С. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / С. С. Коробейников. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-8236-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173358> (дата обращения: 04.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Русская классическая музыка. Электронный ресурс: единая национальная коллекция цифровых образовательных ресурсов / М-во образования и науки РФ, Национальный фонд подготовки кадров, Проект "Информатизация системы образования", 2017 – [Б. м.] : [б (CD ROM)].

Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке/ С. Савенко – М.: Музыка, 2011

Дополнительная

Аронов, А. А. История русской культуры: узловые вопросы [Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие] / А.А. Аронов ; Моск. гос. ун-та культуры . - М. : МГУКИ, 2012. - 283 с. - б. ц.
Гладкова, О. И. XXI век. Начало. Силуэты петербургских композиторов. Монография. / О. И. Гладкова. - СПб. : Музыка, 2007. - 283 с. : ил., нот. - ISBN 5-85772-023-0 : 200-.

История современной отечественной музыки : учебник. Вып. 1 : (1917-1941) / М. Е. Тараканов, И. В. Лихачев, Е. В. Дуков и др. ; под ред. М. Е. Тараканова . - М. : Музыка, 1995. - 478, [2] с. : нот. - В надзаг.: Моск.гос.консерватория им. П.И.Чайковского. - ISBN 5-7140-0560-0

История современной отечественной музыки : учеб. для студентов муз. вузов. Вып. 2 : 1941-1958 / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; под ред. М. Е. Тараканова. - М. : Музыка, 1999. - 485, [2] с. : нот. - ISBN 5-7140-0419-

История отечественной музыки второй половины XX века [Текст] : [учебник] / Гос. ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.

История музыкальной культуры : метод. указания для студентов-заочников / Моск. гос. ун-т культуры ; [сост.: Э. Р. Налбандян]. - М., 1997. - 26

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>
2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>
4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>
5. Реестр профессиональных стандартов: <http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>
6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>
7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>
9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>
10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>
11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>
12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>
13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>
15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>
16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЭБС ЛАНЬ Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа: <https://urait.ru/>
- ЭБС Руконт, Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/search>
- ЭБС Университетская библиотека онлайн, Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>
- IPR Smart, Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных музыкантов. Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между собой. Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности музыканта-педагога. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников специализации «Режиссер музыкального театра»..

Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, написание реферата, подготовка презентации.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов.. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций.

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомотивации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным

условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента.

СРС по данному курсу «История музыки» включает работу с теоретической, учебно-методической литературой, написание конспектов по темам курса, составление планов ответов на семинарах. Студенты должны уметь рассматривать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры. Такой комплексный тип работы особенно важен для студентов-музыковедов. Он направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить исторические закономерности развития стилей и жанров музыкальных произведений в творчестве композиторов, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в научно-исследовательской деятельности.

Для лучшего усвоения курса студентам рекомендуется:

- Прослушивание целиком произведений, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях.
- Подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в творчестве изучаемых композиторов
- Подготовить устное сообщение по различным темам курса, дополняющим лекционный материал, предметом которого может быть:
 - подробный анализ студентом музыкальных произведений и явлений музыкального искусства
 - вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений,
 - знакомство с музыкально-критическими работами по истории музыки, анализ исполнительской деятельности великих композиторов и артистов.

Примерные темы для самостоятельной проработки:

1. Сравнительный анализ симфоний:

- «Юпитера» Моцарта и симфонии №2 Бетховена
- симфоний №40 Моцарта и №8 Шуберта

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

8.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе с литературными источниками для подготовки к семинарским занятиям, зачету с оценкой по дисциплине

Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связанная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия,

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента).

Приводим несколько советов по работе с текстом:

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

В процессе изучения дисциплины «История музыки» проводятся интерактивные занятия в виде ролевой игры с применением аудио (видео) средств.

№	Наименование оценочного средства	• Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Деловая/ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи в области зарубежной музыкальной культуры	УК – 5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК – 1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития современного музыкального искусства

Предлагается проведение лекции-опроса в 3,4,5,6,7 семестрах на интерактивных занятиях.

В 3-ем семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Образец оформления лекции-опроса:

- 1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов)
- 2) затем преподаватель - лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 3 вопроса по содержанию предстоящей лекции.

Лектор объявляет тему лекции «Музыкальная культура Средневековья».

Затем лектор дает студентам 3 вопроса по данной лекции:

1. Назовите форму связей музыкального средневековья с католическим богослужением.
2. Перечислите формы раннего многоголосия
3. Назовите жанры светской музыки Средневековья.

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы. Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы:

1. Мессы, мотеты на латинском языке.
2. Органум, гимель, дискант
3. Баллады, различные виды песен, танцев.

Концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

Ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:*

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области истории музыкальной культуры Средневековья, особенностей католического богослужения, жанров музыки Средневековья, направлений развития светской музыки 11-12 вв, знания истории нотации.
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений 6-12 вв. оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников письменного опроса происходит по 5ти балльной системе.

Лучшие работы выявляются по средней сумме баллов.

Жюри (5 студентов) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.**

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание истории музыкальной культуры 6-10 вв.	5				
2. Знание истории нотации		4			
3.Знание особенностей светской музыкальной культуры 11-12 вв.			4		
средний балл					4,3 (4)

Для сравнения приводим результаты письменного опроса 2-х участников:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 5 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

В 4-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Образец оформления лекции-опроса:

1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов)

2) затем преподаватель-лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 4 вопроса по содержанию предстоящей лекции.

Лектор объявляет тему лекции «Романтизм как направление в музыкальной культуре».

Затем лектор дает студентам 4 вопроса по данной лекции:

1. Перечислить историко-культурные предпосылки возникновения романтизма
2. Определить основное содержание музыкального романтизма
3. Сформулировать связи романтизма в музыке с другими видами искусства
4. Перечислить основные музыкальные жанры романтизма

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы. Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы:

1. Великая Французская революция, философские идеи Просвещения, народно-освободительное движение в Европе, формирование и укрепление государств, интерес к национальной культуре.
- 2.Лирическая тема, тема романтической антитезы, национальная тематика, «дневниковый» характер содержания.

3. Связи с эпосом, легендами, сказками, с литературой, романтическим театром, живописью.
4. Вокальная и фортепианная миниатюра, вокально-инструментальные циклы, программная музыка, симфоническая поэма.

Концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

Ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:*

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области истории музыкальной культуры конца 18- начала 19 вв, особенностей содержания и жанров музыки конца 18-начала 19 вв, знание общехудожественного контекста периода раннего романтизма.
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений конца 18 - начала 19 вв. оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников письменного опроса происходит по 5ти балльной системе.

Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (5 студентов) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.**

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание истории музыкальной культуры конца 18-начала 19 вв.		4			
2. Выделение личного, субъективного начала в			3		

образном содержании романтизма					
3.Знание общехудожественного контекста музыкальной культуры конца 18- начала 19 вв.			3		
4.Знание особенностей музыкальных жанров музыкальной культуры конца 18-начала 19 вв.			3		
средний балл					3,25 (3)

Для сравнения приводим результаты письменного опроса 2-х участников:

№ 1 – 3 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

В 5-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 100 -110 студентов.

Образец оформления лекции-опроса:

1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов)

2) затем преподаватель - лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 3 вопроса по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «Расцвет отечественной музыки конца 18- начала 19 вв».

Затем лектор дает студентам 3 вопроса по данной лекции:

1. Перечислите историко-культурные предпосылки возникновения особенностей отечественной музыки конца 18-начала 19 вв.

2. Назовите ведущих композиторов этого периода

3. Назовите жанры отечественной музыки данного периода

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы. Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы:

1. Образование централизованного государства, укрепление власти, интерес к национальной культуре, фольклору

2. Композиторы: Пашкевич, Фомин, Бортнянский, Березовский, Давыдов, Конюс, Верстовский.

3. Опера, романс, хоровые концерты, концертно-камерная музыка

3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4)ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области истории отечественной музыкальной культуры конца 18-начала 19 вв, творчество композиторов данного периода
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: особенности стилистики, жанров, знание музыкальных форм произведений данного периода; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников письменного опроса происходит по 5-ти балльной системе.

Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (5 студентов) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.**

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание истории музыкальной культуры конца 18-начала 19 вв.		4			
2. Знание творчества ведущих композиторов периода конца 18-начала 19 вв	5				
3.Знание музыкальных жанров периода конца 18-начала 19 вв			3		
средний балл					4

Для сравнения приводим результаты опроса 2-х участников:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 5 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

В 6-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Образец оформления лекции-опроса:

- 1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов)
- 2) затем преподаватель-лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 4 вопроса по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «А.К. Глазунов».

Затем лектор дает студентам 4 вопроса по данной лекции:

1. Перечислить особенности эпических произведений А.К. Глазунова
2. Назвать количество симфоний А.К. Глазунова и выделить самые известные
3. Назвать две основные тенденции балетной музыки композитора
4. Перечислить особенности камерной музыки композитора

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы. Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы:

1. Тема Родины, природы, близость к фольклору;
неторопливость развертывания музыки, отсутствие конфликтов, ровное звучание оркестра;
строгое следование классическим формам
2. Всего 8 симфоний; более известные: №№ 4,5,8
3. Драматизм и классицизм; романтизм и дивертисментность
4. Философичность, сдержанность образов; связь с природой; созерцательность

3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Знание творчества отечественного композитора А.К. Глазунова; особенностей эпического симфонизма, тенденций развития балетной музыки, знание камерно-вокальных и камерно-инструментальных произведений композитора.
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений А.К. Глазунова; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников письменного опроса происходит по 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (5 студентов) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.**

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание основных направлений творчества А.К. Глазунова		4			
2. Знание симфонического творчества А.К. Глазунова			3		
3.Знание жанров балетной музыки композитора			3		
4.Знание особенностей камерных произведений композитора	5				
средний балл					3,7 (4)

Для сравнения приводим результаты опроса 2-х участников:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 3 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

В 7-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Образец оформления лекции-опроса:

- 1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов)

2) затем преподаватель-лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 5 вопросов по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «С. Прокофьев. Опера «Любовь к трем апельсинам»

Затем лектор дает студентам 5 вопросов по данной лекции:

1. Перечислить сказочно-комедийные театральные произведения С. Прокофьева
2. Назвать признаки театральности оперы «Любовь к трем апельсинам»
3. Перечислить особенности драматургии оперы «Любовь к трем апельсинам»
4. Перечислить особенности трактовки сказочных образов в опере
5. Назвать музыкальную тему – лейтмотив оперы

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы. Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы:

1. Оперы: «Любовь к трем апельсинам», «Дуэнья», балеты: «Сказка о шуте», «Золушка»
2. Участие второстепенных лиц (эффект отстранения); наличие противоположных сил (добро и зло)
3. Опера имеет: 5 действий, 8 картин; сквозную драматургию
4. Комедийность; элементы реализма
5. Тема марша

3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Знание периодизации творчества отечественного композитора С.С. Прокофьева; жанровых особенностей его оперного творчества, симфоний, балетной музыки, знание камерно-вокальных и камерно-инструментальных произведений композитора.
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание драматургии, трактовки образов, жанровой сферы, музыкальных форм оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»

Технические требования:

Оценивание участников письменного опроса происходит по 5ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (5 студентов) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.**

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание оперного наследия отечественного композитора С.С. Прокофьева.	5				
2. Знание особенностей оперы «Любовь к трем апельсинам»		4			
3. Знание структуры и строения оперы	5				
4. Знание особенностей трактовки образов оперы			3		
5.Знание лейтмотивной системы оперы			3		
Средний балл:					4

Для сравнения приводим результаты опроса 2-х участников:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 5 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Результаты работ студентов учитываются на промежуточной аттестации

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютерно- специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с

индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства. Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме; - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: - устройством для сканирования и чтения с камерой SARACE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Автор РПД по «Истории музыки» кандидат педагогических наук, профессор ФМИ МГИК Сидорова М.Б.