

Министерство культуры Челябинской области

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт
искусств имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Рабочая программа ОД.02.04

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

по специальностям

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

Рабочая программа ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06 Хоровое дирижирование

Разработчик

Н.В. Коноплянская, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины	4
1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ	4
1.2 Цель и задачи учебной дисциплины	5
1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины (компетенции)	6
1.4 Количество часов по учебному плану	7
2. Структура и содержание учебной дисциплины	8
2.1 Виды учебной работы	8
2.2 Тематический план	9
2.3 Содержание учебной дисциплины	11
3. Условия реализации учебной дисциплины	38
3.3 Материально-техническое обеспечение	38
3.4 Информационное обеспечение	38
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	42
5. Методические рекомендации	47
5.1 Методические рекомендации преподавателям	47
5.2 Методические рекомендации обучаемым	49

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Учебная программа дисциплины ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06 Хоровое дирижирование разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с учетом вида образовательного учреждения, образовательных потребностей обучающихся.

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) относится к категории общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин.

В результате освоения дисциплины Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) как **ОД.02.04**, обучаемый должен:

уметь:

- работать с литературными источниками и нотным материалом;
- в письменной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе

знать:

- основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
- условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно– политических событий;
- этапы развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;
- основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью разработки учебной программы является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности. Учебная программа по дисциплине ОД 02.04 «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» является частью профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06 Хоровое дирижирование. Программа предназначена для преподавания дисциплины Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) обучаемым СПО специальности Инструментальное исполнительство (по видам), Вокальное искусство, Хоровое дирижирование со сроком 3 года и 10 месяцев. Его изучают с 1-го по 6-й семестр. В I, II, IV, V семестрах – контрольные работы. В III, VI, семестрах – экзамены.

Специфика дисциплины заключается в том, что она осваивается при помощи знаний, полученных обучаемыми при изучении других дисциплин: Истории, Истории мировой культуры, Литературы, Народной музыкальной культуры, Элементарной теории музыки, Гармонии, Анализа музыкальных произведений. Имея обобщающий характер, основываясь на межпредметных связях, ОД. 02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) является важной составной частью профессиональной подготовки обучаемых и предусматривает знакомство будущих музыкантов, преподавателей с лучшими образцами классической музыкальной литературы и их авторами. Поэтому основное внимание следует уделить изучению музыкальных произведений выдающихся композиторов.

Изучения данной дисциплины позволит обучаемым получить знания в области зарубежной и отечественной музыки различных исторических эпох, научит разбираться в художественном содержании, композиционных особенностях музыкальных произведений.

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) ставит перед будущими музыкантами, преподавателями новые практические задачи, в том числе умение понимать содержание и анализировать исполняемые ими музыкальные произведения. Это положительно сказывается на интерпретации обучаемыми заданных по исполнительским дисциплинам сочинений, может служить стимулом обучения.

□ **Цель курса** □ научить обучаемых оценивать важнейшие явления музыкально– исторического процесса, смену исторических парадигм, школ, стилей, направлений в музыкальном искусстве с древнейших времен до XXI века.

□ **Задачи курса** □ знакомство с наиболее значительными произведениями зарубежных и отечественных композиторов, с их средствами музыкальной выразительности, с особенностями композиции произведений в их исторической, стилистической определенности, с их жанровой, национальной, образной основами, историями их создания, постижение замысла композитора.

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины

(компетенции)

Артист, преподаватель (для всех специальностей инструментального исполнительства и вокалистов), концертмейстер (для пианистов и народников), дирижер хора (для дирижеров), должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

Инструментальное исполнительство:

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Вокальное искусство:

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Хоровое дирижирование:

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Артист, преподаватель (для всех специальностей инструментального исполнительства и вокалистов), концертмейстер (для пианистов и народников), дирижер хора (для дирижеров), должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Инструментальное исполнительство:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК. 1.2 Осуществлять репетиционную деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК.1.3 Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар.

ПК. 1.4 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК.1.5 Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в студии.

ПК.1.6 Применять базовые знания по устройству, настройке и ремонту своего музыкального инструмента для решения музыкально – исполнительских задач.

ПК.1.7 Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК.1.8 Создавать концертно – тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК2.8 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Вокальное искусство:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1. 2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации.

ПК1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК.1. 4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК.1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар.

ПК1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов.

ПК.1.8 Создавать концертно – тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК.2.8 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Хоровое дирижирование:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1 2 Осуществлять репетиционную деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-выразительных средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК.1.5 Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в студии.

ПК 1.6.Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.7.Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК.2.8 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.4 Количество часов по учебному плану

Максимальная учебная нагрузка обучаемого: **486 часа**

в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучаемого: **324 часа**;

самостоятельная учебная нагрузка обучаемого: **162 часов**.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Виды учебной работы

Обязательная учебная нагрузка дисциплины Од 02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) реализуется в виде лекционных, семинарских и практических аудиторных занятий.

Лекционные занятия представляют собой изложение преподавателем теоретического материала каждой новой темы.

Семинарские занятия представляют собой подготовленные выступления обучающихся по темам, предложенных преподавателем, с их последующим обсуждением.

Практические занятия основаны на выполнении обучаемыми под руководством преподавателя практических заданий по пройденному теоретическому материалу в виде домашних заданий (чтения конспектов, учебников и учебных пособий по каждой теме изучаемого теоретического материала, анализ изучаемых музыкальных произведений по заданию преподавателя, слушание музыки, пение или игра фрагментов изучаемых музыкальных произведений).

Самостоятельная учебная нагрузка обучающихся включает чтение учебников, учебных пособий по некоторым темам (указанным в разделе 2.2. Тематический план) для расширения и углубления знаний обучающихся, самостоятельное изучение (слушание, анализ) некоторых указанных преподавателем музы-

кальных произведений. Результаты работы обучаемого оцениваются преподавателем на аудиторных занятиях. Литература для самостоятельного выполнения обучаемыми заданий обозначена в разделе 3.2. Информационное обеспечение звездочкой*.

2.2. Тематический план Зарубежная музыкальная литература

№ темы	Название темы	Количество часов		
		ОУЗ	СУН	МУН
I семестр				
1.	Введение	6		6
2.	Г.Ф. Гендель	6	1	6
3.	И.С. Бах	10	1	10
4.	К.В. Глюк	6	5	13
5.	Й. Гайдн и Венский классицизм	7	4	11
6.	В.А. Моцарт	9	8	19
7.	Л. Бетховен	7	2	7
	Контрольная работа	3		3
Итого:		54	21	75
II семестр				
8.	Ф. Шуберт и европейский музыкальный романтизм	6	9	18
9.	К.М. Вебер	3	1	3
10.	Ф. Мендельсон – Бартольди	3	6	12
11.	Р. Шуман	6	2	6
12.	Дж. Россини	3	1	3
13.	Ф. Шопен	6	2	6
14.	Г. Берлиоз	6	1	6
15.	Ф. Лист	6	2	6
16.	Р. Вагнер	6	2	6
17.	И. Брамс	6	7	18
18.	Контрольная работа	3		3
Итого:		54	33	87
III семестр				
19.	Дж. Верди	9	6	16
20.	Ж. Бизе	8	6	15
21.	Б. Сметана	3		3
22.	А. Дворжак	3		3
23.	Э. Григ	8	5	15
24.	К. Дебюсси – первый представитель музыкального импрессионизма	3	0,5	3

25.	М. Равель	3	0,5	3
26.	Обзор музыкальной культуры зарубежных стран конца XIX □ первой половины XX в.в.	3		3
27	Дж. Гершвин	3	0,5	3
28	Г. Малер	3	0,5	3
29.	Д. Пуччини	3	0,5	3
30.	Нововенская школа : А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн	3	1	3
31.	Р. Штраус	2	0,5	2
	Экзамен			
	Итого:	54	21	75
	Отечественная музыкальная литература			
	IV семестр			
32.	Отечественная музыкальная культура IX-XVIII вв.	8		8
33.	Отечественная музыкальная культура 1-й половины XIX века	5		5
34	Русский бытовой романс 1-й половины XIX в. А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Е. Варламов	6	9	18
35.	М.И Глинка	10	12	22
36.	А.С. Даргомыжский	7	2	7
37	Отечественная музыкальная культура 50-70-х гг. XIX в.	3		3
38.	М.А. Балакирев	5	8	14
39.	А.П. Бородин	7	2	7
.	Контрольная работа	3		3
	Итого:	54	33	87
	V семестр			
40.	М.П. Мусоргский	16	9	25
41.	Н.А. Римский-Корсаков	16	9	25
42.	П.И. Чайковский	19	9	28
	Контрольная работа	3		3
	Итого:	54	27	81
	VI семестр			
43	Музыкальная культура 80-90-х гг. XIX в.	3		3
44.	А.К. Глазунов	8	5	13
45.	А.К. Лядов	6	3	11
46.	С.И. Танеев	8	2	8
47.	Русское искусство начала XX в.	3		3
48.	А.Н. Скрябин	8	5	13
49.	С.В. Рахманинов	10	6	15
50.	И.Ф. Стравинский	8	6	15

	Экзамен			
		Итого:	54	27
		Всего:	324	162
			81	486

ОУЗ – обязательные учебные занятия;
СУН- самостоятельная учебная нагрузка;
МУН– максимальная учебная нагрузка;

2.3Содержание учебной дисциплины

Зарубежная музыкальная литература

Тема 1. Введение

Музыка как составная часть мировой культуры.

Народное музыкальное искусство – основа профессионального творчества композиторов всех эпох.

Роль и значение музыки в разные исторические эпохи. Музыка античной Греции, Древнего Востока. Музыка средневековья. Возникновение национальных композиторских школ в эпоху Возрождения. Расцвет вокального искусства.

Основные жанры инструментальной музыки XVII-XVIII вв.

Возникновение и развитие оперы.

Музыкальная литература к теме

1. Куперен Ф. Пьесы для клавесина
2. Рамо Ж. Курица, Тамбурин
3. Дакэн Л. Кукушка
4. Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано: до мажор, ре минор
5. Вивальди А. Концерт для скрипки с оркестром ля минор. Времена года
6. Монтеверди К. Мадригалы. Жалоба Ариадны из оперы Ариадна
7. Перселл Г. Ария Дидоны из оперы Дидона и Эней
8. Тартини Дж. Соната для скрипки «Трели дьявола»

Тема 2.Г.Ф. Гендель (1685-1759)

Г.Ф.Гендель – великий немецкий композитор, претворивший достижения европейской культуры. Творчество Г.Ф.Генделя и английская музыкальная культура.

Основные этапы творческого пути Г.Ф.Генделя. Гамбургский период: первые оперы. Итальянский период: создание героических опер в жанре *seria*; исполнительская деятельность. Английский период: интенсивное оперное

творчество. Оратории – вершина творчества композитора. Значение гражданско-героической тематики.

Оратория Самсон. Идея героического самопожертвования. Сюжет и его развитие. Образ народа.

Концерто-гроссо соль минор. Образно-эмоциональное содержание, особенности формы и оркестровки.

Музыкальная литература к теме

1. Оратория Самсон
2. Концерто-гроссо соль минор
3. Пассакалия

Тема 3. И.С. Бах (1685-1750)

Творчество И.С.Баха – грандиозный итог и высшее достижение европейской культуры прошлых эпох и предвосхищение ее дальнейшего развития. Диапазон, идейно-художественное содержание творчества Баха. Народность, глубина, жизненная правдивость. Связь с немецким музыкальным бытом. Многообразие жанров. И.С.Бах – великий мастер полифонии.

Основные этапы творческого пути И.С.Баха. Служба в разных городах Германии в качестве органиста и придворного музыканта. Расцвет творчества Баха в Веймаре и Кётене. Наивысший расцвет творчества Баха в Лейпцигский период. Бах – исполнитель, педагог. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стиля в музыке Баха.

Хорошо темперированный клавир – вершина развития полифонического стиля в западноевропейской музыке.

Хроматическая фантазия и фуга – выдающееся клавирное произведение Баха.

Органная токката и фуга ре минор – образец органной музыки И.С.Баха.

Хоральные прелюдии – примеры углубленной философской лирики И.С.Баха. Народные истоки.

Месса си минор – один из выдающихся памятников мировой музыкальной культуры. Новаторство композитора в глубоко гуманистической, философской трактовке традиционного жанра духовной музыки.

Страсти по Матфею – монументальное музыкально – драматическое произведение Баха.

Музыкальная литература к теме

1. Хорошо темперированный клавир, I том (по выбору)
2. Хроматическая фантазия и фуга. Итальянский концерт
3. Органная токката и фуга ре минор
4. Хоральные прелюдии: фа минор, соль минор, ми-бемоль мажор
5. Месса си минор
6. Страсти по Матфею

Тема 4. К.В. Глюк (1714-1787)

Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII века. Прогрессивное значение оперной реформы К.В.Глюка. Отражение в ней идей французских энциклопедистов накануне Французской революции 1789 года.

Обзор творческого пути. Освоение итальянской оперной культуры. Знакомство с ораториями Г.Ф.Генделя. Руководство венским оперным театром, создание опер в жанрах *seria*, французской комической оперы. Совместная работа с либреттистом Р. Кальцабиджи и первые реформаторские оперы Орфей и Эвридика, Альцеста. Переезд Г.К.Глюка в предреволюционный Париж. Поддержка реформаторских идей Глюка энциклопедистами. Постановка Ифигении в Авлиде, Орфея и Эвридики, Альцесты в новой редакции. Завершение реформы (Армида, Ифигения в Тавриде). Основные положения оперной реформы Г.К. Глюка.

Опера Орфей и Эвридика. Сюжет, идея, особенности музыкальной драматургии. Преломление в ней реформаторских принципов композитора.

Музыкальная литература к теме

1. Опера Орфей

Тема 5. Й. Гайдн (1732-1809)

Й.Гайдн – основатель венского музыкального классицизма.

Значение Венского классицизма для зарубежной музыкальной культуры. Повышение роли симфонических и камерно – инструментальных жанров. Формирование классического состава симфонического оркестра. Создание сонатной формы, на ее основе – жанров симфонии, сонаты, концерта, трио, квартета.

Истоки творчества Й. Гайдна в многонациональной музыкальной культуре Австро – Венгрии и бытовой музыке Вены.

Основные этапы творческого пути. Приобщение к музыкальной жизни Вены. Первые квартеты и симфонии. Творчество композитора в период тридцатилетней службы у князей Эстергази. Расцвет творчества. Создание Лондонских симфоний, поздних фортепианных сонат, ораторий Времена года и " мира.

Лондонская симфония № 103 ми-бемоль мажор («с тремоло литавр»). Общий характер симфонии, круг образов, жанрово-бытовая природа тематизма. Композиция всей симфонии и каждой части.

Соната для клавира № 7 ре мажор. Круг образов, особенности стиля, композиция. Характеристика каждой части.

Оратория Времена года. Отражение в ее содержании демократических идеалов эпохи Просвещения. Строение. Характеристика основных образов и хоровые сцены.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 103 ми-бемоль мажор
2. Соната для фортепиано № 7 ре мажор
3. Оратория Времена года

Тема 6. В.А. Моцарт (1756-1791)

В.А.Моцарт – великий австрийский композитор, выдающийся представитель венского классицизма. Высокий гуманизм, многогранность и широта охвата им жизненных явлений. Творческое претворение композитором лучших достижений музыки XVII-XVIII веков и создание на этой основе новаторских произведений во всех жанрах.

Основные этапы творческого пути. Гениальная одаренность. Ранний расцвет творчества. Знакомство с музыкальной культурой разных стран. Служба при дворе архиепископа в Зальцбурге. Высший расцвет творчества в венский период. Проведение оперной реформы. Создание опер Свадьба Фигаро и Дон Жуан. Последние произведения композитора: Реквиема и опера Волшебная флейта.

Оперы В.А. Моцарта. Реформаторские идеи. Новая трактовка традиционных оперных жанров.

Опера Свадьба Фигаро. Социально-обличительный смысл сюжета и идеи оперы. Особенности музыкальной драматургии. Характеристика образов.

Опера Дон Жуан – одна из вершин оперного творчества В.А.Моцарта. Воплощение реформаторских жанровых принципов. Лейтмотив. Новаторство в области оркестра и вокала.

Симфония № 40 соль минор. Ее лирико-драматическое содержание, новое в симфоническом жанре. Оперность тематизма и драматургии. Единство содержания всего цикла в сочетании с яркой контрастностью его отдельных частей.

Соната ля мажор для клавира– типичный образец зрелого фортепианного стиля Моцарта.

Фантазия до минор для клавира– одно из самых значительных по содержанию драматических произведений В.А. Моцарта.

Реквием как итог творческого пути композитора. история создания. Особенности стиля. Строение. Характеристика частей.

Музыкальная литература к теме

1. Опера Свадьба Фигаро
2. Опера Дон Жуан
3. Симфонии № 40 соль минор
4. Соната ля мажор, Фантазия до минор для клавира
5. Реквием

Тема 7. Л. Бетховен (1770-1827)

Л. Бетховен – величайший представитель мировой музыкальной культуры, представитель Венского классицизма. Тесная связь Л. Бетховена с передовой немецкой культурой – философией, литературой, поэзией. Отражение в творчестве идей и музыки Французской буржуазной революции 1789 года. Героический характер содержания и образов. Новаторство и демократизм музыкального языка. Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.

Основные этапы творческого пути. Учеба у Х.Г. Неефе. Служба в Капелле. Переезд в Вену. Расцвет концертно-исполнительской деятельности. Создание первых зрелых сочинений. Личная трагедия, вызванная глухотой. Гейлигенштадтское завещание. Душевный кризис. Создание Героической симфонии. Интенсивная работа в различных жанрах. Последний период жизни и творчества. Симфония № 9 – грандиозный итог творческого пути Бетховена; идея освободительной борьбы; новая трактовка симфонического жанра. Последние фортепианные сонаты, квартеты, Торжественная месса.

Патетическая соната соч. 13 – первый образец зрелого фортепианного стиля Бетховена. Особенности содержания и композиции.

Лунная соната соч. 27, № 2. Лирико-драматическое автобиографическое содержание. Свободная трактовка сонатного цикла.

Соната Аппассионата соч. 57 – одна из вершин фортепианного творчества Бетховена. Раскрытие героико-драматической идеи. Симфонизация.

Симфония № 3. Первое в истории инструментальной музыки воплощение идеи героической освободительной борьбы. Новый: жанр симфония – драма. История создания. Особенности музыкального языка. Строение. Музыкальная драматургия.

Симфония № 5 – одно из самых глубоких воплощений в мировой музыке темы героической борьбы и победы. Симфония – драма со скрытой программностью. Ее близость с сонатой № 8 для фортепиано. Развитие музыкального содержания по частям.

Увертюра из музыки к трагедии Гете Эгмонт. Типичность для композитора средств и сюжета о герое – победителе. Идеинное содержание. Особенности драматургии.

Музыкальная литература к теме

1. Фортепианные сонаты № 1, 8, 14, 23
2. Симфонии № 3, № 5
3. Увертюра из музыки к трагедии Гете Эгмонт

Тема 8. Ф. Шуберт (1797-1828) и европейский музыкальный романтизм

Ф. Шуберт – великий австрийский композитор начала XIX века, один из первых представителей европейского музыкального романтизма.

Романтизм – ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX века. Главенство лирического начала в творчестве романтиков. Основные темы: внутренний душевный мир человека, тема природы, сказочная фантастика. Характерные черты музыкального романтизма: значение жанра миниатюры, создание новых крупных форм, программность, усиление роли красочно-колористического начала, основополагающая роль мелодии.

Претворение в песнях Ф.Шуберта музыкального фольклора: австрийского, немецкого, хорватского, венгерского, и др. Ведущее значение лирического начала. Создание жанра фортепианной миниатюры, песенных циклов, лирической симфонии нового типа. Проникновение песни во все жанры творчества Ф. Шуберта.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Ранний расцвет творчества: создание песен на стихи И.В. Гете. Период яркого расцвета композиторского дарования в Вене. Музыкальные вечера. Создание вокального цикла Прекрасная мельничиха, Неоконченной симфонии. Творческая дружба с И.М. Фоглем. Концертные поездки. Психологическая углубленность, трагизм сочинений последних лет.

Песни Шуберта. Богатство тем, образов, жанров. Широкий круг поэтов. Ранние песни на стихи И.В. Гете: Маргарита за прялкой, Лесной царь. Двойник – итог новаторских устремлений Шуберта в жанре песни. Серенада – один из совершенных образцов претворения жанра бытовой песни.

Вокальный цикл Прекрасная мельничиха. Воплощение темы скитаний. Значение образов природы. Сюжетная и музыкальная драматургия.

Вокальный цикл Зимний путь. Социальные мотивы в сюжете. Обновление выразительных средств.

Песни из сборника Лебединая песнь:

Неоконченная симфония – первая романтическая симфония. Новый по сравнению с классическими симфониями идейный замысел сочинения, лирический круг образов. Песенная природа тематизма симфонии.

Экспромт ля-бемоль мажор дл фортепиано. Поэтическое претворение жанров вальса и песни.

Музыкальная литература к теме

1. Песни (по выбору)
2. Цикл Прекрасная мельничиха
3. Цикл Зимний путь
4. Сборник Лебединая песнь: Двойник, Серенада
5. Неоконченная симфония
6. Музыкальные моменты. Экспромт ля-бемоль мажор.

Тема 9. К.М. Вебер (1786-1826)

Борьба за национальную оперу в связи с подъемом национального движения в Германии в первой половине XIX века. К.М. Вебер – создатель немецкой национальной романтической оперы. Разносторонняя музыкально-общественная, литературная, исполнительская деятельность.

Краткий обзор творческого пути. Детство, учение, связь с театром. К.М. Вебер – пианист и автор инструментальной музыки. Ранние опыты создания оперы. Работа в оперных театрах Бреслава, Праги в качестве дирижера. К.М. Вебер – передовой музыкально-общественный деятель. Большое прогрессивное значение деятельности на посту дирижера Дрезденского оперного театра. Борьба композитора за утверждение национальной немецкой оперы. Создание оперы Вольный стрелок. Общенациональное значение этой оперы. Последние годы жизни. Создание романтических опер Эврианта, Оберон.

Опера Вольный стрелок. Сочетание народно-бытовых картин и романтической фантастики. Претворение жанра зингшпиля.

Музыкальная литература к теме

1. Опера Вольный стрелок

Тема 10. Ф. Мендельсон-Бартольди (1809-1847)

Значение Ф. Мендельсона в немецкой музыкальной культуре первой половины XIX века, его просветительская, музыкально-общественная и творческая деятельность. Жанровое разнообразие творчества, круг образов.

Краткий обзор творческого пути. Просвещенная художественная среда. Ранняя творческая зрелость, создание увертюры к комедии У. Шекспира Сон в летнюю ночь. Пропаганда классического музыкального наследия: первое исполнение Страстей по Матфею И.С. Баха. Творческое общение с Г. Берлиозом, М.И. Глинкой, Ф. Шопеном, Р. Шуманом. Ф. Мендельсон – основатель и руководитель Лейпцигских консерватории и филармонии. Создание лучших произведений: Шотландской и Итальянской симфоний, Скрипичного концерта, ораторий Илия и Павел, и др.

Песни без слов – новый жанр романтической фортепианной миниатюры. Демократичность, простота стиля.

Увертюра к комедии У. Шекспира Сон в летнюю ночь – новый тип романтической увертюры.

Скрипичный концерт – одно из выдающихся произведений этого жанра в мировой литературе.

Музыкальная литература к теме

1. Песни без слов (по выбору)

2. Увертюра к комедии Шекспира Сон в летнюю ночь

3. Скрипичный концерт

Тема 11. Р. Шуман (1810-1856)

Р. Шуман – великий немецкий композитор-романтик. Прогрессивная направленность романтизма Р. Шумана, его бунтарство, протест против косности, ограниченности, мещанства («филистерства») в немецком искусстве. Р. Шуман – выдающийся критик, публицист, музыкально-общественный деятель. Идеиная связь творчества с прогрессивной немецкой романтической поэзией и литературой. Яркое новаторство композитора, актуальность замыслов, их воплощение в новых оригинальных формах. Острая характеристичность. Народно-бытовая основа музыки.

Основные этапы творческого пути. Увлечение литературой и музыкой. Учеба в университете в Лейпциге, занятия с Ф. Виком. Новизна музыкальных и литературных вкусов молодого Р. Шумана. Трагическая судьба Р. Шумана-пианиста. 30-е годы – годы расцвета творчества. Создание большинства фортепианных произведений. Музыкально-критическая деятельность. Издание им Новой музыкальной газеты, пропаганда в ней творчества композиторов-классиков и современников. Новая романтическая форма критики: идея «Давидова братства». Сложные личные переживания. Творчество в 40-е годы. Дирижерская и педагогическая деятельность. Творчество последних лет.

Карнавал – яркий образец фортепианной циклической программной музыки Р. Шумана. Отражение идейно-художественных взглядов композитора. Особенности строения. Тематические связи в цикле. Жанровая основа.

Вокальный цикл Любовь поэта. Органическое слияние музыкальных и поэтических образов. Углубление в цикле лирико-психологического начала. Особенности драматургии.

Музыкальная литература к теме

1. Карнавал
2. Фантастические пьесы: Отчего, Порыв, Вечером
3. Цикл Любовь поэта
4. Песни (по выбору)

Тема 12. Д. Россини (1792-1868)

Д. Россини – крупнейший итальянский оперный композитор первой трети XIX века. Кризис итальянской оперы в начале века. Подъем национально-освободительного движения в Италии после наполеоновских войн. Отражение этого подъема в итальянском искусстве. Значение оперного творчества Д. Россини для нового расцвета итальянской оперы. Преломление в его лучших операх прогрессивных, демократических, освободительных устремлений Италии.

Основные этапы творческого пути. Ранние связи с итальянским оперным театром. Первые патриотические оперы: Итальянка в Алжире, Танкред. Создание лучшего произведения в жанре оперы buffa – Севильский цирюльник. Героические черты в операх seria Моисей и Магомет II. Европейская слава. Композитор в Париже в конце 20-х годов. Создание итальянской национальной героико-патриотической оперы Вильгельм Телль. Руководство итальянской оперой в Париже. Дружеская поддержка молодых итальянских композиторов В. еллини, Г. Доницетти, Д. Верди. Сочувствие освободительному движению, материальная помощь. Поздние произведения.

Опера Севильский цирюльник – вершина в развитии итальянской оперы buffa. Социально-обличительная идея комедии и ее преломление в опере Россини.

Музыкальная литература к теме

1. Опера Севильский цирюльник

Тема 13. Ф. Шопен (1810-1849)

Ф. Шопен – великий польский национальный композитор, основоположник польской музыкальной классической школы. Разностороннее широкое отражение в творчестве Ф. Шопена темы родины. Глубокие связи его творчества с национально-освободительным движением в Польше в начале XIX века. Сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием. Яркое новаторство, обновление мелодики, ладогармонического языка, метроритма, полифонии. Создание самобытного фортепианного стиля. Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры; переосмысление традиционных и создание новых фортепианных жанров. Историческое значение творчества Шопена. Международные конкурсы имени Ф. Шопена.

Основные этапы творческого пути. Общественное окружение в детские и юношеские годы. Первые концертные выступления. Начало композиторской деятельности. Отъезд из Польши. Польское восстание 1830-1831 гг. и его трагическая судьба. Отражение этого события в произведениях Ф. Шопена. Вынужденная эмиграция. Жизнь в Париже, концертная деятельность, творчество первой половины 30-х годов. Художественное окружение в 30-е годы. Ф. Шопен и Жорж Санд. Ф. Шопен и А. Мицкевич. Расцвет творчества во второй половине 30-х годов. Последний период жизни и творчества (40-е годы). Усиление трагических настроений. Трагическая смерть на чужбине. Новая трактовка Ф. Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки: ноктюрнов, прелюдий, вальсов, этюдов, баллад. Особое значение в его творчестве национальных жанров полонеза, мазурки.

Музыкальная литература к теме

1. Ноктюрны (по выбору)
2. Прелюдии (по выбору)
3. Этюды (по выбору)
4. Вальсы (по выбору)
5. Полонезы: № 2 и 6
6. Мазурки (по выбору)
7. Баллада № 1
8. Соната № 2

Тема 14. Г. Берлиоз

Г. Берлиоз – выдающийся французский композитор, создатель программного симфонизма. Прогрессивное значение разносторонней деятельности Г. Берлиоза – композитора, дирижера, писателя– публициста, музыкального критика.

Обзор творческого пути. Оппозиция по отношению к Г. Берлиозу со стороны официальных академических кругов Франции и признание его деятельности прогрессивной литературно-художественной средой (Ф. Лист, Ф. Шопен, Г. Гейне, О. Бальзак, В. Гюго). Реквием, Траурно-триумфальная симфония – произведения героико-трагического плана. Знакомство с М. И. Глинкой и исполнение его произведений. Концерты в России в 60-е гг., признание его передовой русской музыкальной общественностью.

Фантастическая симфония – первый яркий образец программной симфонии. Типично романтическая трактовка автобиографического сюжета. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки. Выдающееся оркестровое мастерство; новые принципы оркестрового письма.

Музыкальная литература к теме

1. Фантастическая симфония

Тема 15. Ф. Лист (1811-1886)

Ф. Лист – великий композитор-романтик, первый классик венгерской музыки, создатель национальной композиторской венгерской школы. Мировое значение разносторонней деятельности Ф. Листа – великого пианиста, передового музыкально-общественного деятеля. Огромная музыкально-просветительская деятельность Ф. Листа – дирижера, исполнителя; пропаганда им классического музыкального наследия, творчества выдающихся современников Р. Шумана, Р. Вагнера, Г. Берлиоза. Новаторство Ф. Листа: утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки.

Обзор творческого пути. Яркие впечатления от венгерских народных песен и танцев. Ф. Лист в Вене, встреча с Л. Бетховеном. Переезд в Париж. Сближение с передовой литературно-художественной средой. Исполнительская деятельность Ф. Листа – великого пианиста своего времени. Ф. Лист в Швейцарии.

Создание цикла Годы странствий. Ф. Лист в России. Дружеские встречи с М.И. Глинкой, А.Н. Серовым. Ф. Лист в Веймаре. Руководство симфоническим оркестром. Бурный расцвет композиторского творчества в этот период. Поздние годы жизни и деятельности.

Фортепианные произведения. Новая трактовка фортепиано. Огромный диапазон фортепианного творчества.

Транскрипции. Различные их жанры.

Венгерские рапсодии – новый жанр фантазии на венгерские народные темы. Отражение в них картин народной жизни. Строение рапсодий.

"оды странствий"– программные фортепианные пьесы. Новый характер программности.

Симфонические поэмы – новый жанр программной симфонической музыки. Источник программы – выдающиеся литературные и художественные классические произведения. Новые принципы драматургии.

Симфоническая поэма Прелюды – образец жанра. Композиция произведения; монотематизм. Значение вариационного принципа развития как средства переосмысления основных образов сочинения.

Музыкальная литература к теме

1. Симфоническая поэма Прелюды
2. Венгерские рапсодии: № 2, 6, 12
3. Ноктюрн № 3, Траурное шествие
4. Годы странствий: Сонет Петрарки № 104, Тарантелла, Долина Обермана
5. Транскрипции (по выбору)
6. Песни (по выбору)

Тема 16. Р. Вагнер (1813-1883)

Р. Вагнер – великий немецкий оперный композитор – реформатор. Творчество Р. Вагнера – вершина в развитии немецкой романтической оперы. Особенности оперной реформы Р.Вагнера. Основные положения. Равновесие драмы и музыки. Отказ от традиционных оперных форм. Ведущее значение оркестра. Система лейтмотивов.

Обзор творческого пути. Р. Вагнер в Париже. Опера Летучий голландец – первый шаг на пути к реформе. 40-е годы в Дрездене: создание опер Тангейзер и Лоэнгрин – зрелых реформаторских произведений. Участие в революции 1848-1849 гг. Годы эмиграции в Швейцарии. Начало работы над оперной тетралогией Кольцо Нибелунга. Создание основных теоретических трудов: Опера и драма, Искусство и революция. Музыкальная драма Тристан и Изольда. Особая трактовка лирико-романтического сюжета. Создание оперы Нюрнбергские мастерзингеры. Сложный поздний период жизни и деятельности. Опера-мистерия Парсифаль.

Опера Лоэнгрин – первый образец реформаторской оперы Р. Вагнера. Рыцарско-романтический сюжет. Выражение идеи борьбы добра и зла. Равновесие вокального и симфонического начал. «Сквозное» музыкально-сценическое действие, развитая система лейтмотивов, возросшая роль оркестра.

Увертюра к опере Тангейзер. Воплощение в ней основной идеи оперы. Тематические связи с оперой (использование широкого круга лейтмотивов). Особенности композиции.

Музыкальная литература к теме

1. Опера Лоэнгрин
2. Увертюра к опере Тангейзер
3. Опера Валькирия: Полет валькирий и Заклинание огня
4. Опера Гибель богов: Траурный марш

Тема 17. И. Брамс (1833-1897)

И.Брамс – один из крупнейших немецких композиторов второй половины XIX века. Демократические истоки творчества И. Брамса. Опора на народно-бытовую культуру. Своеобразие музыкального романтизма. Значение традиций классического искусства XVIII – начала XIX вв.

Обзор творческого пути. Музыкальные традиции в семье. Статья Р. Шумана о молодом И. Брамсе. Музыкально-просветительская и творческая деятельность. Расцвет творчества в 70-80-е гг. в различных городах Германии.

Рапсодия си минор для фортепиано. Сопоставление различных лирических образов.

Венгерские танцы – выдающиеся образцы поэтизации народных танцев. Разнообразная венгеро-цыганская тематика танцев.

Симфония № 4 ми минор – образец жанра лирико-драматической симфонии. Особенности формы. Финал.

Песни и романсы Брамса, их связь с традициями немецкой романтической вокальной лирики Ф. Шуберта, Р. Шумана. Тесная связь с народно-песенными и танцевальными истоками.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 4
2. Рапсодия си минор
3. Интермеццо ми-бемоль мажор и ми-бемоль минор
4. Венгерские танцы (по выбору)
5. Песни (по выбору)

Тема 18. Д. Верди (1813-1901)

Д. Верди – великий итальянский оперный композитор. Преломление в его творческой и общественной деятельности национально-освободительной борьбы итальянского народа в середине XIX века. Жизненная правдивость, тесная связь с итальянской демократической музыкальной культурой, прогрессивными традициями итальянского и мирового оперного искусства.

Обзор творческого пути. Подъем национально-освободительного движения в Италии в 30-40-е годы. Отражение этого подъема в операх Набукко, Ломбардцы, и др. 1848 год – создание гимна Звени, труба. Сближение с Д. Гарибальди и Д. Мадзини. Творческая зрелость опер 50-х гг. Социально-обличительный характер сюжетов опер Риголетто, Трубадур, Травиата. Участие Д. Верди в народно-освободительной войне в Италии в 50-60-х гг. Д. Верди – депутат парламента. Реквием, оперы Дон Карлос, Аида. Яркий творческий подъем в последние годы. Оперы Отелло, Фальстаф – величайшие достижения в творчестве Д. Верди.

Риголетто – первая зрелая опера Д. Верди. Социально-обличительная идея драмы В. Гюго Король забавляется и особенности ее преломления в опере.

Опера Травиата. Новый жанр лирико-психологической оперы. Обличительная направленность оперы, разоблачение устоев буржуазной морали. Новые, более совершенные принципы оперной драматургии.

Опера Аида – выдающееся сочинение Д. Верди. История постановки. Сюжет, основанный на остром драматическом конфликте. Гуманистическая идея оперы. Новаторство Верди в Аиде.

Музыкальная литература к теме

1. Опера Риголетто
2. Опера Травиата
3. Опера Аида

Тема 19. Ж. Бизе (1838-1875)

Творчество Ж. Бизе – одна из вершин французской оперной музыки XIX века.

Обзор творческого пути. Годы учения в Парижской консерватории. Выдающееся пианистическое дарование. Прогрессивность его художественно-эстетических убеждений. Творческие искания в 60-е годы. Влияние общественно-исторической обстановки во Франции в начале 70-х годов (франко-прусская война) на творчество. Увертюра Отечество. Музыка к драме А. Доде Арлезианка – выдающееся музыкально-драматическое произведение.

Музыка к драме А. Доде Арлезианка. Яркое отражение национального духа южной Франции.

Опера Кармен – вершина и итог творческого пути Ж. Бизе. Новелла П. Мериме и особенность ее претворения в опере. Идея оперы. Яркая народность музыкального языка. Особенности музыкальной драматургии оперы.

Музыкальная литература к теме

1. Арлезианка
2. Опера Кармен

Тема 20. Б. Сметана (1824-1884)

Б. Сметана – выдающийся чешский композитор, музыкально-общественный деятель, первый классик чешской музыки.

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

Проданная невеста – бытовая комическая опера на народный сюжет, ее историческое значение.

Симфоническая поэма Влтава из цикла Моя Родина. Песенная природа основной темы. Особенности композиции.

Музыкальная литература к теме

1. Опера Проданная невеста
2. Симфоническая поэма Влтава
3. Польки для фортепиано (по выбору)

Тема 21. А. Дворжак (1841-1904)

А. Дворжак – великий чешский второй композитор-классик. Национальная природа музыки. Демократическая направленность творчества.

Краткий обзор творческого пути.

Симфония № 9 – выдающееся сочинение чешской симфонической музыки. Ее значительное место в европейской симфонической музыке рубежа XIX-XX вв.

Сочетание особенностей чешского и негритянского фольклора.

Славянские танцы – замечательные образцы славянской народно-бытовой симфонической музыки.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 9
2. Славянские танцы (по выбору)

Тема 22. Э. Григ (1843-1907)

Национально-освободительное движение в Норвегии в середине XIX века и расцвет норвежской культуры. Классический период в развитии норвежской литературы (Г.Ибсен, Х.Бьернсон). Э. Григ – великий норвежский композитор, основатель национальной композиторской школы. Широкое отражение в твор-

честве темы родины. Истоки творчества в норвежских народных песнях, танцах. Связь творчества с европейским музыкальным романтизмом XIX века.

Обзор творческого пути. Учеба в Лейпцигской консерватории, освоение европейской музыкальной культуры. Многолетняя концертная, композиторская и музыкально-просветительская деятельность. Значение встреч с Ф. Листом и П.И. Чайковским. Создание музыки к драме Г. Ибсена Пер Гюнт. Работа в области вокальной музыки. Поздние произведения.

Лирические пьесы для фортепиано. Самобытное преломление в них романтической фортепианной миниатюры. Национальный характер образов. Использование народных ладов и ритмики национальных танцев.

Фортепианный концерт – одно из выдающихся крупных сочинений Э. Грига. Яркое эмоционально-разнообразное лирическое содержание. Тематизм национального характера.

Музыка к драме Ибсена Пер Гюнт – одно из самых значительных произведений Грига. Драма Г. Ибсена и ее музыкальное воплощение у Э. Грига.

Романсы и песни – антология скандинавской поэзии. Тема родины и ее разнообразное воплощение.

Музыкальная литература к теме

1. Лирические пьесы для фортепиано (по выбору)
2. Концерт для фортепиано с оркестром
3. Музыка к драме Г. Ибсена Пер Гюнт
4. Романсы: (по выбору)

Тема 23. К. Дебюсси (1862-1918)

К. Дебюсси – крупнейший французский композитор рубежа XIX-XX вв., основоположник европейского музыкального импрессионизма.

Краткий обзор творческого пути. Годы обучения в Парижской консерватории. Новаторство. Пребывание в России и приобщение к русской музыке. Сближение и творческая дружба с поэтами – символистами. 90-е годы – начало творческого расцвета композитора. Послеполуденный отдых фавна. Опера Пеллеас и Мелизанда.

24 прелюдии для фортепиано – наивысшее достижение творческого пути композитора. Особый характер программности. Круг образов и музыкально-выразительных средств.

Музыкальная литература к теме

1. 24 прелюдии для фортепиано (по выбору)
2. Облака, Празднеств, Сирены, Послеполуденный отдых фавна для симфонического оркестра

Тема 24. М. Равель (1875-1937)

М. Равель – выдающийся представитель французского музыкального искусства рубежа XIX-XX веков. Стилистическая многогранность творчества, сочетание элементов импрессионизма и неоклассицизма. Широкий образный и жанровый диапазон. Ярко национальная основа музыки. Претворение в ней испанского и французского фольклора. Интерес к народному творчеству других национальностей. Импрессионистские черты стиля.

Краткий обзор творческого пути. Парижская консерватория. Первые значительные произведения: увертюра Шехеразада, Пavana. Расцвет деятельности в 1905-1914 гг. Участие в качестве добровольца в первой мировой войне. Преломление трагических настроений в сочинениях послевоенных лет. Изучение русской музыкальной классики. Оркестровка "Картинок с выставки М.П. Мусоргского. Последний период творчества: создание Болеро.

Болеро для симфонического оркестра – одно из выдающихся произведений французской симфонической музыки XX века. Программный замысел. Претворение жанра симфонических вариаций.

Сонатина для фортепиано в 3-х частях. Обращение к традиционному классическому жанру, своеобразное его преломление.

Музыкальная литература к теме

1. Болеро
2. Сонатина и Пavana для фортепиано

Тема 25. Обзор музыкальной культуры зарубежных стран конца XIX □ первой половины XX вв.

Европейское музыкальное искусство рубежа XIX □ первой половины XX вв. Его сложный противоречивый характер.

Обострение идейных противоречий в музыкальном искусстве этого периода. Возникновение экспрессионизма, урбанизма, конструктивизма, рождение атональной музыки и додекафонной системы.

Появление ряда крупных художников – Г. Малера, Р. Штрауса, К. Дебюсси, М. Равеля, Я. Сибелиуса, творчество которых отличается ярким новаторством и в то же время продолжает лучшие традиции классического и романтического искусства.

Тема 26. Д. Гершвин (1899-1937)

Д. Гершвин – выдающийся американский композитор. Основные истоки его творчества в национальном негритянском фольклоре: блюзы и спиричуэлс,

бытовые жанры (песня, марш). Опера Порги и Бесс – драма из народной негритянской жизни, первая национальная опера США.

Музыкальная литература к теме

1. Рапсодия в стиле блюз
2. Опера Порги и Бесс
3. Песни (по выбору)

Тема 27. Г. Малер (1860-1911)

Г. Малер – великий австрийский симфонист рубежа XIX-XX вв. Краткая характеристика творчества.

Симфонии. Отражение в них сложнейших трагических проблем века. Яркая оригинальность их художественных решений. Идейная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Г. Малера. Тематизм и бытовые музыкальные жанры. Новые творческие приемы симфонического письма.

Симфония № 4. Сложность содержания: чистосердечность и простота, карнавальность и гротеск. Драматургия цикла, роль песен в ней. Многотемность. Состав оркестра.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 4

Тема 28. Д. Пуччини (1858-1924)

Д. Пуччини – крупнейший итальянский оперный композитор рубежа XIX-XX веков. Продолжение в его творчестве лучших традиций итальянской оперной классики Д. Россини, Д. Верди и французской оперы (Кармен Ж. Бизе). Связь творчества Д. Пуччини с направлением Веризма. Понятие о музыкальном Веризме. Демократизм сюжетов и образов, отражение жизни и судьбы простых людей. Ведущее значение мелодии, традиции итальянского бельканто, новизна ладогармонических средств, стремление к непрерывному музыкально-драматическому действию.

Опера Богема. Раскрытие в ней драмы из жизни парижской богемы. Особенности развития музыкально-драматического действия.

Музыкальная литература к теме

1. Опера Богема
2. Опера Чио-Чио-Сан: монолог Чио-Чио-Сан из 2-го действия
3. Опера Tosca: две арии Каварадосси, молитва Тоски
4. Опера Турандот: ария Калафа

Тема 29. Нововенская школа

Арнольд Шенберг (1874-1951) – глава школы. Экспрессионизм, его эстетическая и стилистическая основа. Создание атональной додекафонной серийной системы.

Альбан Берг (1885-1935) и **Антон Веберн (1883 ?-1945)** – наиболее значительные композиторы нововенской школы.

Творчество А. Берга. Создание одной из выдающихся опер XX в. – *Воцек*, выражение в ней гневного протеста против войн. Ее значение и резонанс в европейской опере XX в.

Антон Веберн – самобытный художник, философ, музыковед. Приверженность к небольшим камерно-инструментальным и вокальным жанрам. Характерные черты стиля – предельная концентрированность и лаконизм выражения. Подчинение додекафонии всех элементов выразительности вплоть до ритма и фактуры, серийная техника композиции.

Музыкальная литература к теме

1. Шенберг А. Просветленная ночь, Лунный Пьеро
2. А. Берг Концерт для скрипки с оркестром
3. А. Веберн. Пьесы для фортепиано (по выбору)

Тема 30. Р. Штраус (1895-1963)

Р. Штраус – крупнейший немецкий композитор. Программные симфонические произведения – ведущая область творчества Штрауса. Продолжение традиций программного симфонизма Г. Берлиоза и Ф. Листа. Круг тем и сюжетов. Яркость, характерность музыкальных образов, блестящее владение приемами симфонического развития и оркестрового письма в лучших его сочинениях: симфонических поэмах *Дон Жуан*, *Тиль Уленшпигель*, и других. Эмоциональность, экспрессивность некоторых произведений Штрауса: оперы *Электра*, *Саломея*.

Музыкальная литература к теме

1. Тиль Уленшпигель

Отечественная музыкальная литература

Тема 31. Отечественная музыкальная культура IX-XVIII веков

Основные периоды истории и культуры. Выдающиеся достижения литературы, архитектуры, живописи. Музыкальный фольклор. Эпос, скоморошество на Руси. Профессиональное церковное искусство. Возникновение многоголосия; партесное пение; хоровой концерт.

Реформы Петра Великого; достижения русской литературы; выдающиеся произведения архитектуры, живописи, скульптуры; барокко, классицизм, ампиры в России.

Кант. Распространение европейских форм музицирования. Формирование национальной композиторской школы. Развитие оперной, инструментальной, хоровой, камерной вокальной музыки.

Музыкальная литература к теме

1. Стихиры Федора Крестьянина, образцы многоголосия, канты
2. Соколовский Н. Мельник - колдун, обманщик и сват
3. Березовский М. Концерт Не отвержи мене
4. Фомин Е. Ямщики на подставе
5. Бортнянский Д. Концерт № 32

Тема 32. Отечественная музыкальная культура первой половины XIX века

Основные исторические, общественные события первой половины XIX века. Русская литература и поэзия. Романтизм. Критический реализм в литературе, живописи.

Формы музыкально-общественной жизни. Значение творчества А.Н. Верстовского; Аскольдова могила.

Музыкальная литература к теме

Верстовский А. Аскольдова могила; романсы, камерные ансамбли

Тема 33. Русский бытовой романс первой половины XIX века

Развитие камерной вокальной музыки: А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев. Появление классических вокальных жанров романса: народная песня, элегия, восточный романс, баллада, монолог, сценка.

Музыкальная литература к теме

Романсы А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева (по выбору)

Тема 34. М. И. Глинка (1804 – 1857)

М.И. Глинка – первый классик отечественной музыки. Сведения о творчестве: значение искусства М.И. Глинки в истории отечественной культуры; ведущие идеи творчества. Синтез русских и западноевропейских традиций. Философская глубина. М.И. Глинка и А.С. Пушкин. Композиторское мастерство; области деятельности; важнейшие свойства музыкального языка. Основные этапы творческого пути.

Оперное творчество, его значение в истории русской музыки. Создание композитором двух основных оперных жанров отечественной музыки. Иван Сусанин: жанр героико-патриотической трагедийной оперы – драмы на исто-

рической основе. Руслан и Людмила – классический образец сказочно-эпической оперы.

Симфоническое творчество: создание отечественного классического жанра программного симфонического произведения: Народно-жанровые сочинения. совершенство форм; историческое значение. Камаринская, Арагонская хота – образцы народно – жанрового симфонизма. Вальс – фантазия как образец первого отечественного лирического симфонизма.

Камерное вокальное творчество: историческое значение, хронология; выбор текстов, авторы стихов, связи с фольклором и профессиональной, бытовой песенно-романсной традицией. Жанровые разновидности романсов.

Музыкальная литература к теме

1. Иван Сусанин
2. Руслан и Людмила
3. Камаринская, Арагонская хота, Ночь в Мадриде
4. Камерные вокальные произведения
5. Вальс-фантазия

Тема 35. А. С. Даргомыжский (1813 – 1869)

Основные сведения о творчестве: соприкосновение с течениями в литературе и искусстве 40—50-х годов. Критический реализм; основные идеи творчества. Области композиторской работы; главные произведения. Новаторство; создание новых форм, жанров в оперной и камерной вокальной музыке. Значение мелодического речитатива. Поиски новых интонационных средств. Точность психологических характеристик; конкретность образов.

Основные этапы творческого пути.

Оперное творчество: жанровая специфика; сюжеты, особенности, их трактовки; соотношение текста и музыки; новаторские формы; историческое значение. Русалка – новый в отечественной музыке жанр лирико-психологической бытовой драмы на социальной основе.

Камерное вокальное творчество: разнообразие тематики, принципы отбора текстов; социальная проблематика, сатирические образы; традиционные и новые жанры; поиски особых выразительных средств.

Музыкальная литература к теме

1. Русалка
2. Камерные вокальные произведения (по выбору)

Тема 36. Русская музыкальная культура 50-70-х годов XIX века

Историческая ситуация. Литература, демократическая публицистика, реалистическая живопись. Товарищество передвижных художественных выставок. Деятельность П. М. Третьякова.

Русское музыкальное общество (РМО); музыкальное образование. Деятельность А.Н. Серова, А.Г. Рубинштейна, Н.Г. Рубинштейна. Новая русская музыкальная школа: состав, характер деятельности, эстетические принципы, ведущие жанры творчества, историческое значение. Музыкальная критика.

Тема 37. М. А. Балакирев (1837 – 1910)

М.А. Балакирев – глава Могучей кучки. Основные сведения о творчестве: историческое значение композиторской, исполнительской, общественной деятельности. Основные области творчества, важнейшие произведения. Черты стиля.

Музыкальная литература к теме

1. Камерные вокальные произведения
2. Исламей
3. Тамара

Тема 38. А. П. Бородин (1833 – 1887)

Сведения о творчестве: А.П. Бородин – создатель русской эпико-лирической симфонии и квартета, историко-героической оперы Князь Игорь, оригинальных камерных вокальных произведений. Значение научной и общественной деятельности. Национальные основы творчества, ориентация на классические жанры и формы; ведущая роль эпического начала, лирика и юмор, ориентальная тема. Новизна мелодических и гармонических идей. Оптимизм, ясность, уравновешенность образного строя. Историческое значение творческого наследия.

Симфоническое творчество. Симфония № 2 – образец эпико-лирического симфонизма.

Эпическая историко-героическая опера Князь Игорь.

Камерное вокальное творчество: жанровые разновидности романсов и песен. Новизна жанров, форм, музыкального языка.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 2
2. Князь Игорь
3. Камерные вокальные произведения (по выбору)

Тема 39. М.П. Мусоргский (1839 – 1881)

Особое место творческого наследия композитора как члена Могучей кучки. Народность образов и композиторского мышления. Жизненная правда. Интерес к истории отечества в его переломные исторические эпохи. Нравственная проблематика; точность социальных и психологических характеристик. Новизна, преобладающее значение вокальных жанров, претворение достижений А.К. Даргомыжского. Открытия в области музыкального языка, форм. Историческое значение. Основные этапы творческого пути.

Оперное творчество: содержание, новизна драматургии, разнообразие используемых средств. Историческая трагедия Борис Годунов. Своеобразие оркестровки. Редакции оперы.

Камерное вокальное творчество: расширение жанровых пределов, новизна тематики. Обращение к творчеству поэтов-современников. Произведения на собственные тексты. Песни-монологи, песни-сценки; вокальные циклы. Историческое значение.

Фортепианная сюита Картинки с выставки.

Музыкальная литература к теме

1. Борис Годунов
2. Камерные вокальные произведения
3. Картинки с выставки
4. Ночь на лысой горе

Тема 40. Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908)

Сведения о творчестве: влияние установок Могучей кучки. Связи с народным искусством, претворение опыта западноевропейских композиторов. Области творчества, важнейшие произведения, основные черты стиля, значение колористического и картинно-изобразительного начал. Русский импрессионизм. Н.А. Римский-Корсаков – педагог, писатель, ученый, общественный деятель. Историческое значение.

Основные этапы творческого пути.

Оперное творчество: сюжеты, жанры. Сочетания элементов эпических, лирических, драматических. Образы природы, фантастические, комедийные и сатирические, воспроизведение народного быта и обрядов, восточные элементы музыки. Важнейшие особенности оперных форм; большое значение гармонических и оркестровых средств, применение лейтмотивов. Сказочно-эпическая опера Снегурочка. Опера–былина Садко. Царская невеста – лирико-психологическая драма на исторической сюжетной основе.

Симфоническое творчество: основные жанры, произведения, программность; черты симфонического письма. Восточная симфоническая сюита Шехеразада.

Музыкальная литература к теме

1. Снегурочка

2. Садко
3. Царская невеста
4. Шехеразада

Тема 41. П.И. Чайковский (1840 – 1893)

Сложное отражение социальных и этических проблем эпохи, воплощение общечеловеческих проблем. Творчество П.И. Чайковского в контексте русской культуры второй половины XIX века. Драматическая сущность музыки. П.И. Чайковский – создатель русского жанра симфонии – драмы, а также квартета, новых оперных жанров. Симфоническая природа музыкального мышления. Новаторство форм. П.И. Чайковский – общественный деятель, дирижер, педагог. Историческое значение его искусства.

Основные этапы творческого пути.

Симфоническое творчество: основные произведения, жанры, проблематика; различные симфонические жанры. Программность, определяющая роль драматического конфликтного симфонизма. Новаторство в области оркестра. Увертюра – фантазия Ромео и Джульетта, симфонии № 1, № 4, № 6.

Оперное творчество: новаторство П.И. Чайковского – оперного композитора. Основные жанры; вопросы оперной эстетики; сюжеты. Симфонизация опер. Новаторство П.И. Чайковского – оперного композитора. Евгений Онегин – лирическая опера. Психологическая музыкальная драма Пиковая дама.

Камерное вокальное творчество. Новаторство жанра. Его значение для других жанров творчества композитора. Соотношение музыки и поэтических текстов. Разнообразие лирической тематики, особенности мелодического стиля. Симфонизация романса.

Музыкальная литература к теме

1. Ромео и Джульетта
2. Симфонии № 1, 4, 6
3. Евгений Онегин
4. Пиковая дама
5. Камерные вокальные произведения
6. Времена года

Тема 42. Музыкальная культура 80-90-х годов XIX века

Исторические тенденции времени. Русская литература и поэзия. Творчество передвижников позднего периода (В. А. Серова, К. А. Коровина, М. В. Нестерова, М. А. Врубеля); деятельность С. И. Мамонтова. Развитие концертного и оперно-театрального дела. Деятельность М.П. Беляева. Беляевский кружок: состав, творческие принципы. Московская композиторская школа. Музыкальное образование. Выдающиеся исполнители.

Тема 43. А.К. Глазунов (1865 – 1936)

Эпический монументальный стиль А.К. Глазунова в сочетании с лирикой, уравновешенность образного строя музыки. Развитие традиций Могучей кучки и П.И. Чайковского. Творческое усвоение опыта западноевропейских симфонистов. Основные произведения. Ведущая роль инструментальных жанров и балета. Глазунов – мастер крупной формы, полифонист. Камерные произведения. А.К. Глазунов – педагог, общественный деятель.

Основные этапы творческого пути.

Симфоническое творчество: общая характеристика, основные жанры, произведения. Симфония № 5 – образец эпико-лирического стиля. Концерт для скрипки с оркестром.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 5;
2. Концерт для саксофона с оркестром (для духовиков)
3. Концерт для скрипки с оркестром
4. Раймонда

Тема 44. А.К. Лядов (1855 – 1914)

Сведения о творчестве: жанры творчества, важнейшие произведения: А.К. Лядов – художник-миниатюрист. Новизна, своеобразие музыкального языка, значение фольклора; интерес к современной литературе, изобразительным искусствам. А.К. Лядов – дирижер, педагог.

Основные этапы творческого пути.

Симфоническое творчество: жанры, тематика (сказка, пейзаж, картинность, фантастика), звукописность, внимание к деталям, применение особых гармонических и фактурно-оркестровых средств, оригинальность форм. Симфонические миниатюры Кикимора, Волшебное озеро. Восемь русских народных песен для оркестра.

Музыкальная литература к теме

1. Кикимора, Волшебное озеро
2. Восемь русских народных песен для оркестра
3. Фортепианные миниатюры (по выбору)

Тема 45. С.И. Танеев (1856 – 1915)

Сведения о творчестве: основные произведения, традиции, ориентация на классическое искусство И.С.Баха, В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Особенности образного строя музыки, сочетание рационального и эмоционального начал. Личность С. И. Танеева; этические и эстетические позиции, круг общения. Особенности музыкального языка; строение циклов, сложность форм, значение полифонии. Теоретические труды; интерес к фольклору разных народов России.

Значение Танеева-композитора, ученого, педагога, исполнителя, общественного деятеля – в истории русской музыкальной культуры.

Основные этапы творческого пути.

Симфония до минор. Этическая чистота и драматическая насыщенность образов произведения. Монотематические связи между темами частей. Особенности строения симфонического цикла. Полифонизация музыкального материала.

Камерно-инструментальное творчество: основные произведения, место в творческом наследии, стилистические особенности. Фортепианный квинтет соль минор.

Хоровое творчество: основные произведения; место в истории русской музыки; особое значение кантат. Стилистические черты. Кантата Иоанн Дамаскин.

Камерное вокальное творчество: особенности стиля, тематика, соотношение текста и музыки, роль фортепианной партии, сложность форм и языка, применение полифонических средств.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония до минор
2. Фортепианный квинтет соль минор
3. Иоанн Дамаскин
4. Камерные вокальные произведения (по выбору)

Тема 46. Русское искусство начала XX века

Историческая обстановка. Блестящие достижения деятелей русского искусства во всех областях: русская литература и поэзия, живопись, театр.

Тесная связь музыки с другими видами искусства, их взаимное влияние; новаторство русской музыки; расцвет музыкально-исполнительского искусства.

Тема 47. А. Н. Скрябин (1872 – 1915)

Музыка А.Н. Скрябина в контексте русского искусства начала XX века; эстетико-философские взгляды композитора и его художественное творчество; символизм. Тема искусства и природы. Основные жанры творчества. Основные произведения. Новаторство; некоторые особенности гармонической системы; эволюция стиля. А.Н. Скрябин – пианист.

Основные этапы творческого пути.

Фортепианное творчество. Его значение в истории русской фортепианной музыки; истоки пианизма. Новизна стиля; важнейшие жанры. Миниатюры и их особенности (поэмность). Значение сонатного творчества А. Н. Скрябина для русской музыки, их особенности. Прелюдии оп. 11, оп. 74. Поэмы оп. 32, оп. 72 К пламени. Соната № 4.

Симфоническое творчество: основные произведения; развитие традиций русского драматического конфликтного и эпического симфонизма, претворение достижений позднего романтизма. Символизм программы произведений; особенности циклов; эволюция симфонического стиля; черты оркестрового письма. Поэмность. Открытия в области цветомузыки. Симфония № 3.

Музыкальная литература к теме

1. Соната №4, поэмы ор. 32, ор. 72. Прелюдии ор. 11
2. Симфония № 3
3. Поэма экстаза

Тема 48. С.В. Рахманинов (1873 – 1943)

Историческое значение творчества С.В. Рахманинова – композитора, пианиста дирижера. Содержание произведений. Философия и лирика темы Родины; многообразные связи творчества с современным русским искусством. Жанры его музыки, основные произведения. Традиции русской музыкальной классики, новаторские черты. Монументальность стиля, развитость форм, гармонические, полифонические особенности языка.

Основные этапы творческого пути.

Фортепианное творчество: его значение для русской музыки; истоки пианизма; эволюция стиля. Основные произведения. Ведущие жанры и особенности их трактовки; особенности композиции циклов. Симфонизация фортепианных произведений. Музыкальные моменты. Прелюдии. Этюды – картины.

Особенности фортепианных концертов С.В. Рахманинова. Традиции и новаторство жанра. Симфоничность циклов. Концерт № 2. Концерт № 3. Рапсодия на тему Паганини.

Камерное вокальное творчество: периодизация, значение в творческом наследии; разновидности жанра романса; соотношение текста и музыки. Черты вокального стиля, значительность фортепианной партии, особенности форм. Усложнение образов и музыкального языка в сочинениях 1910-х годов.

Музыкальная литература к теме

1. Музыкальные моменты
2. Прелюдии
3. Этюды-картины
4. Концерт № 2
5. Концерт № 3
6. Рапсодия на тему Паганини
7. Камерные вокальные произведения

Тема 49. И. Ф. Стравинский (1882 – 1971)

Значение в истории современной музыки; многообразные связи с новейшими явлениями искусства; национальные истоки, самостоятельность творческих решений, смена музыкальных стилей на протяжении творческого пути. Жанры, основные произведения; новизна, важнейшие черты музыкального языка. И.Ф. Стравинский – исполнитель, публицист. Оценка творчества И.Ф. Стравинского современниками С.С. Прокофьевым, ДД., Шостаковичем, А. Онеггером.

Основные этапы творческого пути.

Балетное творчество: основные произведения «русского» периода, особенности сюжетов, их трактовка, эволюция стиля. Петрушка.

Музыкальная литература к теме

1. Петрушка
2. Весна священная

Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Материально – техническое обеспечение

- основная учебно-методическая и дополнительная литература;
- нотные издания;
- фортепиано;
- доска с нотным станом;
- ноутбук;
- аудиоматериал в формате МР3 для аудиторных занятий.

3.2. Информационное обеспечение

Основные источники

1. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2014. — 400 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/69647> *

2. Векслер Ю. Альбан Берг. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2009. — 1168 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41051> *

3. Демченко А.И. Творчество А.И. Хачатуряна: лекции по истории музыки. Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. 2015 с. 24 https://e.lanbook.com/book/72118?category_pk=2612#book_name *

4. История европейской музыки / Т.Н. Волобуева .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 38 с. — 38 с. <http://rucont.ru/efd/371004>*

5. Комарова, Е.Э. Очерки по истории музыкальной культуры: стилевой аспект: учебное пособие: в 3 ч. Ч. 2. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 104 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75475>
6. Малышева Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72125>
7. Мдивани Т.Г. Европейская музыка академической традиции: сущность, истоки, современное состояние (на примере творчества композиторов России и Беларуси). [Электронный ресурс] / Т.Г. Мдивани, В.Н. Холопова, Г.П. Цмыг, А.А. Карпилова. — Электрон. дан. — Минск : , 2014. — 377 с. . ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90404> *
8. Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р. Вагнера. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 208 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66269> *
9. Огаркова Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71782>
10. Огаркова Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71781>
11. Письма А. Н. Скрябину в фондах Государственного мемориального музея А. Н. Скрябина. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2010. — 120 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2846>*
12. Пономарева Е.В. П.И. Чайковский Пиковая дама: опыт современной исследовательской интерпретации: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 164 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72131> *
13. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 400 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75543>

14. Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56564> *
15. Свиридова И.А. Русский духовный концерт: история и теория жанра: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 196 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72134>
16. Смирнова Н.М. Стилиевые особенности клавирных произведений Моцарта: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. . ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72137>
17. Сокол О.В. История русской музыки. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 75 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/46034> 8*
18. Ярешко А.С. Колокол как предчувствие. Колокольность в творчестве А.Н. Скрябина и С.В.Рахманинова. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72065> *

Дополнительные источники

1. Аберт Г. В.А. Моцарт – М., 1978, 1985. – Ч. 1, 2. – 204с.
2. Альшванг А. Бетховен – М., Музыка, 1962 .– 448 с.
3. Барсова И.А. Симфонии Густава Малера – М., Музыка, 1975 –588 с.*
4. Бах, Моцарт, Шопен, Шуман, Вагнер: Биографические повествования / ЖЗЛ. Биографическая библиотека Ф. Павленкова. – Челябинск, 1995. – Т.7. – 430 с. *
5. Бэлза И.Ф. Шопен М. ,Наука, 1968. – 380 с.*
6. Васина-Гроссман В. А. Русский классический романс XIX века – М., Музыка, 1956. – 350с. *
7. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран // ред. Е. Царева – М., 2004. – Вып. 3.– 592 с.*
8. Друскин М.С. И. Брамс – М., 1988 – 112 с.
9. Друскин М. С. Игорь Стравинский. Личность. Творчество. Взгляды – Л.; М., СК, 1974. – 271 с.
10. Егоров П.Г. Роберт Шуман. К 200-летию со дня рождения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2010. — 24 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2836>*
11. Жданова Г.В., Молчанова И.М. Музыкальная литература зарубежных стран.– М., Музыка . – Вып.2.– 2008. – 216с.*

12. Казачков Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2013. — 104 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70193>
13. Кандинский А., Аверьянова О. Русская музыкальная литература. – Вып. – М., Музыка. – 2004. – 424 с. *
14. Кенигсберг А. К. Оперы Р. Вагнера – М.; Л., СК.– 1967.– 154с.
15. Конен В. Д. Шуберт – М., Музыка.–1959. – 302 с.*
16. Коноплянская Н.В. "Баркарола" П.И. Чайковского: загадка времени года [Электронный ресурс]/ Н.В. Коноплянская. — Челябинск : ЮУрГИИ им.П.И. Чайковского, 2015 .— 16 с. ЭБС Руконт. - Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/341777>
17. Корабельникова Л. З. Творчество С. Танеева – М., Музыка, 1986. – 296 с.
18. Кремлев Ю. А. Й. Гайдн . – М., Музыка, 1972.– 320 с. *
19. Левашева О.Е. Михаил Иванович Глинка. Кн. 1,2. – М., Музыка 1987. – 382с., 350с.
20. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 1975. – Вып. 2.– 272 . *
21. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран / Б. Левик. – М., 1987. – Вып. 4.– 496с. *
22. Мильштейн Я.И. Ференц Лист – М., 1954. – Т.1, 2. – 864 с., 597 с.*
23. Музыкальная литература зарубежных стран / ред. Б. Левик. – М., 1980. – Вып. 5. – 392 с. *
24. Музыкальная литература зарубежных стран / сост. И. Гивенталь, Л.Щукина, Б. Ионин. – М., 1994. – Вып. 6. – 444 с. *
25. Мусатова Д.Г. Невеста царя [Текст] : инновационная драматургия в опере Н.А.Римского-Корсакова "Царская невеста": к вопросу о мифологической поэтике / Д. Г. Мусатова. - Челябинск: ЧИМ, 2002. - 36 с.
26. Орлова Е.М. Петр Ильич Чайковский – М., Музыка, 1980. – 291 с.*
27. Охалова И. В. Музыкальная литература зарубежных стран. –М., Музыка. Вып 5. – 2007. – 640 с. *
28. Пекелис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение – М., 1966, 1973, 1983. – Т.1-3. – 494, 416, 317с.с.*
29. Познанский А. Чайковский в Петербурге. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 544 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41052>
30. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX века — XX век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2010. — 536 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2848>
31. Русская музыкальная литература / ред. Э. Фрид. – Л., 1979. – Вып. 1. – 288 с.*
32. Русская музыкальная литература / ред. Э. Фрид. – Л., 1980. – Вып. 2.– 592 с. *

33. Русская музыкальная литература / ред. Э. Фрид. – Л., 1981. – Вып. 3. – 464 с. *
34. Русская музыкальная литература / ред. М. Михайлов, Э. Фрид. – Л., СК.– 1985. – Вып. 4. – 263 с.*
35. Ручьевская Е.А. Война и мир. Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. Прокофьева. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2010. — 480 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2832>
36. Рыцарева М.Г. Дмитрий Бортнянский. Жизнь и творчество композитора. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 392 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/6326>
37. Савенко С.И., Фрадкин В. Е. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып. 6. – М., Музыка, 2014. – 480 с.
38. Соловцова Л. А. Верди – М., Музыка, 1986. – 426с.*
39. Соловцов А. А. Шопен – М., Музгиз, 1954.– 324 с. *
40. Отечественная музыкальная литература: 1917-1985 / ред. Е. Дурандина. – М., 1996. – Вып.1. * – 376 с.
41. Филенко Г. Т. Французская музыка XX в. – Л., 1983. – 237 с.
42. Фрид Э. Л. М.П. Мусоргский: Проблемы творчества – Л., Музыка, 1981. – 164 с.*
43. Хохловкина А. А. Ж. Бизе – М., Музгиз, 1957. – 460 .*
44. Хохловкина А. А. Г. Берлиоз – М., 1960. –546с.*
45. Хубов Г. Н. Бах – М., Музыка, 1963. – 443с. *.
46. Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып 6. М., Музыка, 2000. – 640 с.
47. Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып 4. М., Музыка, 2010. – 704 с.
48. Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып 6. М., Музыка, 2000. – 640 с.
49. Шитикова Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 268 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90040>
50. Штейнпресс В. С. Очерки и этюды. Феликс Мендельсон-Бартольди в истории и современности: сб. – М., 1980. – 352 с. *
51. Эдуард Э.(. Записки по поводу. О хоральных обработках И.С. Баха. [Электронный ресурс] –Электрон. дан. –СПб. : Композитор, 2015. — 360 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63265>

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Инструментальное исполнительство

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих	Формы и методы контроля и оценки результатов обу-
---------------------	---	---

	компетенций	чения
Умеет: – работать с литературными источниками и нотным материалом;	ОК. 11 ПК. 1.2, 1.3,1.4, 1.7, 1.8, 2.8	Семинары (устный опрос)
– в письменной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;	ОК 11 ПК. 1.1, 1.4, 2.2, .2.8	Контрольные работы в конце I, IV, V семестров (письменный опрос)
– определять на слух фрагменты или иного изученного произведения;	ОК.11 ПК. 1.1, 2.2	Музыкальная викторина в конце каждого семестра(письменно)
– применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе	ОК.11, ПК.1.4, 2.2, .2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы (письменные ответы) и экзамены в конце III, VI семестров (устные ответы)
Знает:		
– основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	ОК.11 ПК.1.6, 2.8	Контрольные работы и экзамены в конце I-VI семестров (письменные ответы)
– условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно– политических событий;	ОК.11 ПК.1.8, 2.2, 2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы (письменные ответы) и экзамены в конце III, VI семестров(устные ответы)
– этапы развития отечественного музыкального искусства и формирования русского музыкального стиля;	ОК.11 ПК.1.5, 1.8, 2.4, 2.8	Контрольные работы(письменные ответы) и экзамены в конце IV – VIII семестров (устные ответы)
– основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства	ОК.11 ПК.1.6, .2.4, .2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы в IV семестре (письменные ответы) и экзамен в VI семестре (устные ответы)

Вокальное искусство

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умеет: – работать с литературными источниками и нотным материалом;	ОК. 11 ПК. 1.2, 1.3,1.4, 1.7, 2.8	Семинары (устный опрос)
– в письменной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;	ОК 11 ПК. 1.1, 1.4, 2.2, .2.8	Контрольные работы в конце I, IV, V семестров (письменный опрос)
– определять на слух фрагменты или иного изученного произведения;	ОК.11 ПК. 1.1, 2.2	Музыкальная викторина в конце каждого семестра(письменно)

– применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе	ОК.11, ПК.1.4, 2.2, .2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы (письменные ответы) и экзамены в конце III, VI семестров (устные ответы)
Знает:		
– основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	ОК.11 ПК.1.6, 2.8	Контрольные работы и экзамены в конце I-VI семестров (письменные ответы)
– условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно– политических событий;	ОК.11 ПК.1.8, 2.2, 2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы (письменные ответы) и экзамены в конце III, VI семестров (устные ответы)
– этапы развития отечественного музыкального искусства и формирования русского музыкального стиля;	ОК.11 ПК.1.5, 2.4, 2.8	Контрольные работы (письменные ответы) и экзамены в конце IV – VIII семестров (устные ответы)
– основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства	ОК.11 ПК.1.6, .2.4, .2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы в IV семестре (письменные ответы) и экзамен в VI семестре (устные ответы)

Хоровое дирижирование

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умеет: – работать с литературными источниками и нотным материалом;	ОК. 11 ПК. 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2.8	Семинары (устный опрос)
– в письменной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;	ОК 11 ПК. 1.1, 1.4, 2.2, .2.8	Контрольные работы в конце I, IV, V семестров (письменный опрос)
– определять на слух фрагменты или иного изученного произведения;	ОК.11 ПК. 1.1, 2.2	Музыкальная викторина в конце каждого семестра (письменно)
– применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе	ОК.11, ПК.1.4, 2.2, .2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы (письменные ответы) и экзамены в конце III, VI семестров (устные ответы)
Знает:		
– основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	ОК.11 ПК.1.6, 2.8	Контрольные работы и экзамены в конце I-VI семестров (письменные ответы)
– условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно–	ОК.11 ПК 2.2, 2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы (письменные ответы) и экзамены в конце III, VI семестров (устные ответы)

литических событий;		
– этапы развития отечественного музыкального искусства и формирования русского музыкального стиля;	ОК.11 ПК.1.5, 2.4, 2.8	Контрольные работы(письменные ответы) и экзамены в конце IV – VIII семестров (устные ответы)
– основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства	ОК.11 ПК.1.6, .2.4, .2.8	Семинары (устный опрос), контрольные работы в IV семестре (письменные ответы) и экзамен в VI семестре (устные ответы)

Виды контроля

Оценка качества освоения ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) включает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля освоения ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) используются контрольные работы в конце I, II, IV, V семестрах.

В качестве средств промежуточного контроля используется экзамен, который проводится в III, VI семестрах в соответствии с учебным планом.

Фонд оценочных средств текущего контроля

В соответствии с рабочей программой ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная), формой текущего контроля является контрольная работа. В соответствии с учебным планом, она проводится в конце I, II, IV, V семестрах. Она выполняется письменно и включает в себя основные теоретические вопросы, знание изученных музыкальных произведений. Частью контрольной работы является музыкальная викторина, составленная из изученных произведений.

Примерные вопросы контрольных работ

II семестр

1. Перечислить изученных композиторов и их основные произведения.
2. Дать определение понятию *национальная композиторская школа*.
3. Назвать изученных композиторов – основоположников национальных композиторских школ.
4. Что присуще *музыкальному романтизму*? Периодизация *музыкального романтизма*.
5. Романтическая симфоническая музыка: привести изученные примеры, указать стилевые особенности авторов.
6. Что такое вокальный цикл? Романтические стилевые черты изученных вокальных циклов.
7. Романтическая инструментальная миниатюра. Примеры.

8. Романтическая опера: новаторство. Проблемы.
9. Композиторы – выдающиеся исполнители, преподаватели, дирижеры, музыкальные публицисты, общественные деятели.

Критерии оценки знаний на контрольной работе

Оценка «отлично»:

- полное владение теоретическим материалом, правильное использование терминологии;
- отличное владение письменной речью;
- прочные профессиональные навыки работы с интернет - ресурсами;
- отличное знание изученных музыкальных произведений.

Оценка «хорошо»:

- хорошее усвоение теоретического материала, правильное использование терминологии с незначительными недочетами;
 - владение письменной речью;
- хорошие профессиональные навыки работы с интернет - ресурсами;
- хорошее знание изученных музыкальных произведений.

Оценка «удовлетворительно»:

- изложение теоретического материала с ошибками;
- посредственные профессиональные навыки владения письменной речью, посредственный анализ музыкального произведения;
- посредственное знание изученных музыкальных произведений.
- затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа или наличие грубых ошибок в ответе;
- отсутствие теоретических знаний и практических навыков анализа музыкального произведения; – плохое владение письменной речью;
- незнание изученных музыкальных произведений.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации

Формой промежуточного контроля в III, VI семестрах является экзамен. Он проводится в форме устных ответов на два вопроса и письменной викторины, включающей изученные произведения.

Примерные варианты экзаменационных билетов различных семестров

1. Оперное творчество Д. Пуччини
 2. Ж. Бизе. Кармен
-
1. Творческий путь П.И. Чайковского

2. Н.А. Римский – Корсаков. Шехерезада

Критерии оценки знаний на экзамене

Оценка «отлично»:

- полное владение теоретическим материалом, правильное использование терминологии;
- прочные профессиональные навыки анализа музыкального произведения;
- отличное знание изученных музыкальных произведений, умение иллюстрировать их фрагменты (пение, игра).

Оценка «хорошо»:

- хорошее усвоение теоретического материала, правильное использование терминологии с незначительными недочетами;
- хорошие профессиональные навыки анализа музыкального произведения с неточностями;
- хорошее знание изученных музыкальных произведений, умение иллюстрировать их фрагменты (пение, игра).

Оценка «удовлетворительно»:

- изложение теоретического материала с ошибками;
- посредственные профессиональные навыки анализа музыкального произведения;
- посредственное знание изученных музыкальных произведений, посредственное иллюстрирование их фрагментов (пение, игра).
- затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа или наличие грубых ошибок в ответе;
- отсутствие теоретических знаний и практических навыков анализа музыкального произведения;
- незнание изученных музыкальных произведений, невозможность их спеть, сыграть

5. Методические рекомендации

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Дисциплина ДО 02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) играет важную роль в профессиональном музыкально-педагогическом образовании обучающихся. Ее изучение предусматривает комплексный подход, т.к. дисциплина ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) опирается на знания, приобретаемые обучающимися при изучении других дисциплин: Истории, Литературы, Истории мировой культуры, Народной музыкальной культуры, Элементарной теории музыки, Гармонии, Сольфеджио, Анализа музыкальных произведений. Межпредметные связи дисциплины во-

площают ее особую обобщающую роль в формировании будущего музыканта – исполнителя, преподавателя, хорового дирижера, концертмейстера (для пианистов и народников).

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) охватывает период обучения с I по VI семестры, то есть предполагает интеллектуальное и художественное развитие обучаемых, что приводит к повышению требований к их теоретическим знаниям, практическим навыкам.

Занятия дисциплиной проводятся в лекционной форме, в виде семинарских занятий. Последние предполагают освещение теоретических вопросов, сформулированных преподавателем, анализ музыкальных произведений, музицирование (индивидуально. в группах).

Лекционные занятия желательно предварять знакомством преподавателя с обучаемыми. Можно спросить их, почему они выбрали свою будущую профессию, имеют ли музыкальное образование, опыт музыкальной деятельности. Как видят свое будущее после окончания учебного заведения. Преподавателю целесообразно напомнить обучаемым их будущие профессиональные квалификации, сформулировать компетенции и указать на способы их формирования в рамках дисциплины ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная).

Лекционные занятия по всем темам необходимо сопровождать музыкальными иллюстрациями: аудио, видеозаписями, исполнением преподавателем некоторых фрагментов изучаемых произведений на фортепиано. Для надлежащего усвоения материала желательно предоставление обучаемым нотного текста изучаемых произведений.

Поскольку обучаемые на младших курсах не всегда владеют техникой ведения конспекта, можно предлагать им план лекции, пункты которого помогут осмыслить основные тезисы излагаемого материала.

Для ускорения профессионализации обучаемых возможно в рамках лекционных занятий составление Словаря профессиональных терминов. Так, например, в I семестре преподаватель вводит в Словарь такие понятия, как: *жанр музыкального произведения, стиль композитора, эпохи, периода, клавира, лейт-мотив, классицизм, романтизм, классическая музыка, программная музыка, и т. д.*, а также определяет классический состав симфонического оркестра, исполнительский состав оратории, мессы, оперы, и др.

Семинарские занятия предполагают устные выступления обучаемых по теоретическим вопросам, сформулированным преподавателем. Их желательно наполнить музицированием обучаемых, а также посильным для них анализом некоторых музыкальных произведений, их фрагментов, в том числе из педагогического репертуара.

Подготовка выступлений на семинарских занятиях (теоретическая, практическая) может быть как индивидуальной, так и групповой (по желанию обучаемых).

Творческое начало может проявиться в демонстрации аудио, видеозаписей музыки, выполненной в объеме самостоятельной работы обучаемых (см.

раздел 5.2. Методические рекомендации обучаемым). Возможно по желанию обучаемых предоставить им возможность театрализации какой-либо сцены из оперы (например, сцены Орфея с фуриями из действия II оперы Орфей и Эвридика К.В. Глюка). Вызывает интерес обучаемых и возможность исполнить фрагмент (тему) музыкального произведения на своем инструменте, что иногда потребует переложения этого фрагмента (темы). Все это активизирует учебный процесс, способствует формированию у обучаемых стойкого интереса к дисциплине Музыкальная литература (зарубежная и отечественная).

Подготовка обучаемыми выступления на семинаре в рамках самостоятельной работы (по темам, указанным в 2.2. Тематическом плане), нуждается в помощи преподавателя: составлении плана ответа, обсуждении музыкального выступления, индивидуальном консультировании отстающих обучаемых.

Семинарские занятия являются проверочными. Важным является обсуждение выступлений обучаемых на семинаре с объяснением выставленной преподавателем оценки

Примерные темы семинарских занятий

VI семестр

1. М.П. Мусоргский: Особенности стиля.
2. Н.А. Римского Корсаков: Традиции и новаторство.
3. П.И. Чайковский: Драма как основа симфонического, оперного жанров.

Контрольные работы представляют собой письменные ответы обучаемых на вопросы, включающие основной материал семестра, и письменную музыкальную викторину из пройденных произведений. Примерные вопросы контрольных работ см. в разделе ФОС 2. Фонды оценочных средств текущего контроля.

Экзамены представляют собой устные ответы обучаемых на два вопроса экзаменационного билета:

- теоретический обобщающий вопрос (характеристика творчества композитора, творческий путь композитора, характеристика исторического периода);
- история создания, анализ музыкального произведения (по нотам);
- музыкальная викторина по пройденным произведениям, включенным в экзаменационные билеты. Примерные экзаменационные билеты см. в разделе ФОС 3. Фонды оценочных средств промежуточного контроля.

5.2 Методические рекомендации обучаемым

Самостоятельная учебная нагрузка обучаемых является обязательной частью дисциплины ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) и выполняется обучаемыми в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа делается во внеурочное время и служит средством повышения эффективности процесса обучения и подготовки к самостоятельному пополнению знаний будущих специалистов.

Целью самостоятельной работы обучаемых является более глубокое усвоение теоретического, музыкального материала дисциплины ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная). Данная форма учебной работы способствует:

- углублению теоретических знаний обучаемых;
- самостоятельному изучению обучаемыми текстов музыкальных произведений (в нотной и звукозаписи);
- расширение профессионального (исполнительского, педагогического) кругозора;
- формированию у обучаемых навыков самостоятельной профессиональной деятельности, в том числе умений применять новые цифровые технологии, работать со звукозаписывающей аппаратурой, организовывать концертные коллективы.

Самостоятельная работа включает:

- подготовку к экзаменам, контрольным работам: изучение лекционных конспектов, учебников, научной литературы; изучение музыкальных произведений по нотам (анализ, слушание музыки, игра, пение);
- подготовку некоторых тем к устным опросам на семинарских занятиях, в том числе биографий некоторых композиторов;
- подготовку к исполнению некоторых музыкальных произведений (их фрагментов, тем) сольно или в ансамблях обучаемых;
- самостоятельное выполнение обучаемыми видео (аудио) записей исполнения фрагментов (тем) музыкального произведения для их демонстрации на семинарах;
- прослушивание некоторых аудио и просмотр видеозаписей музыкальных произведений, предназначенных для самостоятельного изучения, а также изученных на лекционных занятиях;
- ознакомление с нотным текстом музыкальных произведений, их самостоятельный анализ.

Музыкальные произведения для самостоятельного изучения

Тема 5. Й. Гайдн и венский классицизм: соната для фортепиано №7

Тема 6. В. А. Моцарт: соната для фортепиано ля мажор, фантазия для фортепиано до минор

Тема 8. Ф. Шуберт: Музыкальные моменты, Экспромт ля-бемоль мажор.

Тема 10. Ф. Мендельсон – Бартольди: Песни без слов

Тема 17. И. Брамс: Рапсодия си минор, Интермеццо ми-бемоль мажор и ми-бемоль минор, Венгерские танцы (по выбору)

Тема 23. Э Григ: Лирические пьесы для фортепиано (по выбору), романсы (по выбору).

Тема 35. М.И. Глинка: Ночь в Мадриде

Тема 40: М.П. Мусоргский: Картинки с выставки, Ночь на лысой горе

Тема 42. П.И. Чайковский: симфония №1, Времена года.

Тема 44. А.К. Глазунов: фрагменты Раймонды; фрагменты концерта для саксофона с оркестром (для духовиков)

Тема 45. А.К. Лядов: фортепианные миниатюры (по выбору)

Тема 50. И.Ф. Стравинский: Весна священная

Вопросы семинарских занятий для самостоятельной подготовки

Тема 6. В.А. Моцарт: Новаторство В.А. Моцарта в инструментальных, вокальных жанрах.

Тема 8. Ф. Шуберт: кружок Ф. Шуберта; Шубертиады.

Тема 10. Ф. Мендельсон - Бартольди: Романтизм и классицизм в творчестве композитора.

Тема 16 Р. Вагнер и Тема 17 И. Брамс: Музыкальная «война» вагнерианцев и браминов

Тема 23. Э. Григ: Э. Григ – основоположник норвежской классической музыкальной школы; Э. Григ и скандинавская культура.

Тема 38. М.А. Балакирев: Эстетические установки Могучей кучки и творческий метод М.А. Балакирева

Тема 35. М.И. Глинка: М.И. Глинка и А.К. Верстовский: проблемы новаторства

Тема 40. М.П. Мусоргский: Редакции опер Борис Годунов, Хованщина: особенности оркестрового стиля.

Тема 41. Н.А. Римский – Корсаков: Редактирование произведений отечественных авторов.

Импрессионизм Н.А. Римского – Корсакова.

Поздний оперный период.

Тема 42. П.И. Чайковский: Жанровое, стилевое новаторство композитора.

П.И. Чайковский и современный ему музыкальный мир отечественной культуры.

Тема 48. А.Н. Скрябин: Символика музыкальных образов

Музыкальные произведения для пения (игры)

Тема 4. К.В. Глюк: фрагменты Орфея и Эвридики

Тема 6. В.А. Моцарт: фрагменты Свадьбы Фигаро, Дона Жуана, симфонии № 40. Инструментальная камерная музыка по выбору

Тема 8. Ф. Шуберт: фрагменты Прекрасной мельничихи, Зимнего пути, Неоконченной симфонии, камерная музыка по выбору.

Тема 19. Д. Верди: фрагменты Травиаты, Риголетто, Аиды

Тема 20. Ж. Бизе: фрагменты Кармен, Арлезианки

Тема 34. Русский бытовой романс XIX века: пение (игра) романсов А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Г. Гурилева (по выбору)

Тема 35. М.И. Глинка: фрагменты Ивана Сусанина, Руслана и Людмилы, темы Камаринской, Арагонской хоты, романсы (по выбору)

Тема 38. М.А. Балакирев: пение (игра) романсов (по выбору)

Тема 40. М.П. Мусоргский: песни, фрагменты Бориса Годунова

Тема 41. Н.А. Римский – Корсаков: фрагменты Снегурочки, Садко, Царской невесты, Шехерезады

Тема 42. П.И. Чайковский: фрагменты Евгения Онегина, Пиковой дамы, темы симфоний №№ 1,4,6, романсы

Тема 44. А.К. Глазунов: фрагменты Раймонды; фрагменты концерта для саксофона с оркестром (для духовиков)

Тема 49. С.В. Рахманинов: камерные вокальные произведения (по выбору)

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт
искусств имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по ОД.02.04

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

Фонд оценочных средств по ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06 Хоровое дирижирование

Разработчик

Н.В. Коноплянская, преподаватель

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Инструментальное исполнительство

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно - оценочных средств	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Умеет:				
– работать с литературными источниками и нотным материалом;	ОК. 11 ПК. 1.2, 1.3,1.4, 1.7, 1.8 ПК.2.8	Чтение, конспектирование учебников, научных работ; игра, пение по нотам, слушание музыки для ответов на семинарах	Контрольные работы	
– в письменной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;	ОК 11 ПК. 1.1, 1.4, 2.2, 2.8	Письменные ответы на вопросы Контрольной работы	Контрольные работы	
– определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;	ОК.11 ПК 1.1, .2.2	Слушание музыки на лекциях, самостоятельно; пение, игра музыкальных произведений	Музыкальная викторина в конце каждого семестра на Контрольной работе	
– применять основные музыкальные термины и определе-	ОК.11 ПК.1.4,.2.2, 2.8	Устная, письменная работа обучающихся: изучение теоретического, аналитическо-	Контрольные работы	Экзамены

ния из смежных музыкальных дисциплин при анализе		го музыкального материала для ответа на семинарах		
Знает:				
– основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	ОК.11 ПК.1.6, ПК.2.8	Устные, письменные ответы	Контрольные работы	Экзамены
– условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно– политических событий;	ОК.11 ПК.1.8, 2.2, .2.8	Устные, письменные ответы на семинарах	Контрольные работы	Экзамены
– этапы развития отечественного музыкального искусства и формирования русского музыкального стиля;	ОК.11 ПК.1.5, 1.8, 2.4, 2.8	Устные, письменные ответы	Контрольные работы в конце IV, V, семестров	Экзамен в VI семестре
– основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства	ОК.11 ПК.1.6, ПК.2.4, ПК.2.8	Устные, письменные ответы, в том числе на семинарах	Контрольные работы и экзамены в конце IV, V семестров	Экзамен в VI семестре

Вокальное искусство

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно - оценочных средств	
Умеет:			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
– работать с литературными источниками и	ОК. 11 ПК. 1.2, 1.3,1.4, 1.7, ПК.2.8	Чтение, конспектирование учеб-	Контрольные работы	

нотным материалом;		ников, научных работ; игра, пение по нотам, слушание музыки для ответов на семинарах		
– в письменной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;	ОК 11 ПК. 1.1, 1.4, 2.2, 2.8	Письменные ответы на вопросы Контрольной работы	Контрольные работы	
– определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;	ОК.11 ПК 1.1, .2.2	Слушание музыки на лекциях, самостоятельно; пение, игра музыкальных произведений	Музыкальная викторина в конце каждого семестра на Контрольной работе	
– применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе	ОК.11 ПК.1.4,.2.2, 2.8	Устная, письменная работа обучающихся: изучение теоретического, аналитического музыкального материала для ответа на семинарах	Контрольные работы	Экзамены
Знает:				
– основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	ОК.11 ПК.1.6, ПК.2.8	Устные, письменные ответы	Контрольные работы	Экзамены
– условия становления музыкального ис-	ОК.11 ПК.2.2, ПК.2.8	Устные, письменные ответы на се-	Контрольные работы	Экзамены

искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно– политических событий;		минарах		
– этапы развития отечественного музыкального искусства и формирования русского музыкального стиля;	ОК.11 ПК.1.5, 2.4, 2.8	Устные, письменные ответы	Контрольные работы в конце IV, V, семестров	Экзамен в VI семестре
– основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства	ОК.11 ПК.1.6, ПК.2.4, ПК.2.8	Устные, письменные ответы, в том числе на семинарах	Контрольные работы и экзамены в конце IV, V семестров	Экзамен в VI семестре

Хоровое дирижирование

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно - оценочных средств	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Умеет:				
– работать с литературными источниками и нотным материалом;	ОК. 11 ПК. 1.2, 1.3,1.4, 1.7 ПК.2.8	Чтение, конспектирование учебников, научных работ; игра, пение по нотам, слушание музыки для ответов на семинарах	Контрольные работы	
– в письменной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве	ОК 11 ПК. 1.1, 1.4, 2.2, 2.8	Письменные ответы на вопросы Контрольной работы	Контрольные работы	

композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;				
– определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;	ОК.11 ПК 1.1, .2.2	Слушание музыки на лекциях, самостоятельно; пение, игра музыкальных произведений	Музыкальная викторина в конце каждого семестра на Контрольной работе	
– применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе	ОК.11 ПК.1.4,.2.2, 2.8	Устная, письменная работа обучающихся: изучение теоретического, аналитического музыкального материала для ответа на семинарах	Контрольные работы	Экзамены
Знает:				
– основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	ОК.11 ПК.1.6, ПК.2.8	Устные, письменные ответы	Контрольные работы	Экзамены
– условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно– политических событий;	ОК.11 ПК.2.2, ПК.2.8	Устные, письменные ответы на семинарах	Контрольные работы	Экзамены
– этапы развития отечественного музыкального искусства и формирования русского	ОК.11 ПК.1.5, 2.4, 2.8	Устные, письменные ответы	Контрольные работы в конце IV, V, семестров	Экзамен в VI семестре

музыкального стиля;				
– основные на- правления, про- блемы и тенден- ции развития русско- го музыкального искусства	ОК.11 ПК.1.6, ПК.2.4, ПК.2.8	Устные, письмен- ные ответы, в том числе на семина- рах	Контрольные работы и экза- мены в конце IV, V семестров	Экзамен в VI семестре

1. Виды контроля

Оценка качества освоения ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) включает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля освоения ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) используются контрольные работы в конце I, II, IV, V семестрах.

В качестве средств промежуточного контроля используется экзамен, который проводится в III, VI семестрах в соответствии с учебным планом.

2. Фонд оценочных средств текущего контроля

В соответствии с рабочей программой ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная), формой текущего контроля является контрольная работа. В соответствии с учебным планом, она проводится в конце I, II, IV, V семестрах. Она выполняется письменно и включает в себя основные теоретические вопросы, знание изученных музыкальных произведений. Частью контрольной работы является музыкальная викторина, составленная из изученных произведений.

Примерные вопросы контрольных работ

II семестр

10. Перечислить изученных композиторов и их основные произведения.
11. Дать определение понятию *национальная композиторская школа*.
12. Назвать изученных композиторов – основоположников национальных композиторских школ.
13. Что присуще *музыкальному романтизму*? Периодизация *музыкального романтизма*.
14. Романтическая симфоническая музыка: привести изученные примеры, указать стилевые особенности авторов.

15. Что такое вокальный цикл? Романтические стилевые черты изученных вокальных циклов.
16. Романтическая инструментальная миниатюра. Примеры.
17. Романтическая опера: новаторство. Проблемы.
18. Композиторы – выдающиеся исполнители, преподаватели, дирижеры, музыкальные публицисты, общественные деятели.

Критерии оценки знаний на контрольной работе

Оценка «отлично»:

- полное владение теоретическим материалом, правильное использование терминологии;
- отличное владение письменной речью;
- прочные профессиональные навыки работы с интернет - ресурсами;
- отличное знание изученных музыкальных произведений.

Оценка «хорошо»:

- хорошее усвоение теоретического материала, правильное использование терминологии с незначительными недочетами;
- владение письменной речью;
- хорошие профессиональные навыки работы с интернет - ресурсами;
- хорошее знание изученных музыкальных произведений.

Оценка «удовлетворительно»:

- изложение теоретического материала с ошибками;
- посредственные профессиональные навыки владения письменной речью, посредственный анализ музыкального произведения;
- посредственное знание изученных музыкальных произведений.
- затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа или наличие грубых ошибок в ответе;
- отсутствие теоретических знаний и практических навыков анализа музыкального произведения; – плохое владение письменной речью;
- незнание изученных музыкальных произведений.

3. Фонды оценочных средств промежуточной аттестации

Формой промежуточного контроля в III, VI семестрах является экзамен. Он проводится в форме устных ответов на два вопроса и письменной викторины, включающей изученные произведения.

Примерные варианты экзаменационных билетов различных семестров

3. Оперное творчество Д. Пуччини
4. Ж. Бизе. Кармен

3. Творческий путь П.И. Чайковского
4. Н.А. Римский – Корсаков. Шехерезада

Критерии оценки знаний на экзамене

Оценка «отлично»:

- полное владение теоретическим материалом, правильное использование терминологии;
- прочные профессиональные навыки анализа музыкального произведения;
- отличное знание изученных музыкальных произведений, умение иллюстрировать их фрагменты (пение, игра).

Оценка «хорошо»:

- хорошее усвоение теоретического материала, правильное использование терминологии с незначительными недочетами;
- хорошие профессиональные навыки анализа музыкального произведения с неточностями;
- хорошее знание изученных музыкальных произведений, умение иллюстрировать их фрагменты (пение, игра).

Оценка «удовлетворительно»:

- изложение теоретического материала с ошибками;
- посредственные профессиональные навыки анализа музыкального произведения;
- посредственное знание изученных музыкальных произведений, посредственное иллюстрирование их фрагментов (пение, игра).
- затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа или наличие грубых ошибок в ответе;
- отсутствие теоретических знаний и практических навыков анализа музыкального произведения;
- незнание изученных музыкальных произведений, невозможность их спеть, сыграть