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 дисциплины ОП.01

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

по специальности 53.02.07Теория музыки

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.07Теория музыки углублённой подготовки в очной форме обучения со сроком получения 3 года 10 месяцев.

.

Разработчики:Д.Г. Мусатова, преподаватель

А.В. Самойлова, преподаватель

Н.А. Тельнова, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …… 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ……. 7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 26

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 29

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ …….…... 36

6. ПРИЛОЖЕНИЕ …….. 59

1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программыучебной дисциплины

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)является частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звенав соответствии с ФГОСпо специальности 53.02.07 Теория музыки.Музыкальная литература – важнейшая музыкально-теоретическая дисциплина, составляющая основу профессиональной подготовки студентов специальности 53.02.07 «Теория музыки».

Первая часть (1-4 семестры) учебного курса Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) предполагает изучение музыкальной классики зарубежных стран XVIII-начала XX веков и обзор явлений музыкальной культуры Европы предшествующих периодов, вторая часть (5-8 семестры) учебного курса посвящена изучению отечественной музыкальной литературы. Данная программа является разделом целостного курса музыкальной литературы, включающего изучение западноевропейской музыкальной классики, отечественной музыкальной классики, а также современной зарубежной и отечественной музыки.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистовсреднего звена

В учебном плане специальности 53.02.07 «Теория музыки» учебная дисциплина Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) является составной частью модуля ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения курса

Цель курса:

воспитание музыкально-исторического мышления студентов.

Задачи курса:

дать обучающимся разносторонние знания исторических основ музыкального искусства;

сформировать представления об основных стилевых направлениях, своеобразии национальных музыкальных школ, их вклада в общий путь развития музыкальной культуры, эволюции профессионального творчества выдающихся композиторов;

проанализировать образную драматургию наиболее значительных произведений;

ознакомить с главными этапами становления национальных музыкальных школ;

сформировать профессиональные умения ориентироваться в стилевых закономерностях музыкального языка той или иной эпохи, того или иного композитора.

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать **общими (общекультурными) компетенциями,** проявлять способность и готовность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Педагогическая деятельность

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

В результате изучения по общепрофессиональных дисциплин обучающийся должен:

уметь:

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;

анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;

выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;

работать со звукозаписывающей аппаратурой;

знать:

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;

основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI веков;

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;

программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);

теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) – максимальная учебная нагрузка студента составляет 485 часов, в том числе:

– обязательные учебные (мелкогрупповые) занятия –286 часов;

– самостоятельная учебная нагрузка студентов – 199 часа.

Формы контроля:

– 8 семестр – экзамен.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Виды учебной работы и формы отчетности

Семестр	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Лекции (мелкогрупповые занятия)	36	36	36	36	36	36	36	36
Самостоятельная работа обучающегося	18	18	18	18	18	18	45	46
Формы отчетности								Экзамен

В процессе обучения предусматриваются следующие формы и виды учебной работы:

– Лекция;
– Практические мелкогрупповые занятия;
– Семинар
– Самостоятельная работа обучающихся:

- выполнение домашних заданий – чтение учебника, письменные, устные задания, упражнения на фортепиано);
- самостоятельная работа, выполняемая обучающимся во внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Данный вид работы выполняется обучающимся в домашних условиях, репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах;

– Курсовая работа.

2.2. Тематическое планирование

№	Содержание дисциплины	МУН[1] (час.)	ОУЗ (час.)	СУН (час.)	ФКУ
	ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА				
	I курс				
	1 семестр				
	Музыкальная культура XVII-пер. пол. XVIII веков. Основные художественные стили. Национальные композиторские школы				
1.	Г.Ф. Гендель	9	6	3	
2.	И.С. Бах	33	22	11	
	Венская классическая школа				
3.	Классицизм. Основные типы симфонизма. Сонатно-симфонический цикл	3	2	1	
4.	Музыкальный театр. Оперная реформа К.В. Глюка	3	2	1	
5.	Й. Гайдн	6	4	2	
	Итого:	**54**	**36**	**18**	
	2 семестр				
	Венская классическая школа (продолжение)				
6.	В.А. Моцарт	18	12	6	
7.	Л. ван Бетховен	18	12	6	
	Музыкальный романтизм				
8.	Ф. Шуберт	6	4	2	
9.	Ф. Мендельсон-Бартольди	3	2	1	

[1] МУН – максимальная учебная нагрузка,
ОУЗ – обязательные учебные занятия,
СУН – самостоятельная учебная нагрузка,
ФКУ – формы контроля успеваемости.

10.	К.М. Вебер	3	2	1	
11.	Н. Паганини	3	2	1	
12.	Г. Берлиоз	3	2	1	
	Итого:	**54**	**36**	**18**	

	II курс				
	3 семестр				
	Музыкальный романтизм (продолжение)				
13.	Р. Шуман	15	10	5	
14.	Ф. Шопен	12	8	4	
15.	Ф. Лист	12	8	4	
	Музыкальная культура Германии				
16.	Р. Вагнер	9	6	3	
17.	И. Брамс	6	4	2	
	Итого:	**54**	**36**	**18**	
	4 семестр				
	Итальянская оперная школа				
18.	Дж. Верди	15	10	5	
19.	Дж. Пуччини	3	2	1	
	Чешская музыкальная культура				
20.	Б. Сметана	3	2	1	
21.	А. Дворжак	3	2	1	
	Норвежская музыкальная культура				
22.	Э. Григ	3	2	1	
	Музыкальная культура Франции				
23.	Ш. Гуно	3	2	1	
24.	Ж. Бизе	15	10	5	
25.	К. Дебюсси	6	4	2	
26.	М. Равель	3	2	1	
	Итого:	**54**	**36**	**18**	
	5 семестр				
	Раздел 2. Отечественная музыкальная литература				
	Введение	1,5	1	0,5	
1.	Музыкальная культура Руси	1,5	1	0,5	
2.	Музыкальная культура России XVII-XVIII веков	3	2	1	
3.	Русская музыкальная культура первой половины XIX века	3	2	1	
4.	**М.И. Глинка**				
	Опера «Иван Сусанин»	6	4	2	
	Опера «Руслан и Людмила»	3	2	1	
5.	**А.С. Даргомыжский**				
	Творческий облик А.С. Даргомыжского	3	2	1	

	Опера «Русалка»	3	2	1	
	Романсы и песни	3	2	1	
6.	Русская музыкальная культура второй половины XIX века	3	2	1	
7.	**М.П. Мусоргский.**				
	Творческий облик. Романсы	3	2	1	
	Опера «Борис Годунов»	9	6	3	
	Опера «Хованщина»	3	2	1	
8.	**А.П. Бородин.**				
	Творческий облик. Романсы	3	2	1	
	Опера «Князь Игорь»	6	4	2	
	Итого:	**54**	**36**	**18**	
	6 семестр				
9.	**Н.А. Римский-Корсаков**				
	Творческий облик Н.А. Римского-Корсакова	3	2	1	
	Опера «Снегурочка»	3	2	1	
	Опера «Садко»	3	2	1	
	Опера «Царская невеста»	3	2	1	
	Поздние оперы	3	2	1	
10.	**П. И. Чайковский**				
	Опера «Евгений Онегин»	6	4	2	
	Опера «Пиковая дама»	6	4	2	
	Симфоническое творчество. Увертюра «Ромео и Джульетта»	3	2	1	
	Симфония №4	3	2	1	
	Симфония №6	3	2	1	
11.	Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века	3	2	1	
12.	**А.К. Глазунов.**				
	Творческий облик А.К. Глазунова	3	2	1	
	Балет «Раймонда»	3	2	1	
13.	**С.И. Танеев**				
	Творческий облик С.И. Танеева	3	2	1	
	Кантата «Иоанн Дамаскин». Романсы	3	2	1	
14.	Творчество А.К. Лядова	3	2	1	
	Итого:	**54**	**36**	**18**	
	7 семестр				
15.	**А.Н. Скрябин**				
	Творческий облик А.Н. Скрябина	4	2	2	
	Фортепианные прелюдии	4	2	2	
	Фортепианные поэмы	4	2	2	
	Сонаты	4	2	2	

	Симфоническое творчество. Симфония №3	5	2	3	
	«Поэма экстаза»	4	2	2	
16.	**С. В. Рахманинов**				
	Фортепианные миниатюры	10	4	6	
	Фортепианные концерты. Рапсодия на тему Н. Паганини	8	4	4	
	Симфония №3				
	Романсы	4	2	2	
17.	**И. Ф. Стравинский** (русский период творчества)				
	Обзор балетов «Жар-птица», «Весна священная»	4	2	2	
	Балет «Петрушка»	4	2	2	
18.	Музыкальная культура советского периода	8	4	4	
	Обзор творчества советских композиторов (Р.М. Глиэр, А.В.Мосолов, Г.Н. Попов, Т.Н. Хренников и др.)	6	2	4	
19.	**Н.Я. Мясковский**				
	Обзор симфонического творчества (Симфонии №5, 6, 27)	10	4	6	
	Итого:	**81**	**36**	**45**	
	8 семестр				
	Восьмой семестр				
20.	**С.С. Прокофьев**				
	Фортепианное творчество: миниатюры, сонаты	4	2	2	
	Симфоническое творчество. Симфония №7	4	2	2	
	Балет «Ромео и Джульетта»	4	2	2	
	Опера «Война и мир»	8	4	4	
	Кантата «Александр Невский»	5	2	3	
21.	**Д.Д. Шостакович**				
	Обзор симфонического творчества (симфонии №№1, 14 и др.)	5	2	3	
	Симфония №5	5	2	3	
	Симфония №7	5	2	3	
	Симфония №11	5	2	3	
	Квартет №8	5	2	3	
	Опера «Катерина Измайлова»	5	2	3	
22.	**Г.В. Свиридов**				
	«Поэма памяти С. Есенина»	12	6	6	
23.	**А.И. Хачатурян**				
	Творческий облик А.И. Хачатуряна	5	2	3	
	Балет «Спартак»	5	2	3	
	Концерт для скрипки с оркестром	5	2	3	
	Экзамен				X

		82	**36**	**46**	
	Всего:	**485**	**286**	**199**	

2.3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Зарубежная музыкальная литература

Музыкальная культура XVII-пер. пол. XVIII веков. Основные художественные стили. Национальные композиторские школы

Тема 1. Г.Ф. Гендель (1685-1759)

Г.Ф. Гендель – великий немецкий композитор, претворивший достижения европейской культуры. Основные этапы жизненного и творческого пути.

Вокально-инструментальные жанры в наследии Генделя. Оратории – вершина творчества Генделя. Оратории «Самсон», «Мессия» (фрагменты).

Инструментальное творчество. Разнообразие жанров, concertogrosso для оркестра и различных инструментов соло, клавирные сюиты. Сонаты для скрипки и виолончели, органная музыка. Concertogrosso №6 (g-moll, op.6).

Тема 2. И.С. Бах (1685-1750)

И.С. Бах – один из величайших художников немецкой и мировой музыкальной культуры. Творчество Баха – грандиозный итог и высшее достижение европейской культуры прошлых эпох и предвосхищение её дальнейшего развития. Основные этапы жизненного и творческого пути. Характеристика творчества. Многообразие жанров. Бах – великий мастер полифонии. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стиля в музыке Баха.

Клавирное творчество: «Хорошо темперированный клавир», «Хроматическая фантазия и фуга», «Итальянский концерт», Английские и Французские сюиты.Органная токката и фуга (d-moll) – один из самых характерных образцов органной музыки Баха. Хоральные прелюдии.Вокально-инструментальные жанры в творчестве Баха. «Страсти по Матфею» – монументальное музыкально-драматическое произведение Баха. «Высокая месса» (h-moll) – один из выдающихся памятников мировой музыкальной культуры.

Венская классическая школа

Тема 3. Классицизм. Основные типы симфонизма. Сонатно-симфонический цикл

Историческое и эстетическое значения понятия «классический». Эстетика классицизма. Новые художественные принципы в музыкальном искусстве.

Расцвет камерно-инструментальной и симфонической музыки в первой половине XVIII столетия. Утверждение новых принципов музыкального мышления (симфонизма), новых жанров (сонаты, симфонии, квартеты). Формирование сонатно-симфонического цикла, особенности тематизма, принципов развития и строения цикла.

Жанрово-бытовой симфонизм Й. Гайдна, Симфония №103. Лирико-драматическая симфония В.А. Моцарта, Симфония №40. Героическая драма Л.ван Бетховена, Симфония №5.

Тема 4. Музыкальный театр XVIII века. К.В. Глюк (1714-1787)

Основные этапы жизненного и творческого пути. Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII века. Основные положения оперной реформы Глюка: художественное единство музыки, слова и драматического действия. Типы арий, хоров, речитативов, их драматургическая роль. Значение оркестра, функция увертюры как обобщенного выражения идеи оперы.

Опера «Орфей», преломление в ней реформаторских принципов Глюка.

Тема 5. Й. Гайдн (1732-1809)

Й. Гайдн– великий австрийский композитор, основатель венской классической школы. Основные этапы жизненного и творческого пути.

Ведущие жанры в творчестве Гайдна.

Симфоническое творчество: Симфонии №45fis-moll «Прощальная», №104 D-dur.

Клавирные сонаты №7 D-dur, №3 Es-dur.

Оратория «Времена года».

Тема 6. В.А. Моцарт (1756-1791)

Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры. В.А. Моцарт – выдающийся представитель венской классической школы. Творческое претворение Моцартом лучших достижений музыки XVII-XVIII веков и создание на этой основе новаторских произведений во всех жанрах. Основные этапы жизненного и творческого пути.

Оперы Моцарта. Реформаторские устремления Моцарта в оперном творчестве. Новая трактовка традиционных оперных жанров. Оперы «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта».

Историческая роль симфонического наследия Моцарта. Симфония №40 g-moll, Симфония №41 «Юпитер», C-dur.

Фортепианное творчество Моцарта, его связь с исполнительской деятельностью композитора. Соната A-dur – образец зрелого фортепианного стиля.

Фантазия c-moll – новаторские черты музыкального языка, особенности фортепианной техники. «Реквием».

Тема 7. Л. ван Бетховен (1770-1827)

Л. ван Бетховен – великий немецкий композитор, представитель венской классической школы. Философская и эстетическая основа творчества. Симфонизм как метод музыкального мышления. Основные этапы жизненного и творческого пути.

Фортепианное творчество Бетховена, его периодизация. Сонаты №8 «Патетическая» c-moll, №14 «Лунная» cis-moll, №17 «С речитативом» d-moll, №21 «Аврора» C-dur, №23 «Аппассионата» f-moll, №32 c-moll. Концерт для фортепиано с оркестром №3 c-moll.

Симфоническое творчество, его ведущая роль в наследии композитора. Симфонии № 3 «Героическая» Es-dur, №5 c-moll, №6 «Пасторальная» F-dur, №9 d-moll. Увертюры «Эгмонт» f-moll, «Леонора».

Камерное творчество. Соната №9 для фортепиано и скрипки A-dur «Крейцерова», квартет (по выбору).

Музыкальный романтизм

Тема 8. Ф. Шуберт (1797-1828)

Ф. Шуберт – великий австрийский композитор начала XIX столетия, один их первых представителей музыкального романтизма. Характеристика творчества. Воздействие на творческую деятельность Шуберта музыкальной культуры Вены. Основные этапы жизненного и творческого пути.

Вокальное творчество: баллада «Лесной царь», вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песнь»; песни (по выбору)

Симфоническое творчество: симфонии №8 «Неоконченная» h-moll, №9 C-dur.

Камерные произведения (по выбору).Фортепианные сочинения: экспромты, музыкальные моменты (по выбору).

Тема 9. Ф. Мендельсон-Бартольди (1809-1847)

Творческий облик композитора. Ведущие направления композиторской работы. Просветительская и музыкально-общественная деятельность.

«Песни без слов» – новый жанр романтической фортепианной миниатюры.

Симфония №3 «Шотландская» a-moll.

Увертюра к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Концерт для скрипки с оркестром №1 e-moll.

Тема 10. К.М. Вебер (1786-1826)

К.М. Вебер –выдающийся немецкий композитор, создатель немецкой национальной романтической оперы. Творческий облик. Разносторонняя музыкально-общественная, литературная, исполнительская деятельность Вебера.

Опера «Вольный стрелок». Претворение жанра зингшпиль, сочетание народно-бытовых картин и романтической фантастики.

Тема 11. Н. Паганини (1782-1840)

Н. Паганини –выдающийся скрипач-виртуоз, гитарист, композитор первой половины XIX столетия. Творческий облик.

Новаторство Паганини в воплощении новых образов, создании новых исполнительских приемов. «Двадцать четыре каприччи для скрипки соло» – "высшая школа виртуозного мастерства".

Тема 12. Г. Берлиоз (1803-1869)

Г. Берлиоз – крупнейший французский композитор первой половины XIX века, создатель программного типа симфонизма. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.

Картинная описательность как одна из особенностей творческого метода Берлиоза. Гротескное заострение образов. Оригинальность оркестрового письма. «Фантастическая симфония» – образец программного симфонизма Г. Берлиоза. «Ромео и Джульетта» (обзорно).

Тема 13. Р. Шуман (1810-1856)

Р. Шуман – великий немецкий композитор. Новизна художественных взглядов, их отражение в литературно-критической и композиторской деятельности. Основные этапы жизненного и творческого пути.

Фортепианные произведения – важнейшая область творчества. «Карнавал», «Бабочки», «Симфонические этюды», «Фантастические пьесы».

Своеобразие вокальной лирики Шумана, сыгравшей значительную роль в развитии жанра. «Любовь поэта», Любовь и жизнь женщины».

Тема 14. Ф. Шопен (1810-1849)

Ф. Шопен – великий польский композитор, основоположник польской музыкальной классики. Основные этапы жизненного и творческого пути. Характеристика творчества. Разностороннее отражение в произведениях художника темы Родины.

Танцевальные жанры (мазурки, вальсы, полонезы).

Ноктюрны. Прелюдии. Этюды.
Баллады. Соната №2 b-moll

Тема 15. Ф. Лист (1811-1886)

Ф. Лист – великий композитор-романтик, классик венгерской музыки. Основные этапы жизненного и творческого пути. Характеристика творчества.

Фортепианное творчество: «Годы странствий», Венгерские рапсодии. Этюды, Транскрипции. Концерт Es-dur. Соната h-moll.

Симфонические поэмы: «Прелюды», «Тассо».

Песни (по выбору).

Музыкальная культура Германии

Тема 16. Р. Вагнер (1813-1883)

Р. Вагнер – великий немецкий оперный композитор. Основные этапы жизненного и творческого пути. Основные положения оперной реформы. Темы, образы и сюжеты вагнеровских опер. Принципы музыкальной драматургии. Симфонизация оперы. Особенности музыкального языка.

Опера «Тангейзер» (обзорно). Опера «Лоэнгрин».

Тетралогия «Кольцо Нибелунга»

Оперы «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры» (обзорно)

Тема 17. И. Брамс (1833-1897)

И. Брамс– один из крупнейших немецких композиторов второй половины XIX столетия. Творческий облик. Особое значение традиций XVIII- начала XIX века в творчестве композитора: строгость и ясность формы, тяготение к классическим жанрам симфонии, концерта, сонаты, старинным вариациям.

Фортепианное творчество: интермеццо, рапсодии.

Симфоническое творчество: симфонии №3 (F-dur), №4 (e-moll). Венгерские танцы. Песни и романсы (по выбору).

Итальянская оперная школа

Тема 18. Дж. Верди (1813-1901)

Верди – великий итальянский оперный композитор. Основные этапы жизненного и творческого пути. Характеристика оперного творчества.

Опера «Риголетто» – музыкальная драма остро конфликтного содержания.

Опера «Травиата» – лирико-психологическая музыкальная драма.

Опера «Аида» (1871) – жанрово синтетическое произведение, соединяющее черты «большой французской оперы» и лирической музыкальной драмы.

Опера «Отелло» – психологическая музыкальная драма, вершина творческих достижений Верди; претворение принципа сквозного развития действия, сквозные сцены как основа музыкальной драматургии.

Тема 19. Дж. Пуччини (1858-1924)

Дж. Пуччини – крупнейший итальянский оперный композитор рубежа XIX–XX веков. Творческий облик. Связь творчества Пуччини с направлением веризма. Понятие о веризме (творчество П. Масканьи, Р. Леонкавалло). Влияние литературного веризма на развитие итальянской оперы.

Оперы «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-Сан» (обзорно).

Чешская музыкальная культура

Тема 20. Б. Сметана (1824-1884)

Б. Сметана – выдающийся композитор, основоположник чешской музыкальной классики. Творческий облик.

«Проданная невеста» – бытовая комическая опера, её историческое значение. Претворение народно-бытовых танцевальных и песенных жанров (полька, фуриант, соуседска).Симфоническая поэма «Влтава».

Тема 21. А. Дворжак (1841-1904)

А. Дворжак – великий чешский композитор. Творческий облик. Обзор симфонического творчества Дворжака.

Симфония № 5 «Из Нового света», e-moll.

«Славянские танцы».

Норвежская музыкальная культура

Тема 22. Э. Григ (1843-1907)

Э. Григ – великий норвежской композитор, основатель национальной композиторской школы. Творческий облик. Широкое отражение темы Родины: воплощение сцен народной жизни, образов природы, сказаний и легенд, поэтических мотивов норвежской литературы. Яркая индивидуальность и национальная характерность стиля. Ведущие жанры творчества – инструментальная и вокальная миниатюра.

«Лирические пьесы». Концерт для фортепиано с оркестром (a-moll).

Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«Норвежские танцы».

Музыкальная культура Франции

Тема 23. Ш. Гуно (1818-1893)

Ш. Гуно – автор значительных произведений в жанре лирической оперы. Творческий облик. Опера «Фауст»: литературный первоисточник и его интерпретация в опере; характерные черты жанра лирической оперы.

Тема 24. Ж. Бизе (1838-1875)

Ж. Бизе –великий французский композитор XIX века. Круг образов, тематика его творчества. Основные этапы жизненного и творческого пути композитора.

Опера «Кармен» – вершина творчества. Новелла П. Мериме и ее музыкальное претворение в опере. Опора на народно-бытовые жанры, принцип образных антитез (Кармен – Микаэла, Хозе – Эскамильо). Своеобразие композиции оперы (сочетание сквозных сцен и замкнутых сцен). Симфоническое развитие в опере.

Музыка к драме А. Доде «Арлезианка».

Тема 25. К. Дебюсси (1862-1918)

К. Дебюсси – французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма. Основные этапы жизненного и творческого пути.

Произведения для фортепиано: Прелюдии, «Остров радости», «Бергамасская сюита».

Симфоническое творчество: «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны». Опера «Пеллеас и Мелизанда» (обзорно).

Тема 26. М. Равель (1875-1937)

М. Равель – крупнейший французский композитор рубежа XIX-XX веков. Основные этапы жизненного и творческого пути. Характеристика творчества. Стилистическая многогранность, широкий образный и жанровый диапазон.

Фортепианное творчество: «Игра воды», Сонатина (fis-moll), «Павана на смерть инфанты», «Ночной Гаспар».

Симфоническое творчество: «Испанская рапсодия», Болеро.

Раздел 2. Отечественная музыкальная литература

Введение

Задачи курса. Основные этапы развития русской музыки. Русская музыка как часть мировой музыкальной культуры.

Тема 1.Музыкальная культура России до XVII века

Культура восточных славян. Прикладное назначение музыки. Славянская мифология, языческие обряды и музыка. Основные формы и жанры русского фольклора. Фольклор и творчество композиторов.

Музыкальная культура XI-XVI веков. Важнейшие события гражданской истории. Русь Киевская, Новгородская, Московская и культура европейского Средневековья и Возрождения. Светские формы музыкального искусства.

Музыка русской православной церкви. Священное Писание и служба в церкви. Виды православной службы. Жанры духовной музыки. Культура колокольных звонов.

Знаменное пение и письменность. Византийские и национальные традиции. Крупнейшие певческие школы и мастера.

Тема 2. Музыкальная культура России XVII-XVIII веков

Становление культуры государства Российского. Периодизация. Фольклор и его изучение. Формирование национальной композиторской школы.

Стилевой перелом в церковной музыке XVII века. Деятельность Н. Дилецкого. Партесное пение; русский хоровой концерт XVIII века.

Инструментальная музыка. Жанры бытового музицирования. Военная музыка и оркестры. Классические жанры сонаты, симфонии, концерта, увертюры в творчестве И. Хандошкина, Е. Фомина, Д. Бортнянского.

Городская вокальная лирика. Канты и псалмы, песенные сборники. Сентиментализм в русской поэзии и в музыке Ф. Дубянского и О. Козловского.

Музыкальный театр. Жанры западноевропейской оперы на русской сцене в творчестве зарубежных и отечественных композиторов. Русская бытовая комическая опера и её роль в становлении национальной оперы. Творчество М. Соколовского, Г. Пашкевича, Е. Фомина, Д. Бортнянского.

Тема 3. Русская музыкальная культура первой половины XIX века

Духовная и культурная жизнь русского общества и события гражданской истории. Расцвет русской литературы, изобразительного, театрального искусства. Художественные стили эпохи. Русская композиторская школа как явление мирового музыкального искусства.

Концертная и бытовая музыкальная культура. Литературно-художественные кружки, музыкальные салоны. Бытовой романс в творчестве А.Алябьева, А.Варламова, А.Гурилева.

Музыкальный театр. Жанровое многообразие русской оперы начала XIX века. Роль монументальных форм хорового искусства в становлении русской оперы. Творчество К. Кавоса, С. Давыдова, С. Дегтярёва. Романтический музыкальный театр и творчество А.Верстовского: «Аскольдова могила».

Тема 4. М.И. Глинка (1804-1857)

М.И. Глинка - основатель русской классической композиторской школы. Творчество Глинки в ряду явлений отечественной и мировой культуры. Гражданские и эстетические принципы творчества. Синтезирующий метод мышления. Проблема стиля. Творческое наследие. Традиции и новаторство, перспективность художественных открытий М. И. Глинки. Периодизация жизни и творчества, черты личности, круг общения. Творчество М. И. Глинки в оценках и исследованиях русских и зарубежных музыкантов.

«Иван Сусанин» – отечественная героическая трагедия: история создания, ораториальные черты в драматургии оперы. Поэтика трагедии, возвышенный «трагический стиль» в музыкальном творчестве предшественников. Реформаторская трактовка жанра классической трагедии в творчестве А.С. Пушкина, М.И. Глинки. Национальная интонационно-жанровая основа оперы и стилистические модели западноевропейской классической музыки. Симфонизм оперы. Музыкальная драма как жанр в музыке XIX века.

«Руслан и Людмила»: концепция, жанр и особенности драматургии. Перспективность художественных открытий Глинки.

Симфонические произведения. Основные жанры и типы симфонизма, «Арагонская хота».Вокальная лирика.

Тема 5. А.С. Даргомыжский (1813-1869)

А.С. Даргомыжский – основатель русской классической композиторской школы. Творчество Даргомыжского в ряду явлений отечественной и мировой культуры 1840 -1860-х годов. Жизненный путь, эстетические воззрения. Новизна художественного мира, музыкальной драматургии и языка. Перспективность художественных исканий Даргомыжского.

«Русалка»: традиции и новаторство драматургии: тип конфликта, композиция, жанровая основа материала, развитие характеристик.

«Каменный гость» (обзорно): особенности драматургии, своеобразие вокального стиля, симфонизация оперы.Романсы и песни.

Тема 6. Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Периодизация развития музыкальной культуры второй половины XIX века. Музыка в ряду других искусств. Музыкальное образование, музыкально-просветительские организации, творческие кружки. Концертная жизнь, исполнительское искусство. Музыкальная критика и наука, значение деятельности В.В.Стасова, А.Н.Серова, Ц.А.Кюи. Фольклор, его изучение и творчество композиторов. Композиторские школы Петербурга и Москвы. Проблематика творчества, ведущие жанры в творчестве русских композиторов.

А.Г. Рубинштейн (1829-1894) –выдающийся деятель отечественной культуры. Общественная и концертно-исполнительская деятельность. Особенности стиля. Обзор творчества: опера «Демон» (фрагменты), романсы (по выбору).

Историческое значение деятельности и творчества **М.А. Балакирева (1836-1910)** в становлении русской школы. Жизненный путь. Сложность творческой судьбы. Стилистическое, жанровое многообразие музыки. Роль Балакирева в развитии концертной и бытовой фортепианной музыки.

Инструментальная музыка: увертюры, симфоническая поэма «Тамара», фортепианная фантазия «Исламей», романсы (по выбору).

Тема 7. М.П. Мусоргский (1839-1881)

Жизненный путь. Творческий облик, трагическое видение картины мира. Эстетические принципы, проблематика творчества. Наследие Мусоргского. Новаторские черты творчества. Мусоргский в ряду явлений русской и мировой культуры. Литература о Мусоргском.

«Борис Годунов»: история создания, редакции, композиция. Пушкин и Мусоргский. Исследования об опере. «Борис Годунов» как историческая народная музыкальная драма и лирическая трагедия. Особенности драматургии: этические, социальные, психологические конфликты. Трагедия народа в опере «Борис Годунов» (музыкальная характеристика народа). Трагедия царя Бориса (музыкальная характеристика царя).

«Хованщина» – народная музыкальная драма. Общая характеристика оперы. "Рассвет на Москва-реке" и его значение в драматургии произведения. Народ, его вожди и герои в опере: музыкальная характеристика стрельцов, раскольников и др. Марфа в опере «Хованщина».

Романсы и песни (по выбору). Вокальный цикл в творчестве М.П. Мусоргского: «Песни и пляски смерти».

Тема 8. А.П. Бородин (1833-1887)

Жизненный путь. Творческий облик, универсальность творческой деятельности. Художественный мир, содержание музыки Бородина. Героико-эпические концепции в оперной и симфонической музыке. Романсы и песни, камерная инструментальная музыка. Индивидуальность стиля, новаторство музыкального языка. Творчество Бородина в ряду явлений отечественной и зарубежной музыки.

«Князь Игорь»: историческое значение оперы; концепция, жанр, драматургия; эпическое и драматическое в опере. Русский народ в опере: вера Христова и языческий дух, эмоциональное богатство (воинская доблесть, героизм, скорбь, бунтарство, комизм и др.), национальные характеры, интонационное единство сольных и хоровых партий, жанровая основа

музыкального материала. Восток в опере. "Слово о полку Игореве" и опера Бородина.

А.П. Бородин - основоположник русской эпической симфонии. Симфония № 2 «Богатырская». Камерная музыка: квартет № 2, романсы и песни.

Тема 9. Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908)

Жизненный путь. Историческое значение деятельности и творчества. Черты личности. Наследие. Содержание творчества в контексте русской культуры конца XIX - начала XX века. Универсальность картины мира, черты мифологической поэтики в творчестве композитора.

«Снегурочка". Концепционное значение оперы в творчестве композитора: мифологическая поэтика, всеединство природного, социального и индивидуального. История создания, композиция. Обрядовые сцены в опере. Лирическая драма Снегурочки. Жанр оперы.

«Садко» - опера-былина. Музыкально-поэтические особенности былины в опере. Композиция. Мир реальный и фантастический.

«Царская невеста» - лирическая музыкальная драма. Интонационно-образный конфликт, симфонизация в опере. Музыкальные характеристики действующих лиц. Черты мифологической поэтики.

Оперы позднего периода творчества. Фрагменты из опер «Кащей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок».

Тема 10. П.И. Чайковский (1840-1893)

Творчество композитора как выдающееся явление русской и мировой культуры. Чайковский и Московская консерватория, музыкально-критическая, педагогическая, исполнительская деятельность. Мировоззрение, художественные устремления. Творческий путь, периодизация и эволюция, содержание и проблематика творчества. Наследие: многообразие жанров и форм, лирическая драма как ведущий жанр в творчестве, становление трагедийной концепции.

«Евгений Онегин»: значение оперы, история создания, особенности вокального стиля. Драматургия: музыкальная характеристика, судьба Героя в опере; интонационно-образный конфликт, композиция.

«Пиковая дама»: значение оперы, литературная основа и либретто оперы. Композиция, интонационно-образный конфликт. Психологическая драма Германа. Драматургическая роль симфонической интродукции в опере.

Симфонии №1, 4, 5, 6: история создания; особенности композиции, тематизма и драматургии; традиции и новаторство.

Увертюра «Ромео и Джульетта». Концерты (обзор).

Камерная музыка. Романсы (по выбору).

Тема 11. Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века

События гражданской истории, актуальные идеи и проблемы эпохи, роль искусства в духовной и общественной жизни России.

Художественные стили, творческие объединения. Русское искусство за рубежом. Судьба духовного наследия «серебряного века».

Музыка в ряду искусств. Музыка рубежа веков как творчество композиторов разных поколений: стилистическое, образное, жанровое многообразие. Концертное исполнительство, творческие организации.

Развитие традиций русской композиторской школы в творчестве А.С. Аренского, С.М. Ляпунова, М.М. Ипполитова-Иванова, А.Т. Гречанинова, В.С. Калинникова, А.Д. Кастальского.

Тема 12. А.К. Глазунов (1865-1936)

А.К. Глазунов – выдающийся мастер симфонической музыки. Наследие: жанры, образное содержание, национальный характер, особенности драматургии. Музыкально-общественная деятельность Глазунова.

Симфония № 5 как образец лирико-эпического симфонизма.

Концерт для скрипки с оркестром: стилистические и композиционные особенности.«Раймонда» (фрагменты).

Тема 13. С.И. Танеев (1856-1915)

Творческий облик, творческий путь, научная деятельность. Традиции мировой культуры и творчество Танеева. Неоклассические черты стиля. Философская проблематика.

«Иоанн Дамаскин»: история создания, лирико-философский замысел кантаты. Жанровые и стилистические особенности.

Симфония до минор: традиции и новаторство, особенности музыкального мышления.Романсы (по выбору).

Тема 14. А.К. Лядов (1855-1914)

Творчество композитора и художественные искания в русской культуре на рубеже веков. Жизненный путь, черты личности, изысканность стиля. «Кикимора», «Волшебное озеро» и др.

Тема 15. А.Н. Скрябин (1871-1915)

Личность и творчество в философско-духовном контексте эпохи. Философская концепция творчества. Скрябин и художественные стили эпохи.

Жизненный путь. Периодизация, эволюция стиля. Творческое наследие.

Фортепианное творчество: особенности стиля, жанры и их трактовка. Миниатюры: этюды ор.8, прелюдии ор.11, ор.74. Поэмы: ор.32, ор.72 «К пламени». Сонаты № 4, № 5.

Симфоническое творчество: эволюция, традиции и новаторство, особенности концепции. Симфония № 3 «Божественная поэма», «Поэма экстаза».

Тема 16. С.В. Рахманинов (1873-1943)

Индивидуальность художественного облика. Периодизация жизни и творчества. Классицизированный романтизм Рахманинова в русской культуре XX века. Содержание, проблематика творчества. Черты стиля. Универсализм деятельности. Величие наследия.

Фортепианное творчество: особенности стиля; жанры и их трактовка. Музыкальные моменты. Прелюдии, этюды-картины (по выбору). Концерты №2, №3.Симфоническое творчество: симфония №3, «Рапсодия на тему Паганини». Романсы (по выбору).

Тема 17. И.Ф. Стравинский (1882-1971)

Балетное творчество «русского периода» и новаторские эстетические искания эпохи.Балет «Петрушка».

Тема 18. Музыкальная культура советского периода

Периодизация, основные этапы развития советской музыкальной культуры. События истории и музыкальная культура. Идеологические, эстетические принципы художественного творчества. Творческие организации. Многонациональный облик советской музыкальной культуры. Ведущие жанры и виды музыкального творчества. Массовая песня и ее роль в истории советской музыкальной культуры.Обзор творчества советских композиторов (Р.М. Глиэр, А.В. Мосолов, Г.Н. Попов, Т.Н. Хренников и др.)

Тема 19. Н.Я. Мясковский (1881-1953)

Творческая судьба, черты личности. Историческая роль в становлении симфонизма XX века. Особенности симфонического стиля.

Симфония № 21. Симфонии № 5, 6, 27 (обзор).

Тема 20. С.С. Прокофьев (1891-1953)

Историческая роль Прокофьева в мировой и отечественной культуре.

Творческий путь, черты личности. Наследие. Эволюция стиля.

Фортепианное творчество. Прокофьев – пианист. Миниатюры («Наваждение» ор.4, «Токката» ор.11, «Мимолетности» ор.20). Соната №7, или концерт №3.

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта». Жанровые, драматургические особенности, своеобразие тематизма. Опера «Война и мир». Композиция, жанровые и драматургические особенности, вокальный стиль. Симфоническое творчество: взаимосвязь театральной и симфонической музыки, традиции и новаторство. Симфонии № 1, 5, 7.

Тема 21. Д.Д. Шостакович (1906-1975)

Личность, судьба, биография. Философско-этическое содержание творчества. Трагическое видение картины мира и всеобъемлющий характер творчества. Наследие. Периодизация. Традиции мировой музыкальной культуры и творчество Шостаковича. Черты стиля.

Опера «Катерина Измайлова»: жанр, композиция, специфика трагедийной концепции, роль в творчестве.

Симфоническое творчество и его роль в мировой культуре. Симфонии №5, 7, 11: концепция, жанр, драматургия, особенности стиля. Симфонии №1, 8, 14: обзор, фрагменты.

Квартет №8: композиция, тематизм, лирический герой в творчестве Шостаковича.

Тема 22. Г.В. Свиридов (1915-1998)

Творческий путь, эволюция творчества. Неповторимость творческой индивидуальности, вокальная музыка как основной вид творчества. Истоки, традиции русской музыки и творчество композитора. Романтическая тема «судьбы Поэта» и ее эпико-лирическая трактовка. Мировая поэзия и музыка Свиридова. Наследие.

«Поэма памяти Сергея Есенина»: художественный замысел, жанровые особенности, музыкальный язык.

Романсы на стихи А.С. Пушкина. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса.

Тема 23. А.И. Хачатурян (1903-1978)

Биография. Наследие. Культура Армении, музыкальная культура Востока и музыка Хачатуряна. Художественный мир и особенности стиля. Роль композитора в культуре XX века.

Концерт для скрипки с оркестром: тематизм и его развитие, композиция, образный мир.

Балет «Спартак»: новизна стиля и драматургии, роль в хореографическом искусстве XX века.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов для мелкогрупповых занятий.

Оборудование кабинета: фортепиано, стулья, столы, доска.

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура,аудио и видеозаписи музыкальных произведений, а также печатные издания (учебники, клавиры, партитуры, хрестоматии) в объеме, соответствующем требованиям образовательной программы специальности 53.02.07 Теория музыки.

3.2. Информационное обеспечение программы дисциплины

Основные источники

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. научных трудов ОГИИ. Вып.17 / Б.П. Хавторин. Оренбург: ОГИИ, 2015. – 282 с.
2. 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
3. Корыхалова, Н.П. Бетховен. Тридцать две вариации до минор: такт за тактом. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 92 с. ЭБС Лань.Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63276
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 256 с. ЭБС Лань. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76307

Дополнительные источники

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. научных трудов. Вып. 16 / ред. Б. П. Хавторин. Оренбург: ОГИИ, 2014. – 270 с.
2. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди / пер. с нем. С.В. Грохотов. – М.: Классика-XXI, 2014. – 280 с.
3. Берченко Р. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире» / Р. Берченко. – М. : Классика-XXI, 2016. – 375 с.
4. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. ЭБС Лань. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72058
5. 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
6. Задерацкий, В.В. Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века / В.В. Задерацкий. – М.: Композитор, 2014. – 576 с.
7. 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
8. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2014. — 72 с. ЭБС Лань. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80905
9. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX веков. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. ЭБС Лань. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13865
10. Холопов, Ю.Н. О принципах композиции старинной музыки: статьи и материалы / Ю.Н. Холопов, ред.-сост. Т.С. Кюрегян. – М.: МГК, 2015. – 519 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Образовательный процесс в институте поддерживают:

№ п/п	Название ресурса	Краткая характеристика
1	2	3
1	Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/	Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ» Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214(пролонгируется). На 01.01.2017 г. загружено 58 полных текстов электронных вариантов учебно-методической литературы, научно-практического журнала «Искусствознание: теория, история, практика», издаваемых институтом.
2	Электронный каталог (всего 24914 библиографических записей)	Содержит аннотированные ключевыми словами библио-графические описания изданий, вновь поступивших в фонд библиотеки и включающий 12 баз данных собственной генерации: «Книги»,«Ноты», «Труды преподавателей ЮУрГИИ»,«Статьи», «Авторефераты диссертаций», «Редкие книги», «Дипломные работы», "ЮУрГИИ глазами прессы"и др.
3	ЭБС «Лань» (тем. пакеты: «Музыка и Театр», Издательство «Планета Музыки» http://e.lanbook.com www.lanbook.ru	Ресурс, включающий в себя электронные версии книг учебной литературы издательства «Лань» и коллекции полнотекстовых файлов других издательств. Цель ресурса – обеспечение вуза необходимой учебной и научной литературой профильных направлений. Представлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС (к классическим трудам по истории, философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а также доступа к художественной, в том числе зарубежной литературе на языке оригинала. Помимо бесплатного доступа к книжным изданиям, в ЭБС Издательства «ЛАНЬ» открыт бесплатный доступ на постоянной основе к ряду журналов, издаваемых высшими учебными заведениями России. На данный момент в свободном доступе находится свыше 30 периодических изданий.
4	Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru,	Научная электронная библиотека eLibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, меди-

		цины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 5250 российских научно-технических журналов, в том числе более 4000 журналов в открытом доступе. Лицензионное соглашение № 4725 от 03.02.2010 (пролонгируется)
5	Архив фонотеки	Электронные аудиовизуальные ресурсы-классической музыки,включающие в себя 19812 экз. (18 тысяч виниловых дисков, 931 компакт-диск, 170 DVD),необходимые для ведения учебных занятий, а также обеспечения нужд концертной и научной работы студентов и преподавателей. Записи в цифровом формате хранятся в музыкальном архиве на сервере. Программа поиска настроена таким образом, что пользователь с компьютеров локальной сети Института, используя электронный каталог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на сервере музыкальную запись.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.Формы контроля

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умеет:		
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.4	Курсовая работа Экзамен
выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен
характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;	ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен
анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен

черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;		
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен
работать со звукозаписывающей аппаратурой;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.3, 1.5-1.6 ПК 2.2, ПК 2.6	Курсовая работа Экзамен
Знает:		
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;	ОК 1-9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен
основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен
основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI веков;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен
особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен
творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Экзамен
программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Экзамен
теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	Курсовая работа Экзамен

4.2. Фонды оценочных средств (ФОС)

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно-оценочных средств	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Умеет:				
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особен-	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музы-	Защита курсовой работы	Экзамен

ности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;		кальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;		
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
работать со звукозаписывающей аппаратурой	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.3, 1.5-1.6 ПК 2.2, ПК 2.6	выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина);	Защита курсовой работы	Экзамен
Знает:				
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;	ОК 1-9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий;	Защита курсовой работы	Экзамен
основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий;	Защита курсовой работы	Экзамен
основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI веков;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий;	Защита курсовой работы	Экзамен
особенности национальных тра-	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9,	изучение теоретического аспекта курса;	Защита курсовой работы	Экзамен

диций, фольклорные истоки музыки;	ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;		
творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий;	Защита курсовой работы	Экзамен
программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен

Виды контроля

Оценка качества освоения дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) включает промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.

В качестве средств промежуточного контроляосвоения дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) используется экзамен, который проводятся в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом.

В целях определения уровня соответствия результатов освоения выпускниками программы по дисциплине Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) и уровня соответствия сформированных общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС, в рамках государственной итоговой аттестации проводится государственный экзамен по дисциплине Музыкальная литература (зарубежная и отечественная).

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Во VIII семестре в соответствии с рабочей программой по дисциплине ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) проводятся экзамен.

Примерные вопросы к экзамену
(8 семестр)

1. Творческий путь С.С.Прокофьева. Симфония № 1
2. Фортепианное творчество С.С. Прокофьева. Соната № 7
3. Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. Симфония № 7
4. С.С. Прокофьев. Симфония № 5
5. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»
6. С.С. Прокофьев. «Война и мир»: общая характеристика оперы; эпические сцены
7. С.С. Прокофьев. «Война и мир»: лирические сцены оперы
8. С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»
9. Творческий путь Д. Шостаковича
10. Квартет № 8 Д.Д. Шостаковича
11. Д.Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»
12. Д.Д. Шостакович. Симфоническое творчество. Симфония № 5
13. Д.Д. Шостакович. Симфония № 7
14. Д. Шостакович. Симфония № 11 «1905 год»
15. Жизнь и творчество А. Хачатуряна
16. А. Хачатурян. Балет «Спартак»
17. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром
18. Жизнь и творчество Г. Свиридова. Романсы на стихи А. Пушкина

19. Г. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина»
20. Г. Свиридов. «Патетическая оратория»

Фонд оценочных средств
государственной итоговой аттестации

Требования и оценочные критерии государственной итоговой аттестации по дисциплине ОД.02.04, ОП.01, УП.01.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) разработаны в Программе государственной итоговой аттестации по специальности 53.02.07 Теория музыки со сроком освоения 3 года 10 месяцев / сост. И.Г. Дымова, Н.П. Наумова. Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. 30 с.

4.3. Критерии оценивания знаний обучаемых

Проверка знаний осуществляется по следующим параметрам:

1. Освоение теоретического материала.

Освоение теоретического материала к зачету предполагает проработку конспектов лекций, материалов учебников по определенным темам, чтение дополнительной литературы, составление опорных конспектов. При оценивании применимы следующие критерии:

— «*отлично*»: теоретический материал освоен полностью, представлен в широком историко-музыкальном контексте, с привлечением дополнительной литературы; ответ грамотный, логически выстроенный;
— «*хорошо*»: теоретический материал освоен полностью, но без привлечения дополнительной литературы;
— «*удовлетворительно*»: теоретический материал освоен не полностью, представлен с фактологическими ошибками;
— «*неудовлетворительно»:* теоретический материал не освоен.

2. Знание музыки.

Знание музыкальных произведений предполагает узнавание пройденных образцов на музыкальной викторине.

Критерии оценки следующие:

— «*отлично*»: верно определен стиль, композитор, конкретное произведение и/или его раздел;
— «*хорошо*»: ответ неполный, допущены некоторые неточности;
— «*удовлетворительно*»: допущены значительные неточности, фактические ошибки.
— «*неудовлетворительно»:* не определены предложенные музыкальные образцы.

3. Игра на инструменте.

Исполнение музыкальных примеров по нотам и наизусть оценивается по следующим критериям:

— «*отлично*»: исполнение точное, выразительное, без ошибок;
— «*хорошо*»: некоторые ритмические и интонационные неточности в исполнении;
— «*удовлетворительно*»: значительные ритмические и интонационные ошибки.
— «*неудовлетворительно»:* не справляется с исполнением музыкальных примеров.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1.Методические рекомендации студентам

Цели и задачи самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы учащихся является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе. Данная форма учебной работы способствует решению таких **задач**, как:

1. закрепление знания текста музыкальных произведений (в нотной и звукозаписи);
2. расширение музыкального кругозора;
3. углубление теоретических знаний о музыкальных жанрах и стилях различных эпох, направлений, течений;
4. обретение навыков научно-исследовательской работы.

Формы самостоятельной работы:

— чтение и конспектирование литературы;
— подготовка к практическим занятиям, контрольным урокам, экзаменам;
— прослушивание аудиозаписей;
— просмотр видеозаписей исполнения музыкальных произведений;
— посещение спектаклей и концертов;
— изучение музыкальных текстов за фортепиано;
— написание курсовой работы.

Темы для самостоятельного изучения

Зарубежная музыка

Биографии композиторов (обзорно): Дж. Палестрина, О.Лассо, К.Монтеверди, А.Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Л.К. Дакен, Фр. Куперен, Ж.Ф. Рамо, Д.Скарлатти, Дж. Фрескобальди, А. Корелли, А.Вивальди, Дж. Тартини, Л. Боккерини

Дж.Б. Перголези «StabatMater»

И.С. Бах. Бранденбургские концерты

Й. Гайдн «Прощальная симфония»

В.А. Моцарт. Концерты для фортепиано с оркестром (по выбору)

Л.В. Бетховен. Струнные квартеты (по выбору)
Л.В. Бетховен. Симфония №7
Л.В. Бетховен. Концерт №3 (№5)
Л.В. Бетховен «Крейцерова соната»
Р. Шуман. «Венский карнавал». «Детские сцены»
Ф. Шопен. Концерт для фортепиано с оркестром №2
Й. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром
Й. Брамс. Немецкий реквием
Дж. Верди. Реквием
К. Дебюсси. «Бергамасская сюита»
М. Равель. «Игра воды»

Отечественная музыка

Творчество Верстовского. Опера «Аскольдова могила»
А.Г. Рубинштейн. Фортепианное творчество
М.И. Глинки. Камерно-инструментальное творчество
Вокальное творчество Ц.А. Кюи
А.П. Бородин. Квартет №2
Н.А. Римский-Корсаков. «Шахерезада»
С.В. Рахманинов «Симфонические танцы»
А.С. Даргомыжского. Опера «Каменный гость»
М.А. Балакирев. симфоническая поэма «Тамара»
П.И. Чайковский. Симфоническая фантазия «Франческа да Римини»
А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябинина»
Творчество В.С. Калинникова
Творчество А.Т. Гречанинова
Творчество А.Д. Кастальского
Творчество П.Г. Чеснокова

Камерно-инструментальное творчество Д.Д. Шостаковича (Соната для альта и фортепиано, Трио памяти И.И. Соллертинского, Фортепианный квинтет)

Творчество композиторов 1920-х годов (А. Давиденко, А. Мосолов, Г.Попова и др.)

Д.Б. Кабалевский в советской музыкальной культуре

Композиторы Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, Белоруссии, Украины, Молдавии (М. Чюрленис, Я. Иванов, О.Тактакишвили, Г.Канчели, Ф.Амиров, К. Караев, Е. Глебов, М. Скорик, Е. Дога и др.)

Советская массовая песня.

Примерные темы курсовых работ

Зарубежная музыка

1. Светская музыкальная культура эпохи Средневековья
2. Английские вёрджиналисты
3. Итальянская опера-buffa
4. Итальянская скрипичная школа XVII века
5. Д. Скарлатти. Сонаты («Экзерсисы»)
6. Французская опера Ж.-Б. Люлли. Лирическая трагедия
7. Музыкальная эстетика барокко
8. Хоральные прелюдии И.С. Баха
9. Светские кантаты И.С. Баха
10. Мангеймская школа
11. В.А. Моцарт и К.В. Глюк – реформаторы оперного жанра
12. Типы симфонизма в произведениях венских классиков
13. Воплощение комического в менуэтах «Лондонских симфоний» Й. Гайдна
14. В.А. Моцарт. Клавирные сонаты: влияние оперного тематизма на инструментальный стиль
15. Пасторальные образы в фортепианных сонатах и симфониях Л. Бетховена
16. Черты позднего стиля в сонате № 32 Л. Бетховена
17. Бытовые музыкальные жанры в творчестве Ф. Шуберта
18. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана
19. «Детские сцены» Р. Шумана
20. Роль танцевальных жанров в драматургии баллад Ф. Шопена
21. Жанр фантазии в фортепианной музыке XIX века (на примере произведений Шуберта, Шумана и Шопена)
22. Роль танцевальных жанров в драматургии фортепианных произведений Ф. Шопена
23. Классические и романтические черты шопеновского стиля
24. Г. Берлиоз. Симфония «Гарольд в Италии»
25. Новаторская трактовка жанра фортепианного концерта в творчестве Ф.Листа
26. Концертно-виртуозный стиль пианизма Ф. Листа
27. Ф. Лист и русская музыкальная культура
28. Теоретические работы Р. Вагнера о музыкальном театре
29. Интерпретация оперных произведений Р. Вагнера
30. Русские музыканты о Р. Вагнере
31. Стилистические истоки музыки И. Брамса
32. И. Брамс. Четыре строгих напева ор. 121: особенности жанрового решения, выразительные средства
33. Э. Григ. Вокальный цикл «Норвегия»
34. Дж. Верди: сравнительная характеристика музыкальных образов Аиды, Джильды и Виолетты

35. Дж. Верди: сравнительная характеристика музыкальных образов Герцога, Альфреда Жермона и Радамеса
36. Французский романтический балет второй половины XIX века
37. Поэзия французских символистов и музыка К. Дебюсси
38. Неоклассицистские черты в произведениях М. Равеля
39. «Испанские образы» в фортепианной и симфонической музыке К.Дебюсси и М. Равеля (сравнительная характеристика)
40. К. Дебюсси. Фортепианный цикл «Эстампы»: черты импрессионизма
41. К. Дебюсси. Песни на стихи Поля Верлена
42. М. Равель и русская музыкальная культура
43. Старинные музыкальные жанры в фортепианном творчестве М. Равеля
44. М. Равель. Опера «Дитя и волшебство»: особенности жанрового решения

Отечественная музыка

1. «Иван Сусанин» М.И. Глинки как героическая трагедия.
2. «Иван Сусанин» М.И. Глинки: страстная оратория как модель оперы.
3. «Борис Годунов» М.П. Мусоргского: этический конфликт как основа драматургии.
4. «Мимолетности» С.С. Прокофьева.
5. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского.
6. С.В. Рахманинов: Соната для фортепиано d-moll.
7. Н.А. Римский-Корсаков «Царская невеста»: пространство контрдействия.
8. «Евгений Онегин» П.И. Чайковского: характеристика лирического героя.
9. «Евгений Онегин» П.И. Чайковского как лирическая музыкальная драма.
10. «Загадки» «Пиковой дамы» П.И. Чайковского: к вопросу о драматургии.
11. Опера «Демон» А.Г. Рубинштейна: история сценических интерпретаций.
12. Камерно-вокальное творчество С.И. Танеева.
13. «Четыре фортепианные пьесы ор. 4 С.С. Прокофьева как образец раннего стиля композитора».
14. Черты модерна в творчестве Н.А. Римского-Корсакова (на примере оперы «Кащей Бессмертный»).
15. Тема войны и мира в творчестве Д.Д. Шостаковича.
16. Жанр фортепианного трио в русской музыке.

Вопросы к отдельным темам курса

Цель: углублённое изучение темы, обобщение и закрепление знаний, текущий контроль.

Виды работы:

– выступление с сообщениями;
– обсуждение сообщений;
– прослушивание произведений и исполнение музыкальных тем.

Зарубежная музыка

Характеристика творчества И.С. Баха

1. Творческое наследие И.С. Баха: обзор жанров.
2. Периодизация жизни и творчества И.С. Баха.
3. «Хорошо темперированный клавир» – энциклопедия полифонического искусства.
4. Личность И.С. Баха; виды деятельности.
5. Судьба творческого наследия композитора.
6. Литература о жизни и творчестве И.С. Баха.

Фортепианная соната в творчестве Л. Бетховена

1. Жанры фортепианной музыки в творчестве Л. Бетховена.
2. Л. Бетховен-пианист.
3. Проявление симфонического мышления в фортепианном творчестве композитора.
4. Роль фортепианных сонат в творчестве. Периодизация.
5. Сонаты как инструментальные драмы (воздействие театральной драматургии).
6. Интонационный конфликт как основа драматургии сонаты. Основные этапы развития конфликта.
7. Индивидуальная трактовка сонатного цикла:
   – единство цикла,
   – функции частей в драматургии,
   – сравнительный анализ сонат №8 и №32,
   – сравнительный анализ сонат №14 и №17.

Творческий облик Ф. Листа

1. Черты личности, виды деятельности Ф. Листа:
   – артистическая;
   – дирижёрская;
   – литературная;
   – педагогическая;
   – просветительская.

2. Периодизация жизни и творчества.
3. Жанр симфонической поэмы.
4. Романтическое содержание творчества. Идея синтеза искусств («Долина Обермана», Соната h-moll).
5. Ф. Лист и культура Европы:
   – Ф. Лист и итальянская культура,
   – Ф. Лист и венгерская культура,
   – Ф. Лист и русская культура,
   – Ф. Лист и культура Франции, Швейцарии, Германии.

Оперная реформа Р. Вагнера

1. Исторические предпосылки оперной реформы. Музыкальная драма Р. Вагнера – «универсальное произведение будущего».
2. Исторические истоки оперной реформы Р. Вагнера.
3. Наследие Р. Вагнера: периодизация.
4. Р. Вагнер как автор либретто. Мифологическая основа романтических опер композитора.
5. Слово и музыка. Особенности вокального стиля.
6. Оперные формы в музыкальных драмах Р. Вагнера.
7. Симфоническая драматургия опер Р. Вагнера:
   – Роль инструментальных эпизодов в операх Р. Вагнера. Особенности оркестрового стиля;
   – Система лейтмотивов в операх Р. Вагнера.
8. Анализ сцен из оперы: к вопросу о новаторстве оперной драматургии.
9. Роль Р. Вагнера в эволюции музыкально-театрального искусства.

Отечественная музыка

М.П. Мусоргский: музыкальная драма в творчестве

1. «Борис Годунов». Общая характеристика оперы: история создания, редакции, композиция. Пушкин и Мусоргский. Исследования об опере.
2. «Борис Годунов» как историческая народная музыкальная драма и лирическая трагедия. Особенности драматургии: этические, социальные, психологические конфликты; роль темы царевича Дмитрия и темы вступления к опере; интонационное единство оперы (лейтинтонации, лейттемы), проблема интонационного конфликта; двуплановость в опере, роль "эпизодов над действием".
3. Трагедия народа в опере «Борис Годунов» (музыкальная характеристика народа).
4. Трагедия царя Бориса (музыкальная характеристика царя).
5. «Хованщина» – народная музыкальная драма. Общая характеристика оперы: история создания, либретто, композиция. Этическая

проблематика оперы, «Рассвет на Москва-реке» и его значение в драматургии произведения.

6. Народ, его вожди и герои в опере «Хованщина». Музыкальная характеристика стрельцов, раскольников и др.
7. Марфа в опере «Хованщина».
8. Вокальный цикл («Детская», «Песни и пляски смерти») в творчестве М.П. Мусоргского.
9. Творческий облик М.П. Мусоргского: черты личности, дарования, эстетические взгляды и принципы; периодизация, творческое наследие.

Историческое значение деятельности и творчества Н.А. Римского-Корсакова

1. Периодизация жизни и творчества. Многообразие деятельности. Черты личности: мировосприятие, нравственные и эстетические принципы, характер. Наследие.
2. «Царская невеста» – опера-песня: интонационная драматургия, черты мифологической поэтики.
3. «Кащей Бессмертный». История создания и премьеры; аллегорический и символический смыслы произведения; черты мифологической поэтики (сюжет, время, пространство, двоемирие и др.). Музыкальные пейзажи и обряды, их роль в художественном мире оперы (сравнение" весенней" и "осенней" сказок). Интонационно-образный контраст: средства музыкальной выразительности, лейтмотивная система, композиция.
4. Стилистика модерна в опере «Золотой петушок».

Фортепианное творчество С. В. Рахманинова.

1. Основные жанры фортепианного творчества.
2. Темы и образы фортепианного творчества.
3. Стилевые особенности фортепианноймузыки Рахманинова.
4. Рахманинов-пианист
5. Современныеисполнители фортепианных сочинений Рахманинова.

Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича

1. Симфония № 5 – классический пример стиля композитора: особенности тематизма, принципы симфонической драматургии, традиции и новаторство, концепция.
2. Симфония № 11 «1905 год»: жанровые и композиционные особенности произведения; триумф и трагедия отечественной истории в интерпретации автора.

3. Симфоническое творчество Д. Д. Шостаковича как летопись духовной жизни соотечественников и исторических событий XX века (симфонии № 7-1ч.; № 8).
4. Периодизация творчества. Взаимосвязь симфонии и других жанров в творчестве Д.Д. Шостаковича (квартет №8, опера «Катерина Измайлова».

Формы отчетности:

- устные ответы на семинарах, текущих и контрольных занятиях, экзамене;
- исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;
- защита курсовой работы;
- узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина).

5.2. Методические рекомендации для преподавателей

Важное место в проблематике курса должно занимать освещение идеи взаимодействия традиционных и новаторских элементов музыкального языка, национальных особенностей музыкального мышления, проявления художественной композиторской индивидуальности.

Особое внимание на занятиях следует уделять прослушиванию музыки с комментариями педагога, знакомству с различными исполнительскими (сценическими) интерпретациями, позволяющими наиболее ярко раскрыть сценическую «жизнь» произведения искусства.

При этом целесообразно коллегиальное обсуждение в классе впечатлений от прослушанного, содержательной основы музыкального произведения, своеобразия его музыкального языка, оригинальности постановки, сценографии, исполнительского аспекта, для того, чтобы вызвать у студентов живую эмоциональную реакцию на объект изучения.

Для более яркого восприятия материала следует обращаться к ассоциативному методу преподавания, выявляя параллели, аналогии с произведениями других видов искусства, что позволит представить конкретный изучаемый материал в широком художественно-культурном контексте.

Необходимо давать студентам чёткие методические указания в работе с дополнительной литературой, конкретизируя то или иное издание, раздел книги или страницы определённой главы. Отдельной формой работы может быть проработка новейшей информации из периодической печати.

Можно рекомендовать отдельные темы данного курса для написания курсовых работ и дипломных рефератов по курсу музыкальной литературы, самостоятельной подготовки студентами устных сообщений на уроках.

Осознание и применение на практике данных методических рекомендаций позволит преодолеть определённый психологический барьер в восприятии и осознании нового для студентов материала и добиться высокого качества его усвоения.

Методические указания к характеристике действующего лица в опере

Изучение конкретного музыкального произведения – основная цель курса музыкальной литературы в среднем специальном учебном заведении. Помещая в центр предмета художественное творение, мы не должны забывать о необходимости адекватной ему по качеству словесной характеристики (словесной интерпретации). Это относится как работе преподавателя, так и к работе учащегося. Слово, лекция преподавателя могут стать образцом работы с музыкальным материалом, образцом организации, структурирования сведений. Ответ студента является не только свидетельством того, насколько профессионально он осваивает материал: сама необходимость словесной характеристики является инструментом, направляющим восприятие музыки.

Словесное изложение не становится «отягощающим» началом в учебном курсе музыкальной литературы, если осознавать, что этот предмет, как и другие, даёт не только объем знаний, но и предполагает обретение специфических навыков, приёмов, которые необходимо освоить и закрепить уже в первые семестры обучения. Опыт показывает, что при обсуждении типичных для курса музыкальной литературы тем складываются определенные алгоритмы их рассмотрения. Четкое структурирование сведений, построение ответа на основе «жесткого» плана не является чем-то новым, но должно быть освоено на уровне техники, технического приема и в учебном курсе музыкальной литературы. Опасность схоластики, схематизма мышления здесь не больше, чем в требовании к исполнителю играть гаммы и петь вокализы. Наоборот, освоенное «правило» дает ученику ощущение определенной свободы и в общении с музыкальным текстом, и в общении с преподавателем и сокурсниками, открывая пути к творческому, живому и профессиональному постижению музыкального произведения.

Обратившись к такой сложнейшей теме курса, как изучение оперы, мы оставляем за рамками обсуждения план ее общей характеристики (подчас с очень важными и интересными вопросами истории создания, либретто и т.п.), а также наиболее сложный для интерпретации смыла произведения вопрос о жанре оперы и соответствующей ему драматургии. Остановимся на двух конкретных вопросах, всегда присутствующих при изучении оперы, а именно: план характеристики действующего лица и план анализа построения в опере. Предлагаемые планы ответов (перечень вопросов, последовательность которых может варьироваться) обсуждаются со студентами при изучении опер Моцарта. Они закрепляются (желательно осознаются и как основа лекций преподавателя) при изучении опер Верди, Вагнера и др. Как минимум эти планы позволяют преодолеть порок описательного анализа, при котором музыка воспринимается как иллюстрация сюжета.

План анализа характеристики действующего лица в опере

1. *Первоначальная, условно говоря «литературная» (внемузыкальная) характеристика героя*. Она может быть ограничена перечислением его эмоциональных качеств, свойств темперамента, особенностей поведения как это обсуждается в характеристике знакомого человека или героя литературного произведения. Разумеется, необходимы общеизвестные сравнения литературного первоисточника и композиторской версии (Герман Пушкина и Чайковского). Однако обсуждение этого вопроса на уроке может быть проблемным и очень интересным, предполагая знакомство с дополнительными источниками там, где речь идет о наиболее сложных неординарных героях, ставших мифологическими фигурами европейской культуры: Дон Жуан и Кармен, Борис Годунов и Феврония и др.

2. *Место, роль героя в драматургии*. Рассматривается принадлежность героя к драматургической линии контрдействия (Командор), прямого действия (Снегурочка), фона (рыцари в «Лоэнгрине») или сочетание этих функций в характеристике (Катерина Измайлова). Главный персонаж или оттеняющий (Марфа и Любаша «Царской невесты»), тембр его голоса – на эти параметры также необходимо обратить внимание.

3. *Статуарность или процессуальность (статичность и динамизм) музыкальной характеристики героя.* Ответ на этот вопрос не формален, ибо, как правило, указывает на жанровые и стилевые особенности произведения. Статуарность – свойство характеристики, всю полноту которой исчерпывает так наз. ария-портрет или несколько взаимодополнительных сольных высказываний, подтверждающих и обогащающих первоначальную характеристику (ариозо пролога и ария второго действия князя Игоря, каватина и канцона Альмавивы). Даже в русской эпической опере такая ария, как правило, указывает на исторический прообраз характеристики: герой-идеал, герой-страсть, репрезентирующий определенный аффект в опере-seria (Руслан, Орфей); герой-маска оперы-buffa (Фарлаф, Базилио), восходя нередко к типическим чертам фольклорных персонажей («добрый молодец» – Собинин).

К сожалению, учебники по музыкальной литературе не дают нам системного представления о специфике и эволюции оперных жанров в искусстве XIX-XX веков и о типологии театральных персонажей. Наши представления об артистических амплуа также весьма смутны.

О процессе в становлении музыкальных характеристик героев появляется необходимость говорить при изучении опер Моцарта. Введение термина герой-характер требует, чтобы в характеристике героя фиксировались исследователем не только традиционные типические черты, но и, главное, такие свойства музыкальной характеристики, как:

- индивидуализация (через индивидуализацию средств музыкальной выразительности);
- многогранность или даже противоречивость характеристики;

- процессуальность, т.е. поэтапное изменение характеристики.

Разумеется, подобные свойства выявляются наиболее ярко в условиях интонационно-образного конфликта («Дон Жуан») и свидетельствуют о становлении психологического реализма на театральной сцене. Каким бы сложным не был для начинающих студентов процесс погружения в театральную драматургию XVIII века, можно попытаться применить предлагаемый план к изучению партий таких героев, как Дон Жуан и Фигаро. Симфонизированные драмы XIX-XX века со сложными судьбами героев дают еще более интересный материал для анализа.

4. *Оперные формы в характеристике персонажей*. Казалось бы, этот формальный вопрос раскрывает многое в «жизни» героя:

- Амнерис – одна из главных героинь в опере Верди «Аида» не имеет ни одного сольного завершенного высказывания, участвует только в ансамблях;
- Кармен – в ее характеристике не применяется термин «ария»: песенно-танцевальные номера с хором сменят ариозо в третьем действии и декламационные реплики в четвертом;
- Снегурочка – «истаивает» от большой арии к ариэтте (пролог и первое действие) и ариозо (третье и четвертое действия);
- Герман – «проживая» цепь страстных ариозных высказываний, «перерождается» к форме кульминационной арии;
- Пимен – в жанре монологов-рассказов летописца и праведника запечатлевается становление музыкальных образов греха и святости как конфликтной основы трагедии.

5. *Комплекс средств музыкальной выразительности*. Особенности вокального стиля (песенность, декламационность и др.), интонационная, жанровая, тембровая, тональная и другие особенности партии обобщаются и рассматриваются как средство целостной музыкальной характеристики.

6. *Драматургический план партии действующего лица*. Последовательное представление партии осознается и излагается в терминах театральной драматургии: экспозиция героя (первоначальное и итоговое экспонирование, например, дуэттино и ария Виолетты в первом действии оперы «Травиата»), развивающие и кульминационные построения партии (ариозо в сцене с поляками в третьем и ария главного героя в четвертом действии оперы «Иван Сусанин»). Не исключается возможность представить героя сначала через его косвенную характеристику: «чудо природы» – Снегурочку в каватине Берендея.

7. *Последовательный анализ построений (номеров), из которых складывается партия* (план анализа построения приводится далее).

8. *Выводы. Обобщение и уточнение изложенного ранее.* В выводах формулируется, как через партию героя происходит развитие основного конфликта, становление идеи произведения, отмечается типичность героя для художественного мира композитора и пр.

Методические указания к плану анализа построения в опере (на примере сцен из оперы «Аида» Дж. Верди и «Иван Сусанин» М.И. Глинки)

Предлагаемый план универсален и применим для характеристики любых оперных форм и построений любого масштаба: акт, увертюра, фрагменты сцены, музыкальная тема и пр.

1. Определяется (называется) оперная форма, например, ариозо, терцет, интродукция и пр.

2. Уточняется, по возможности, ее жанровая разновидность (ария-ламенто, дуэт согласия) и типологическая основа. Например, оперная форма «сцена сквозного развития действия» создается по модели «ансамбля разногласия» через сопоставление индивидуализированных характеристик или контрастных аффектов (хор поляков и Сусанин в опере Глинки, Орфей и фурии в опере Глюка). Сцена Лоэнгрина и Эльзы в третьем действии оперы Вагнера дает пример жанровой модуляции от типичного дуэта-согласия к ансамблю-поединку и т.п.

3. Определяется драматургическая роль построения: экспонирование, оттенение, развязка и др. Так, ария Виолетты в опере «Травиата» Верди совмещает несколько функций: завершает экспозицию героини, является кульминацией первого действия и может трактоваться как построение, создающее завязку психологической драмы.

4. Рассматривается композиция, структура построения. Например, первое действие оперы Бизе «Кармен» имеет типичную для жанра французской комической оперы номерную структуру с разговорными диалогами; ария Руслана в опере Глинки представляет собой классический образец сложной двухчастной формы: первая часть – речитатив и элегическое ариозо, вторая часть – героическая ария-bravura в сонатной форме с кодой. Симфонизированные сцены сквозного развития действия, не имеющие отчетливой традиционной структуры, рекомендуется делить на построения, руководствуясь сменой ситуации, музыкального материала, драматургической функции построения и стремлением к «укрупненному» видению формы. Так, финал первого действия оперы «Дон Жуан» Моцарта можно представить, как состоящий из трех построений, которые функционально соответствуют разделам сонатной формы.

5. Анализируется тематизм. Главное, на что следует обращать внимание, – это жанровая основа музыкальной темы и некоторые средства музыкальной выразительности, наиболее важные в создании образа. Отмечается роль темы в музыкальной драматургии произведения.

Структурирование информации (в устной речи и при конспектировании), а именно овладение «жестким» планом анализа и изложения сведений как алгоритмом движения мысли от общего к частному, а точнее, от общего плана к

крупному плану, т.е. к пристальному рассмотрению нотного текста, является абсолютно необходимым требованием.

Поясним сказанное выше конкретным примером. Рассмотрим трио (№ 3) Радамеса, Амнерис и Аиды в опере Д.Верди «Аида».

Оперная форма и ее разновидность: вокальный (потому правильнее терцет, а не трио) ансамбль разногласия. Динамизм развития позволяет трактовать номер как симфонизированную сцену, свидетельствуя о значительной эволюции стиля композитора. Драматургическая роль: первоначальная экспозиция в партиях Амнерис и Аиды и завязка лирической драмы. Структура: сцена четко делится на две части. Часть первая – диалог Амнерис и Радамеса, перерастающий в их совместное пение (дуэт); часть вторая – диалог Амнерис и Аиды, перерастающий в общий терцет.

Анализ музыкального материала: для начинающих «аналитиков» это всегда хороший ответ на вопрос «какая музыка кого или что характеризует?» Итак, часть первая. Амнерис характеризует патетическая декламация в вокальной партии и выразительная музыкальная тема в оркестре: тембр скрипок в низком регистре, гибкая напевная мелодия в сочетании с ритмом шествия создает образ величавый, нежный и женственный. Какова роль темы в опере? Эта тема может быть определена как лейтмотив «царственного величия и любви» Амнерис. Она «сопровождает» героиню в опере, интонации темы развиваются в партии, тембр скрипок dolcissimo не позволяет представлять Амнерис только как героиню контрдействия. Объемность и психологическая глубина характеристики подтверждаются второй темой, традиционно определяемой как тема «ревности». Дуэт, возникающий на ее основе, пока не получает развития. Ситуация меняется с выходом Аиды.

Итак, часть вторая. Нет необходимости и даже вредно и расточительно описывать эпизоды этого непростого построения в порядке их следования. Если студент не может преодолеть страстного желания «погрузиться в сюжет», то пусть расскажет в подробностях, сопереживая, а потом все-таки ответит на вопрос «какая музыка кого и что характеризует?» Аиду – «нильской долины чудный цветок» характеризует тема-лейтмотив пасторального склада (указываются необходимые для этого тембр, регистр, мелодический рисунок), но также и ариозо «Увы! Все дышит злобою!». Его страстный патетический характер свидетельствует, что партия Аиды не вмещается в традиционное амплуа «голубой героини» итальянской оперы и предсказывает драматическую многогранность ее облика. «Какая музыка характеризует в этом построении Амнерис?». Ариозо «О, подойди ко мне, друг мой» основывается на материале лейтмотива «царственного величия», создавая образ великодушия и ласки. Но эта образность «опровергается» все возрастающей ролью лейтмотива «ревности». Банальность «интонаций вздоха» в этой теме скрадывает стремительный темп. На заключительной стадии ансамбля тема становится основой терцета, подвергается интенсивному симфоническому развитию, приводя к яркой драматургической кульминации, и функционирует далее в опере как символ контрдействия. Сле-

дует обратить внимание на поляризацию (индивидуализацию) характеристик героев в вокальных партиях: декламация «мщения и гнева» у Амнерис, «ламенто» Аиды, взволнованная ариозность в партии Радамеса. Таким образом, драматический ансамбль в самом начале оперы неизбежно провоцирует интенсивное развитие драматического конфликта (становление жанра лирической музыкальной драмы как одной из граней жанрового облика оперы), свидетельствует о процессе симфонизации итальянской оперы и новых чертах оперного мышления Д. Верди.

Наиболее продуктивно при анализе подобных сложных, но лаконичных сцен сначала прослушивать их, затем записать анализ и снова услышать музыкальный текст в классе в совместном переживании и общении.

Воспользуемся предложенным планом в анализе сцены И. Сусанина и поляков в третьем действии оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». Цель анализа: рассмотреть композицию и драматургию сцены в контексте авторского определения жанра оперы (отечественная героическая трагедия).

Данное построение (№ 14) – сцена сквозного развития действия; ее типологическая основа – ансамбль разногласия (дуэт-поединок Героя и Рока), драматургическая роль – драматическая кульминация в развитии конфликта (непосредственным продолжением поединка и трагической кульминацией станет финальная сцена четвертого действия – № 18 – 23). Рассмотрим структуру сцены. Она состоит из трех построений, трех этапов, отражающих смену сценической ситуации. Первая часть сцены – диалог темы «семейного счастья», воплощающей образ «мирного жития», и полонеза поляков. Вторжение военного Es-dur в пасторальный G (g) сделано так ярко, что почти создает ощущение политональности. Характеристики героев не индивидуализированы, но ярко национально окрашены. Вторая часть сцены: поляков с этого момента («Холоп, любопытство твое надоело!») характеризует мазурка, обретающая угрожающий характер. В партии Сусанина нет персонально индивидуализированных высказываний. Перед нами классицистский герой-протагонист, герой-страсть. В возвышенно-аффектных ариозо Сусанина – темы из хоровой лирики народа: из интродукции («Страха не страшусь, лягу за святую Русь!») и эпилога («Велик и святнаш край родной»). В точке «золотого сечения» сцены знак наивысшего напряжения – полиметрическое сочетание мазурки и молитвы Сусанина – «поразительно торжественной» (В. Одоевский). Третья часть сцены (TempoI) дает пример жанровой и стилистической модуляции: продекларировав основные идеи оперы, герой приступает к реальному осуществлению своего намерения и как бы покидает котурны античной (здесь – классицистской) трагедии. Сусанин, в чем и выражается специфика реализма, предстает как характер, тип. Сохраняя типические черты (национальное амплуа – «характер важный»), он обретает индивидуальные, неповторимые, являя, быть может, впервые в русской опере образец реализма психологического. Так в сцене с Ваней – тревожный заговор, наказ (сухой речитатив), в сцене подкупа – мимикрия, игра, фальшивость мнимого родства-согласия (мазурка), в лирической кульминации «Ты не

кручинься» – горестная улыбка, ласка (кантилена). Инструментальная кода подчеркивает драматический характер событий и переживаний.

Рассмотрим жанровые и стилистические особенности сцены. Противоречие, лежащее в основе трагического, основано на столкновении героических персонажей, в роли которых обычно выступают Рок (воля богов, непреодолимые обстоятельства и т. п.) и человек, свершающий подвиг Герой. Именно его свободное действие реализует губящую его неотвратимую необходимость. Есть основания считать, что в опере Глинки претворены некоторые черты классической «трагедии рока». Так, отсутствие персонификации, грозная «обезличенность» хора поляков, на которой настоял автор («ничего не изменю!»), позволяют усмотреть в их характеристике воплощение фигуры Рока. «Музыка рока» вначале вторгается в «мирное житие», затем вступает с партией героя - протагониста в развернутый диалог-поединок, который длится на протяжении третьего и четвертого действий, вплоть до трагической развязки. Подобная характеристика «роковой силы» не единожды была создана в музыкальном театре. Укажем, например, на хор фурий из второго действия оперы Глюка «Орфей», в котором отсутствие персонификации, слитное «непреодолимое» звучание становится характерным приемом для воплощения образа контрдействия.

Репрезентируя идею достоинства и величия человека, проявляющуюся в самом его долженствовании и страдании, трагедия порождает возвышенное представление о человеке и его духовном бытие, требует особых, «возвышенных», в буквальном смысле приподнятых над мирским и обыденным, средств художественной выразительности. В полной мере соответствует этому представлению музыкальная характеристика героя, отдавшего жизнь за Царя, Веру и Отечество. Герой трагедии отличается от других не столько качествами своего характера и чувствами своими, сколько масштабом и силой, с которыми эти качества и чувства выражаются в действии. Это придает ему античное величие. Иван Сусанин Глинки олицетворяет лучшие качества народа: мужество, непреклонность в исполнении долга, эмоциональную открытость, глубину чувств, обостренно высокое чувство Родины, оптимизм веры («Встает моя заря») и готовность к подвигу как основы святости. Уже в экспозиции (первое действие, № 3) ощущение величия героя создается не бытовыми подробностями крестьянской жизни, но воссозданием приемов античной драматургии (античного театра): герой представлен как корифей, реплики которого комментируются идеальным слушателем – хором. В условии столкновения с роком, главный герой произведения становится героем – духовным максималистом, фактически превращаясь в героя – протагониста, т.е. носителя авторской идеи. В его характеристике доминирует не индивидуальное, но вечное и всеобщее. В диалоге-поединке с врагом (роком) он единолично представительствует за весь русский народ (за весь русский хор). Именно в его партии изложены музыкальные темы, олицетворяющие ценности национального бытия: образ «мирного жития» в так называемой теме «семейного счастья», образ Родины – святой Руси в несгибаемости ее героев (ариозо «Страха не страшусь»). В его партии впервые рождает-

ся и одухотворенная, звучащая как хорал, тема «Славься» («Велик и свят наш край родной»). В его молитве «Боже, дай силы!» подчеркивается духовная устремленность как опора построения образа. Анализируя драматическую сцену третьего действия будем учитывать, что кульминация трагического в партии Сусанина еще впереди – в финале четвертого действия. Но названые эпизоды уже позволяют согласиться с М. П. Мусоргским, который, прослушав оперу, охарактеризовал образ, созданный Глинкой, в следующих словах: «Сусанин – это идея, легенда, мощное создание необходимости»[2].

Традиционное, возвышенное, классицистское отчетливо соединяется в характеристике Ивана Сусанина с исторически новым в музыкальном искусстве: претворяя черты жанра героической трагедии, М.И. Глинка придает им «отечественную» трактовку. Речь идет о стилистически новой трактовке жанра трагедии, о прорастании, формировании художественного стиля реализма из недр и на базе классицистского искусства, в синтезе с ним. «Отечественное» как тяготение русского искусства к реализму ясно проявляется в этом сочинении. Разумеется, не может быть забыт предшествующий опыт Моцарта, «шекспировский» реализм драматургии которого «не превозмог» классицистской красоты музыкальной композиции. Но в XIX веке Глинка опережает великих мастеров в становлении трагедии на оперной сцене и в завоевании оперного реализма.

Размыкая законы жанра, Глинка способствует его эволюции в культуре XIX века. Соединение отечественного и западноевропейского, в том числе стилевое синтезирование как одно из условий построения трагедийного содержания осуществлены русским музыкантом столь органично, что находят неожиданно подтверждение в высказывании И. Стравинского: «Это /опера-оратория «Царь Эдип»/ самое крупное из моих сочинений, в нем я пришел к капитальному упрощению своего стиля и довел его до наиболее близкого к тому идеальному стилю, который имеется у Глинки в его «Жизни за царя»[3] Таким образом, первая русская героическая трагедия явилась на оперной сцене, обретя своеобразный национальный облик (отечественную трактовку жанра) и стала образцом для творчества крупнейших мастеров.

Списки учебно-методической литературы

Зарубежная музыка

1. 140 балетных либретто / сост. К.И. Антонова, Л.А. Серебрякова. Челябинск: Урал ЛТД, 2001. – 712 с.
2. Аберт Г. В.А. Моцарт / Г. Аберт. – М.: Музыка, 1978. – Ч.1. – 638 с.
3. Аберт Г. В.А. Моцарт / Г. Аберт. – М.: Музыка, 1985. – Ч.2. – 518 с.

[2]Цит. по Мусатова Д.Г. «Жизнь за царя»: наивные и сентиментальные размышления о вере, отечестве и опере М.И. Глинки / Д.Г. Мусатова. – Челябинск, 2002. – С.5

[3]Там же, С.6.

4. Альшванг, А. Бетховен / А. Альшванг. – М.: Музыка, 1977. – 448 с.
5. Аулих Б. «Лунная соната», «Кошачья фуга» или Любопытные истории о знаменитых музыкальных произведениях трех столетий / Б. Аулих, пер. с нем. С. Грохотов. – М.: Классика-XXI, 2007. – 256 с.
6. Барсова, И. Симфонии Густава Малера / И. Барсова. – М.: Сов. композитор, 1975. – 482 с.
7. Баттерворт Н. Гайдн / Н. Баттерворт, пер. с англ. А. Виноградовой. Челябинск: Урал ЛТД, 1999. – 157 с.
8. Бах, Моцарт, Шопен, Шуман, Вагнер: Биографические повествования / ЖЗЛ. Биографическая библиотека Ф. Павленкова. – Челябинск: Урал ЛТД, 1995. – Т. 7. – 458 с.
9. Бенестал, Ф. Эдвард Григ – человек и художник / Ф. Бенестал, Д.Шельдеруп-Эббе. – М.: Радуга, 1986. – 437 с.
10. Боффи, Г. Большая энциклопедия музыки / Г. Боффи. – М.: АСТ, Астрель, ВКТ, 2012. – 413 с.
11. Бочаров, Ю. Увертюра в эпоху Барокко / Ю. Бочаров. – М.: Композитор, 2005. – 266 с.
12. Брянцева, В. Французская комическая опера XVIII века / В. Брянцева. – М.: Музыка, 1985. – 310 с.
13. Бэлза, И. Фредерик Шопен / И. Бэлза. – М.: Музыка, 1991. – 137 с.
14. Вегелер, Ф. Вспоминая Бетховена: биогр. заметки / Ф. Вегелер, Ф. Рис / пер. с нем. Л. Кириллиной. – М.: Классика-XXI, 2001. – 215 с.
15. Венок Шопену: сб. ст. / отв. ред. Л.С. Сидельников. М.: Музыка, 1989. – 312 с.
16. Волков, Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры / Д. Волков // Музыковедение. – 2008. – №7. – С. 13-20.
17. Воспоминание о Роберте Шумане / сост. О. Лосева; пер. А. Михайлова, О. Лосевой. – М.: Композитор, 2000. – 297 с.
18. Вульфиус, П.А. Франц Шуберт: очерки жизни и творчества / П.А. Вульфиус. – М.: Музыка,1983. – 444 с.
19. Галь, Г. Брамс, Вагнер, Верди: три мастера – три мира / Г. Галь, пер. с нем. Д.Б. Александрова, А.В. Михайлова. – М.: Радуга, 1986. – 477 с.
20. Дебюсси и музыка XX века: сб. ст. / ред. В. Буренко. Л.: Музыка, 1983. – 247 с.
21. Дис, А. История жизни Йозефа Гайдна, записанная с его слов Альбертом Кристофом Дисом / пер. с нем. С.В. Грохотов С. – М.: Классика-XXI, 2000. – 186 с.
22. Друскин, М. Иоганн Себастьян Бах / М. Друскин. – М.: Музыка, 1982. – 383 с.
23. Друскин, Я. О риторических приёмах в музыке И.С. Баха / Я. Друскин. – СПб.: Композитор, 2005. – 136 с.
24. Житомирский, Д.В. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества / Д.В.Житомирский. – М.: МГК, 2000. – 376 с.

25. Зенкин, К. Фортепианная миниатюра в музыке западноевропейских композиторов / К. Зенкин. – М.: МГК, 1997. – 415 с.
26. Кендалл, А. Хроника классической музыки / А. Кендалл. – М.: Классика-XXI, 2006. – 288 с.
27. Кенигсберг, А. К.М. Вебер / А. Кенигсберг. – Л.: Музыка, 1981. – 112с.
28. Кириллина, Л.В. Оратории Г.Ф. Генделя: учеб. пос. по истории заруб. Музыки для пред. и студ. муз. вузов / Л.В. Кириллина. – М.: МГК, 2008. – 56 с.
29. Клерсон-Лич, Р. Берлиоз / Р. Клерсон-Лич; пер. с англ. А.А. Ивановой. – Челябинск: Урал ЛТД, 1999. – 152 с.
30. Кремлев, Ю. Йозеф Гайдн / Ю. Кремлев. – М.: Музыка, 1972. – 320 с.
31. Крунтяева, Т. Итальянская комическая опера XVIII века / Т.Крунтяева. – Л.: Музыка, 1981. – 167 с.
32. Кудряшов, А. Музыкальный романтизм: идеи эпохи и их воплощение / А. Кудряшов // Муз. акад. – 2002. – №1. – С. 139-144.
33. Куницкая, Р. О романтической поэтике в творчестве Дебюссии / Р.Куницкая. – М.: Музыка, 1982. – 88 с.
34. Ландовска, В. О музыке / В. Ландовска. – М.: Классика-XXI, 2005. – 368 с.
35. Левик, Б. Рихард Вагнер / Б. Левик. – М.: Либроком, 2011. – 448 с.
36. Лобанова, М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М.Н. Лобанова. – М.: Музыка, 1994. – 320 с.
37. Луцкер, П. Моцарт и его время / П. Луцкер, И. Сусидко. – М.: Классика-XXI, 2008. – 624 с.
38. Лушина, Я. А. Дворжак / Я. Дворжак. – Л.: Музыка, 1983. – 96 с.
39. Мазель, Л. Исследования о Шопене / Л. Мазель. – М.: Композитор, 2008. – 318 с.
40. Мартынов, И. Морис Равель / И. Мартынов. – М. Музыка, 1979. – 335с.
41. Мельникова, Н. Музыкант-виртуоз эпохи романтизма как социокультурное явление / Н. Мельникова. – Магнитогорск: МаГК, 2005. – 70 с.
42. Мельникова, Н. Старинное клавирное исполнительство: учеб. пос. / Н.Мельникова. – Магнитогорск: МаГК, 2005. – 98 с.
43. Мильштейн, Я. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и особенности его исполнения / Я. Мильштейн. – М.: Классика-XXI, 2004. – 345 с.
44. Моцарт В.А. Полное собрание писем / сост. И.С. Алексеева, пер. с нем., фр., англ., итал. И.С. Алексеева, А.В. Бояркина, С.А. Кокошкина, В.М. Кислов. – М.: Международные отношения, 2006. – 536 с.
45. Мугинштейн М. Хроника мировой оперы 1600-1850 / М. Мугинштейн. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 640 с.

46. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие / В. Галацкая, И. Охалова, Е. Кузнецова; под ред. Е. Царёвой. – М.: Музыка, 2013. – 528 с. – Вып.1.
47. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие / В. Галацкая; ред. Е. Царева. – М.: Музыка, 2016. – 590 с. – Вып.3.
48. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие / Г. Жданова, И. Молчанова, Е. Охалова; ред. Е. Царева. – М.: Музыка, 2013. – 414 с. – Вып.2.
49. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие / Е. Охалова; ред. Е.Царёва. – М.: Музыка, 2013. – 640 с. – Вып. 5.
50. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие / И. Молчанова, Е. Охалова, Д. Петров, Е. Царева; ред. Е.Царёва. – М.: Музыка, 2013. – 704 с. – Вып. 4.
51. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие / сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М.: Музыка, 2014. – 478 с. – Вып. 6.
52. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие / ред. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М.: Музыка, 2007. – 448 с. – Вып. 7.
53. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке: учеб. пос. / Е. Назайкинский. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 243 с.
54. Николаева Н. «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера / Н. Николаева. – М.: МГК, – 1997. – 78 с.
55. Оперные либретто: краткое изложение содержания опер / ред. К.Кондахчан. – М.: Музыка, 2007. – 376 с.
56. Раку, М. Вагнер. Путеводитель / М. Раку. – М.: Классика-XXI, 2007. – 320 с.
57. Рихард Вагнер: статьи и материалы: сб. науч. тр. / отв. ред. Г.В.Краукулис. – М.: Музыка, 1988. – 136 с.
58. Роллан, Р. Гендель. – М.: Музыка, 1984. – 256 с.
59. Рыцарев, С. Кристоф Виллибальд Глюк / С. Рыцарев. – М.: Музыка, 1987. – 183 с.
60. Сапонов, М. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы / М.Сапонов. – М.: Классика-XXI, 2004. – 400 с.
61. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения / Н. Симакова. – М.: МГК, 2002. – 362 с.
62. Скудина, Г. Клаудио Монтеверди: Орфей из Кремоны / Г. Скудина. – М.: Музыка, 1998. – 128 с.
63. Соловцова, Л. Джузеппе Верди / Л. Соловцова. – М.: Музыка, 1981. – 416 с.
64. Стендаль, А. Жизнь Дж. Россини / А. Стендаль. – М.: Арграф, 1999. – 448 с.

65. Форкель, И. О жизни, искусстве и произведениях И.С. Баха / И.Форкель. – М.: Музыка, 2007. – 111 с.
66. Хохлов, Ю. «Прекрасная мельничиха» Франца Шуберта / Ю. Хохлов. – М.: УРСС, 2002. – 429 с.
67. Царева, Е. И. Брамс / Е. Царева. – М.: Музыка, 1986. – 383 с.
68. Цуккерман, В. Соната си минор Ф. Листа / В. Цуккерман. – М.: Музыка, 1984. – 112 с.
69. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер. – М.: Классика-XXI, 2002. – 702 с.
70. Шнеерсон, Г. Портреты американских композиторов / Г. Шнеерсон. – М.: Музыка, 1977. – 232 с.

Отечественная музыка

1. Анатолий Константинович Лядов: I. Жизнь. II. Портрет. III. Творчество. IV. Из писем / ред. И. Плестакова. – СПб.: Композитор, 2005. – 167 с.
2. Асафьев, Б.В. Симфонические этюды / Б.В. Асафьев, вступ. ст. В.Задерацкого. – М.: Композитор, 2008. – 308 с.
3. Балакиреву посвящается: сб. ст. к 160-летию со дня рождения композитора (1836-1996) / ред.-сост. Т. А. Зайцева. СПб: Композитор, 2014. – 398 с.
4. Бачинская, Н. Русское народное музыкальное творчество: хрестоматия / Н. Бачинская, Т. Попова. – М.: Музыка, 1968. – 304 с.
5. Богданова, А. Оперы и балеты Шостаковича / А. Богданова. – М.: МГК, 2006. – 247 с.
6. Бэлза, И. Александр Николаевич Скрябин / И. Бэлза. – М.: Музыка, 1983. – 176 с.
7. Вагнер, Г.К. Искусство Древней Руси / Г.К. Вагнер, Т.Ф. Владышевская. – М.: Искусство, 1993. – 255 с.
8. Высоцкая, М. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учеб. пос. / М. Высоцкая, Г. Григорьева. – М.: МГК, 2011. – 440 с.
9. Глинка М.И. К 200-летию со дня рождения: сб. тр. в 2 т. / отв. ред. Н.Дегтярёва, Е. Соррокина. М., 2005. Т.1.
10. Глинка М.И. К 200-летию со дня рождения: сб. тр. в 2 т. / отв. ред. Н.Дегтярёва, Е. Соррокина. М., 2005. Т.2.
11. Гордеева, Е. Могучая кучка / Е. Гордеева. – М.: Музыка, 1986. – 288 с.
12. Дмитрий Шостакович в письмах и документах. – М.: Антиква, 2000. – 567 с.
13. Келдыш, Ю. Рахманинов и его время / Ю. Келдыш. – М.: Музыка, 1973. – 432 с.
14. Комарницкая, О.В. О жанровой классификации оперы / О.В. Комарницкая // Музыковедение. – 2008. – № 5. – С. 10-16.

15. Коробова, А. Методологические принципы анализа музыкального произведения в теоретических курсах музыкальных училищ: науч-метод. пособие / А. Коробова, М. Городилова. – Екатеринбург: УГК, 2000. – 149 с.
16. Левая, Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т. Левая. – М.: Музыка, 1991. – 166 с.
17. Михайлов, М. А.К. Лядов: очерк жизни и творчества / М. Михайлов. – Л.: Музыка, 1985. – 208 с.
18. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза / Ф.Ш. Лемэр. – СПб.: Гиперион, 2003. – 526 с.
19. Музыка России: от средних веков до современности: сб. тр. / ред.-сост. М. Арановский. – М.: Композитор, 2004. – Вып. 1. – 275 с.
20. Музыка России: от средних веков до современности: сб. тр. / ред.-сост. М. Арановский. – М.: Композитор, 2004. – Вып. 2. – 275 с.
21. Музыкальный мир Георгия Свиридова / сост. А. Белоненко. – М.: Сов. композитор, 1990. – 224 с.
22. Мусоргский и музыка XX века: сб. ст. / ред.-сост. Г. Головинский. – М.: Музыка, 1990. – 268 с.
23. Наследие: XVIII–XIX века: сборник статей, материалов и документов. Вып. II / сост. и ред. П.Е. Вайдман, Е.С. Власова, науч. ред. А.Е. Максимова. – М.: МГК, 2013. –568 с.
24. Неизвестный Николай Мясковский: взгляд из XXI века: сб. ст. – М.: Композитор, 2006. – 224 с.
25. Нестьев, И. Жизнь Сергея Прокофьева / И. Нестьев. – М.: Сов. композитор, 1973. – 713 с.
26. Никитин, Б. Сергей Рахманинов: две жизни / Б. Никитин. – М.: Классика-XXI, 2008. – 227 с.
27. Николай Рубинштейн и его время / сост., ред. и коммент. М.Д. Соколова. – М.: МГК, 2012. – 120 с.
28. Овчинникова, М. Творцы русского романса / М. Овчинникова. – М.: Музыка, 1988. – 160 с.
29. Орлова, Е. Петр Ильич Чайковский / Е. Орлова. – М.: Музыка, 1980. – 271 с.
30. Парфентьева, Н. Древнерусские традиции в русской музыке XX века / Н. Парфентьева, Н. Парфентьев. – Челябинск, 2000. – 152 с.
31. Петрушанская, Е. Михаил Глинка и Италия. Загадки и творчества / Е. Петрушанская. – М.: Классика-XXI, 2009. – 448 с.
32. Прокофьев, С. Автобиография / С. Прокофьев. – М.: Сов. композитор, 2007. – 559 с.
33. Прокофьев, С. Детство / С. Прокофьев. – М.: Музыка, 1980. – 202 с.
34. Рапацкая, Л. История русской музыки: от древней Руси до серебряного века: учебник / Л. Рапацкая. – М.: Владос, 2001. – 384 с.

35. Римский-Корсаков, Н.А. Летопись моей музыкальной жизни / Н.А.Римский-Корсаков. – М.: Музыка, 1980. – 453 с.
36. Рубцова, В. Александр Николаевич Скрябин / В. Рубцова. – М.: Музыка, 1991. – 448 с.
37. Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века: моногр. / ред.-сост. М. Арановский. – М.: ГИИ, 1997. – 863 с.
38. Русская музыкальная литература / ред.-сост. Э.Л. Фрид. – М.: Музыка, 1985. – Вып.2. – 301 с.
39. Русская музыкальная литература / ред.-сост. Э.Л. Фрид. – М.: Музыка, 1986. – Вып.3. – 344 с.
40. Русская музыкальная литература / ред.-сост. Э.Л. Фрид. – Л.: Музыка, 1986. – Вып.4. – 265 с.
41. Русская музыкальная литература / ред.-сост. Э.Л. Фрид. – М.: Музыка, 1979. – Вып.1. – 288 с.
42. Русская музыкальная литература / сост. А. Кандинский, О. Аверьянова, Е. Орлова. – М.: Музыка, 2004. – Вып.3. – 462 с.
43. Русская музыкальная литература: учеб. пособие / И. Охалова, О. Аверьянова. – М.: Музыка, 2014. – Вып. 2. – 593 с.
44. Русская музыкальная литература: учеб. пособие / О. Аверьянова, А. Кандинский, Е. Орлова. – М.: Музыка, 2013. – Вып. 3. – 464 с.
45. Русская музыкальная литература: учеб. пособие / О. Хвоина, И. Охалова, О. Аверьянова. – М.: Музыка, 2010. – Вып. 1.– 680 с.
46. Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов / сост. Л.А. Серебрякова. Челябинск: Урал ЛТД, 2001. – 502 с.
47. Ручьевская, Е. А. «Хованщина» Мусоргского как художественный феномен: к проблеме поэтики жанра / Е. Ручьевская. – СПб.: Композитор, 2005. – 387 с.
48. Сабанеев, Л. Воспоминания о Танееве / Л. Сабанеев. – М.: Классика-XXI, 2003. – 205 с.
49. Савенко, С. Мир Стравинского / С. Савенко. – М.: Композитор, 2001. – 328 с.
50. Савкина, Н.П. «Огненный Ангел» С. С. Прокофьева: к истории создания / Н.П. Савкина. – М.: Музыка, 2015. – 285 с.
51. Сергей Рахманинов: воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном / пер. с англ., послесл. и коммент. В. Чемберджи; предисл. О. Риземана. – М.: Классика-XXI, 2010. – 245 с.
52. Скрябин А.Н. в пространствах культуры XX века. – М.: Композитор, 2008. – 368 с.
53. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985: учеб. пособие / ред. Е. Дурандина. – М.: Музыка, 2007. – Вып. 1.– 375 с.

54. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985: учеб. пособие / ред. Е. Дурандина. – М.: Музыка, 2007. – Вып 2. – 311 с.
55. Сохор, А. Георгий Свиридов / А. Сохор. – М.: Сов. композитор, 1972. – 345 с.
56. Стернин, Г.Ю. Художественная жизнь России начала XX века / Г.Ю. Стернин. – М.: Искусство, 1976. – 292 с.
57. Стравинский, И. Хроника моей музыкальной жизни / И. Стравинский. – М.: Композитор, 2005. – 464 с.
58. Тигранов, Г.Г. Хачатурян / Г.Г. Тигранов. – М.: Музыка,1987. – 283 с.
59. Трембовельский, Е.Б. Стиль Мусоргского. Лад, гармония, склад / Е.Б. Трембовельский. – М.: Композитор, 2010. – 446 с.
60. Шостакович Д. Между мгновением и вечностью: документы, материалы, статьи. – СПб.: СПбГК, 2000. – 920 с.
61. Шостакович, Д. О времени и о себе / Д. Шостакович. – М.: Сов. композитор, 1980. – 375 с.
62. Шостаковичу посвящается…: к 100-летию со дня рождения композитора / авт. проекта Е. Долинская. – М.: Композитор, 2007. – 488 с.
63. Ярустовский, Б. Игорь Стравинский / Б. Ярустовский. – Л.: Музыка, 1982. – 280 с.

Приложение

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углублённое изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла,

– в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине ОП.01

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

по специальности 53.02.07 Теория музыки

Фонд оценочных средств подисциплине ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.07 Теория музыки и в соответствии с рабочей программой ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная).

Разработчики: Д.Г. Мусатова, преподаватель

А.В. Самойлова, преподаватель

Н.А. Тельнова, преподаватель

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно-оценочных средств	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Умеет:				
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина);	Защита курсовой работы	Экзамен

черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;		исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;		
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
работать со звукозаписывающей аппаратурой	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.3, 1.5-1.6 ПК 2.2, ПК 2.6	выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина);	Защита курсовой работы	Экзамен
Знает:				
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;	ОК 1-9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий;	Защита курсовой работы	Экзамен
основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий;	Защита курсовой работы	Экзамен
основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI веков;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий;	Защита курсовой работы	Экзамен
особенности национальных традиций, фольклор-	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8	изучение теоретического аспекта курса; выполнение анали-	Защита курсовой работы	Экзамен

ные истоки музыки;	ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	тических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;		
творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий;	Защита курсовой работы	Экзамен
программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен
теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.	ОК 1-2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4-2.6, 2.8 ПК 3.3- 3.4	изучение теоретического аспекта курса; выполнение аналитических заданий; узнавание на слух изученных музыкальных произведений (викторина); исполнение основных музыкальных тем на фортепиано;	Защита курсовой работы	Экзамен

1. Виды контроля

Оценка качества освоения дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) включает промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.

В качестве средств промежуточного контроляосвоения дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) используется экзамен, который проводятся в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом.

В целях определения уровня соответствия результатов освоения выпускниками программы по дисциплине Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) и уровня соответствия сформированных общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС, в рамках государственной итоговой аттестации проводится государственный экзамен по дисциплине Музыкальная литература (зарубежная и отечественная).

2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Во VIII семестре в соответствии с рабочей программой по дисциплине ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) проводятся экзамен.

Примерные вопросы к экзамену
(8 семестр)

21. Творческий путь С.С.Прокофьева. Симфония № 1
22. Фортепианное творчество С.С. Прокофьева. Соната № 7
23. Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. Симфония № 7
24. С.С. Прокофьев. Симфония № 5
25. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»
26. С.С. Прокофьев. «Война и мир»: общая характеристика оперы; эпические сцены
27. С.С. Прокофьев. «Война и мир»: лирические сцены оперы
28. С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»
29. Творческий путь Д. Шостаковича
30. Квартет № 8 Д.Д. Шостаковича
31. Д.Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»
32. Д.Д. Шостакович. Симфоническое творчество. Симфония № 5
33. Д.Д. Шостакович. Симфония № 7
34. Д. Шостакович. Симфония № 11 «1905 год»
35. Жизнь и творчество А. Хачатуряна
36. А. Хачатурян. Балет «Спартак»
37. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром
38. Жизнь и творчество Г. Свиридова. Романсы на стихи А. Пушкина
39. Г. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина»
40. Г. Свиридов. «Патетическая оратория»

3.Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации

Требования и оценочные критерии государственной итоговой аттестации по дисциплине ОД.02.04, ОП.01, УП.01.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) разработаны в Программе государственной итоговой аттестации по специальности 53.02.07 Теория музыки со сроком освоения 3 года 10 месяцев / сост. И.Г. Дымова, Н.П. Наумова. Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. 30 с.

4. Критерии оценивания знаний обучаемых

Проверка знаний осуществляется по следующим параметрам:

4. Освоение теоретического материала.

Освоение теоретического материала к зачету предполагает проработку конспектов лекций, материалов учебников по определенным темам, чтение дополнительной литературы, составление опорных конспектов. При оценивании применимы следующие критерии:

— «*отлично*»: теоретический материал освоен полностью, представлен в широком историко-музыкальном контексте, с привлечением дополнительной литературы; ответ грамотный, логически выстроенный;
— «*хорошо*»: теоретический материал освоен полностью, но без привлечения дополнительной литературы;
— «*удовлетворительно*»: теоретический материал освоен не полностью, представлен с фактологическими ошибками;
— «*неудовлетворительно»:* теоретический материал не освоен.

5. Знание музыки.

Знание музыкальных произведений предполагает узнавание пройденных образцов на музыкальной викторине.

Критерии оценки следующие:

— «*отлично*»: верно определен стиль, композитор, конкретное произведение и/или его раздел;
— «*хорошо*»: ответ неполный, допущены некоторые неточности;
— «*удовлетворительно*»: допущены значительные неточности, фактические ошибки.
— «*неудовлетворительно»:* не определены предложенные музыкальные образцы.

6. Игра на инструменте.

Исполнение музыкальных примеров по нотам и наизусть оценивается по следующим критериям:

— «*отлично*»: исполнение точное, выразительное, без ошибок;
— «*хорошо*»: некоторые ритмические и интонационные неточности в исполнении;

— «*удовлетворительно*»: значительные ритмические и интонационные ошибки.
— «*неудовлетворительно»:* не справляется с исполнением музыкальных примеров.