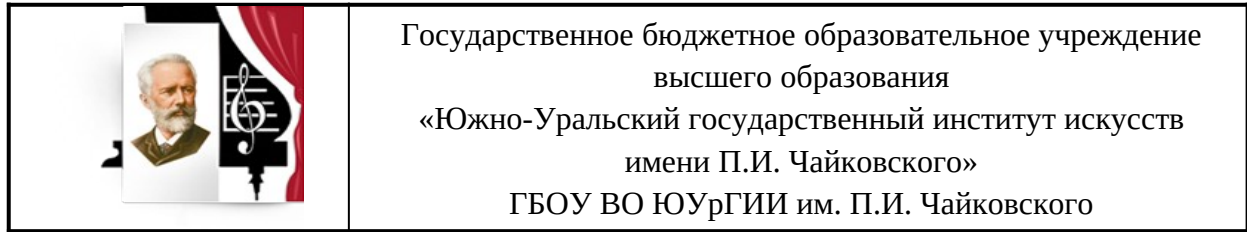

Министерство культуры Челябинской области

Кафедра истории, теории музыки и композиции

Рабочая программа учебной дисциплины ПУП.04

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)**

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»
(по видам)

2021

Рабочая программа учебной дисциплины ПУП.04 «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО с учетом рекомендаций ППСЗ к содержанию и уровню подготовки выпускника по специальностям среднего профессионального образования 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадное пение» со сроком освоения 3 года 10 месяцев.

Разработчик Н.В.Коноплянская, преподаватель кафедры ИТМиК ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии отделения «Теории музыки»

Протокол № 11 от «23» июня 2021 г.

Председатель ПЦК _____ / Н.Ю.Кучер/

© Южно-Уральский государственный институт искусств
им. П.И.Чайковского

СОДЕРЖАНИЕ		
I.	Паспорт рабочей программы учебной дисциплины	с.4
	1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ	
	1.2. Цель и задачи учебной дисциплины	с.5
	1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины	с.5
	1.4. Количество часов по учебному плану	с.6
II.	Структура и содержание учебной дисциплины	с.6
	2.1. Виды учебной работы	
	2.2. Тематический план	
	2.3. Содержание учебной дисциплины	
III.	Условия реализации программы учебной дисциплины	с.41
	3.1. Материально-техническое обеспечение	
	3.2. Информационное обеспечение дисциплины	
IV.	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	с. 44
	4.1. Формы контроля	
	4.2. Фонды оценочных средств (ФОС)	
	4.3. Критерии оценивания знаний обучающихся	
V.	Организация самостоятельной работы обучающихся	с. 60
	5.1. Формы самостоятельной работы	
	5.2. Методические рекомендации обучающимся	
	5.3. Терминологический минимум по учебной дисциплине	
VI.	Приложение	с. 66

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» (ПУП.04) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО с учетом рекомендаций ППСЗ к содержанию и уровню подготовки выпускника по специальностям среднего профессионального образования 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадное пение» со сроком освоения 3 года 10 месяцев.

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ

Предмет «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» входит в цикл профильных учебных и общепрофессиональных дисциплин и взаимосвязан с такими предметами, как «Анализ музыкальных произведений», «Гармония», «Элементарная теория музыки», «Мировая художественная культура», «История стилей музыкальной эстрады» и др. Современные учебно-методические издания требуют изменения стратегических ориентиров в преподавании данной дисциплины. Информативность уступает место более глубокому осмыслению музыкального материала и его «вписыванию» в общекультурные процессы. На этой основе решаются проблемы художественно-эстетического и идейного воспитания.

Учебная дисциплина ориентирована на освоение музыкальной культуры в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущих исполнителей, преподавателей и руководителей эстрадных коллективов. Она значительно обогащает слуховой опыт, способствует пониманию музыкальных явлений в контексте культуры в целом в их неразрывной связи с другими видами искусства.

Наряду с освоением основных музыкально-исторических стилей от античности до современности, изучением биографий крупнейших композиторов, в задачи предмета входит анализ наиболее значительных произведений зарубежных и отечественных композиторов, обретших статус классических образцов.

Курс ОД направлен на освоение следующих общих и профессиональных компетенций (ОК):

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых (ЭП и ИЭО), оркестровых (ИЭО) джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый (ЭП, ИЭО) и оркестровый (ИЭО) исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дошкольного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), образовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском классе.

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности.

I.2. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью курса является:

- воспитание музыкально-образованной творческой личности с эмоционально-развитым восприятием;
- развитие ее образного мышления;
- формирование стремления обучающегося к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний.

Основными задачами профильной учебной дисциплины являются:

- овладение знаниями теоретических основ предмета;
- формирование представления о важнейших явлениях и основных стилевых тенденциях музыкальной культуры, своеобразии национальных композиторских школ, их вклада в общий путь развития музыкальной культуры, эволюции профессионального творчества выдающихся композиторов;
- пробуждение интереса у обучающегося к практическому применению полученных знаний в будущей педагогической и исполнительской деятельности.

I.3. Требования к результатам освоения курса

В результате изучения данного курса обучающемуся надлежит получить обширные знания в области зарубежной и отечественной музыки разных исторических эпох, предполагающее умение разбираться в идейно-художественном содержании музыкальных произведений, знание стилевых особенностей, круга выразительных средств; осведомленность в вопросах творческих биографий крупнейших зарубежных и отечественных композиторов, фольклорных истоках музыки.

В результате изучения профильной учебной дисциплины федерального компонента среднего общего образования обучающийся должен:

уметь:

- работать с литературными источниками и нотным материалом;
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композитора;
- делать общий исторический обзор, разбирать конкретные музыкальные произведения;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений;

знать:

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

I.4. Количество часов по учебному плану

Занятия по «Музыкальной литературе (зарубежной и отечественной)» (ПУП.04) проводятся с 1 по 6 семестр; ОП.01 – 7-8 семестры. Максимальная учебная нагрузка по ПУП.04 составляет 486 часов. Из них 324 часа проходят в виде групповых занятий, 162 часа – в форме самостоятельной работы обучающегося. Контрольные работы предусмотрены в 1,2,4,5 семестрах; экзамены – в 3 и 6 семестрах.

II. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Виды учебной работы

В процессе обучения по данной дисциплине предусматриваются следующие формы и виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольные уроки и самостоятельная работа.

II.2. Тематический план

Раздел 1. Зарубежная музыкальная литература

№ № п/п	ПУП.04 Наименование разделов и тем	Количество часов
	<i>I семестр</i>	
1.	Зарубежное музыкальное искусство от античности до XVII века	6
2.	Барокко как художественно-стилевое явление. Исполнительская культура эпохи.	6

3.	Г.Ф.Гендель	6
4.	И.С.Бах	10
5.	К.В.Глюк	3
6.	ВКШ	1
7.	Й.Гайдн	5
8.	В.А.Моцарт	8
9.	Л.Бетховен	7
10.	Романтизм в музыкальном искусстве	2
	Итого:	54
	<i>2 семестр</i>	
11.	Ф.Шуберт	7
12.	К.М.Вебер	3
13.	Ф.Мендельсон-Бартольди	4
14.	Р.Шуман	8
15.	Ф.Шопен	9
16.	Г.Берлиоз	3
17.	Ф.Лист	7
18.	Р.Вагнер	8
19.	И.Брамс	5
	Итого:	54
	<i>3 семестр</i>	
20.	Дж.Верди	10
21.	Ж.Бизе	7
22.	Б.Сметана	3
23.	А.Дворжак	2
24.	Э.Григ	6
25.	Основные направления развития западноевропейской музыкальной культуры на рубеже XIX-XX веков (музыкальный веризм, импрессионизм)	8
26.	Музыка рубежа XIX-XX веков	2
27.	Основные тенденции развития музыки в I половине XX века (неоклассицизм, неофольклоризм, экспрессионизм и урбанизм)	8
28.	Дж.Гершвин	4
29.	Джаз в творчестве западноевропейских композиторов	4
	Итого:	54
	Всего:	162

Раздел II. Отечественная музыкальная литература

№№ п/п	ПУП.04 Наименование разделов и тем	Количество Часов
	<i>4 семестр</i>	
1.	Русская музыкальная культура IX-XVIII вв.	8
2.	Русская музыкальная культура 1-й половины XIX в.	2
3.	Русский бытовой романс 1-й половины XIX в. (А.А.Алябьев, А.Л.Гурилев, А.Е.Варламов, А.Н.Верстовский)	4
4.	М.И.Глинка	16
5.	А.С.Даргомыжский	7
6.	Русская музыкальная культура 50-70-х гг. XIX в.	2
7.	М.А.Балакирев	4
8.	А.П.Бородин	11
	Итого:	54
	<i>5 семестр</i>	
9.	М.П.Мусоргский	14
10.	Н.А.Римский-Корсаков	18
11.	П.И.Чайковский	22
	Итого:	54
	<i>6 семестр</i>	
12.	Музыкальная культура 80-90-х годов XIX века	3
13.	А.К.Глазунов	6
14.	А.К.Лядов	4
15.	С.И.Танеев	8
16.	Русское музыкальное искусство начала XX века	3
17.	А.Н.Скрябин	11
18.	С.В.Рахманинов	13
19.	И.Ф.Стравинский	6
	Итого:	54
	Всего:	162

Предложенный тематический план представляет один из возможных вариантов курса. Распределение в нем материала соответствует продолжительности учебных семестров (1-6 семестры по 18 недель).

2.3. Содержание учебной дисциплины

Раздел I. Зарубежная музыкальная литература

Тема 1. Зарубежное музыкальное искусство от античности до XVII века

Роль и значение музыки в разные исторические эпохи. Крупнейшие цивилизации древности, их роль в истории человечества. Музыка античной Греции, Древнего Востока. Синкретический характер искусства. Древние способы записи

музыки. Инструментарий. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Христианство как организующий принцип духовной жизни средневековой Европы. Церковная музыка. Народная и рыцарская культура Средневековья. Период «Ars nova». Эпоха Возрождения в истории человечества. Новый взгляд на проблему творчества. Возникновение национальных композиторских школ в эпоху Возрождения. Светская вокальная и инструментальная музыка.

Музыкальная литература к теме

1. Перотин. Органум «Sederunt principes»
2. Григорианский хорал «Te Deum»
3. Закс Г. «De gulden Ton»
4. Аноним: Мотет на 3 разных текста «Земляника свежая»
5. Машо Г. Месса «Notre Dame»
6. Лассо О. Хор «Эхо», «Часы»
7. Ландино Ф. Баллата: «Angelicabelta»
8. Аркадельт Я. «Лебедь в минуту смерти»
9. Джезуальдо К. «Ты меня убиваешь»
10. Жаннекен К. «Пение птиц»
11. Франческо да Милано Сюита для лютни
12. Нигрино Н. Ричеркар
13. Палестрина Д. «Kyrie eleison» из Литании
14. Габриели А. «Kyrie eleison» из «Missa brevis»

Тема 2. Барокко как художественно-стилевое явление.

Исполнительская культура эпохи

Эстетические установки и временные рамки стиля барокко. Содержание термина. Перелом в музыкальном мышлении. Теория аффектов и ее влияние на эмоциональный строй музыки. Религиозно-символические сюжеты в произведениях искусства. Тема страстей Христовых в творчестве мастеров барокко. Классицизм и барокко. Основные жанры инструментальной музыки XVII-XVIII веков. Зарождение и развитие оперы. Формирование кантатно-ораториальных жанров.

Музыкальная литература к теме

1. Куперен Ф. Пьесы для клавесина: «Любимая», «Жнецы», «Тростники»
2. Рамо Ж. «Курица», «Гамбурин», «Крестьянка»
3. Дакен Л. «Кукушка»
4. Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано: До мажор, ре минор
5. Фрескобальди Д. Токката, ричеркар, токката
6. Пахельбель И. «Чакона» e-moll
7. Букстехуде Д. Прелюдия и fuga» g-moll
8. Корелли А. Concerto grosso («Рождественский») op. 6 № 8
9. Вивальди А. Концерт для скрипки с оркестром ля минор
10. Тартини Д. Соната «Дьявольские трели»
11. Пери Я. Сцена оплакивания Эвридики из оперы «Эвридика»
12. Монтеверди К. Жалоба Ариадны из оперы «Ариадна». Мадригалы
13. Перселл Г. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»

14. Скарлатти А. Канцонетта из оперы «Флавий»

Тема 3. **Г.Ф.Гендель (1685-1759)**

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

Жизненный и творческий путь Генделя. Сферы созидательных интересов композитора. Оперное творчество в гамбургский, итальянский и лондонский периоды. Овладение стилистикой оперы seria; исполнительская деятельность. Королевская академия музыки и общественное положение итальянской оперы в Англии. Деятельность Генделя в направлении преодоления кризиса оперы seria. Оратории — вершина творчества композитора. Значение гражданско-героической тематики.

Оратория «Самсон» (1742) — образец зрелого ораториального стиля Генделя. Идея героического самопожертвования. Сюжет и его развитие. Особенности драматургии и композиции. Роль арий, хоров, речитативов. Новаторские черты хоровой партитуры. Роль и состав оркестра. Образ народа. Музыкальная характеристика главных героев.

Концерто-гроссо №6 (g-moll, ор.6, 1799) Образно-эмоциональное содержание, особенности композиции, тематизма, драматургии и оркестровки.

Музыкальная литература к теме

1. Оратория «Самсон»
2. Концерто-гроссо (g-moll)
3. Пассакалья

Тема 4. **И.С.Бах (1685-1750)**

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

Основные этапы жизни и творчества Баха. Политическая ситуация в Германии после 30-летней войны. Служба в разных городах Германии в качестве органиста и придворного музыканта. Расцвет органного творчества Баха в веймарский и клавирного в кетенский периоды; итог творчества — в лейпцигский период. Бах — исполнитель, педагог. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стиля в музыке Баха.

Инструментальное творчество. Жанровое разнообразие клавирной музыки Баха. «Хорошо темперированный клавир» — вершина развития полифонического стиля в западноевропейской музыке. История создания, образный строй, вопросы музыкальной символики, принципы контраста и единства в цикле.

Хроматическая фантазия и fuga (d-moll) — выдающееся клавирное произведение Баха. Образное содержание и стилистическая новизна сочинения.

Органное творчество. Бах-органист, нововведения в технике исполнительства. Протестантский хорал как основа музыкального материала.

Хоральные прелюдии — примеры углубленной философской лирики Баха. Методы работы с первоисточником.

Органная токката и fuga (d-moll) — образец циклического произведения для органа Баха. Роль и природа контраста в барочном диптихе.

Вокально-инструментальное творчество Баха.«Страсти по Матфею»(1729) — монументальное музыкально-драматическое произведение Баха. Философский смысл сочинения. Особенности строения. Роль арий, речитативов, хоров, их разновидности. Влияние современного оперного стиля на мелодику и композицию «Страстей».

«Высокая месса» (h-moll, 1733) — один из выдающихся памятников мировой музыкальной культуры. Новаторство Баха в глубоко гуманистической, философской трактовке традиционного жанра духовной музыки. Вопросы музыкальной и композиционной символики, принципы единства. Место «Высокой мессы» И.С.Баха в исторической эволюции данного жанра.

Музыкальная литература к теме

1. «Хорошо темперированный клавир» (1 том) — прелюдии и фуги:
C-dur, c-moll, g-moll, es-moll
2. Хроматическая фантазия и fuga (d-moll)
- 3.Органная токката и fuga (d-moll)
- 4.Хоральные прелюдии: f-moll, g-moll, Es-dur
- 5.Месса h-moll: №№ 1, 4, 15, 16, 17, 23
- 6.«Страсти по Матфею» №№ 1, 12, 47, 78

Тема 5. К.В.Глюк (1714-1787)

Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII века. Прогрессивное значение оперной реформы Глюка. Тема самопожертвования как основной мотив классицистской драмы, ее переосмысление в операх К.Глюка в свете идей европейского Просвещения и «Бури и натиска».

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

Основные положения оперной реформы Глюка. Структурные особенности реформаторских опер, роль ариозного начала и речитативов. Хоровые сцены. Симфонизация оперы. Роль оркестра, целенаправленность развития, диалектическое раскрытие конфликта.

Опера «Орфей» (1762).Сюжет, идея, особенности композиции и музыкальной драматургии. Преломление в ней реформаторских принципов композитора. Симфонизация оперы. Подчинение тонально-гармонического плана драматургической логике.

Музыкальная литература к теме

1. Опера «Орфей»

Тема 6. Венская классическая школа

Вторая половина XVIII века — эпоха утверждения просветительских идей в Европе. Новые художественно-эстетические принципы в музыкальном искусстве: демократизм, ясность формы, простота и доступность музыкального языка, связь с бытовой музыкой.

Венский классицизм как историческая разновидность европейского классицизма XVII-XVIII веков. Связь с идеалами «Бури и натиска», европейским сентиментализмом, отражение интересов молодой буржуазии. Формирование нового типа творческой личности, культ разума. Проблема народного и национального в музыке венских классиков. Создание и развитие жанров симфонии, сонаты, квартета. Система музыкально-выразительных средств. Формирование сонатно-симфонического цикла, функции его частей. Строение сонатного *allegro*.

Тема 7. **Й. Гайдн (1732-1809)**

Гайдн — основоположник венской классической школы. Истоки творчества Гайдна: народная музыкальная культура Австрии, бытовая музыка Вены.

Обзор жизненного и творческого пути. Приобщение композитора к музыкальной жизни Вены. Первые квартеты и симфонии. Деятельность художника в период тридцатилетней службы у князя Эстергази. Расцвет творчества Гайдна. Создание Лондонских симфоний, поздних фортепианных сонат, ораторий «Времена года» и «Сотворение мира».

Лондонская симфония № 103 («С тремоло литавр», *Es-dur*, 1795). Общий характер произведения, круг образов. Народно-жанровые истоки, типовые черты цикла и сонатной формы. Приемы тематической разработки. Состав оркестра, функции оркестровых групп.

Соната № 7 (*D-dur*). Круг образов, особенности фортепианного стиля, композиции. Характеристика каждой части.

Оратория «Времена года» (1801). Идейный замысел, народно-бытовые истоки, строение, музыкальный язык. Отражение в содержании демократических идеалов эпохи Просвещения.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 103 (*Es-dur*)
2. Соната № 7 (*D-dur*)
3. Оратория «Времена года»

Тема 8. **В.А.Моцарт (1756-1791)**

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

Обзор жизненного и творческого пути. Гениальная одаренность Моцарта. Ранний расцвет творчества. Знакомство с музыкальной культурой разных стран. Служба при дворе зальцбургского архиепископа. Высший расцвет творчества Моцарта в венский период. Проведение оперной реформы. Создание опер «Свадьба Фигаро» и

«Дон Жуан». Написание композитором последних произведений: «Реквиема» и оперы-сказки «Волшебная флейта».

Оперная эстетика Моцарта, ее новаторская направленность. Реформаторское значение оперного творчества.

Опера «Свадьба Фигаро» (1786) — реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; композиция, жанровые и драматургические черты.

Опера «Дон Жуан» (1787) — вершина оперного творчества Моцарта, уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-buffa (dramagiososa); концепция, своеобразие драматургии и композиции. Место оперы в художественном контексте эпохи.

Историческая роль симфонического наследия Моцарта. Новая предромантическая образность и методы ее воплощения в Симфонии № 40 (g-moll, 1788). Единство содержания цикла в сочетании с яркой контрастностью его отдельных частей.

Инструментальная музыка В.Моцарта (обзор). Фортепианное творчество. Основные жанры. Фортепианная соната (A-dur) (1778) — типичный образец зрелого фортепианного стиля Моцарта. Тематизм и его развитие, композиция, образный мир.

Фантазия c-moll (1784-1785) — одно из самых значительных по содержанию драматических произведений Моцарта.

Духовные сочинения Моцарта. «Реквием» (1791) — вершинное достижение в области вокально-инструментального творчества композитора, один из значительнейших памятников мировой музыкальной культуры. Художественный замысел, жанровые особенности, музыкальный язык.

Музыкальная литература к теме

1. Опера «Свадьба Фигаро»
2. Опера «Дон Жуан»
3. Симфонии № 40 (g-moll), № 41 (C-dur, «Юпитер»)
4. Соната A-dur (KV 310), фортепианная фантазия (c-moll)
5. «Реквием»: №№ 1, 2, 3, 6, 7

Тема 9. Л.Бетховен (1770-1827)

Бетховен — величайший представитель мировой музыкальной культуры. Тесная связь Бетховена с передовой немецкой культурой — философией, литературой, поэзией. Отражение в его произведениях идей Французской революции 1789 года. Гражданский характер содержания и образов в творчестве Бетховена. Демократизм музыкального языка. Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.

Обзор жизненного и творческого пути. Учеба у К. Нефе. Служба в капелле. Переезд в Вену. Расцвет концертно-исполнительской деятельности. Создание первых зрелых сочинений. Личная трагедия Бетховена, вызванная глухотой. Гейлигенштадтское завещание. Душевный кризис. Создание «Героической симфонии». Интенсивная работа в различных жанрах. Последний период жизни и творчества. Симфония № 9 — грандиозный итог творческого пути Бетховена; идея

освободительной борьбы; новая трактовка симфонического жанра. Последние фортепианные сонаты; квартеты, «Торжественная месса».

Фортепианное творчество Бетховена. Основные жанры. Сонаты. Их периодизация. «Патетическая соната» c-moll(соч. 13, 1799) — первый образец зрелого фортепианного стиля Бетховена. Особенности содержания, композиции, тематизма и драматургии.

«Лунная соната» cis-moll(соч. 27 № 2, 1801) — шедевр европейского инструментального творчества начала XIX века. Лирико-драматическое содержание. Свободная трактовка сонатного цикла; интонационно-образный конфликт.

Соната «Аппассионата» f-moll(соч. 57, 1804-1805)— одна из вершин фортепианного творчества Бетховена. Драматургическая цельность произведения; симфонизм развития. Раскрытие героико-драматической идеи.

Симфоническое творчество, его ведущая роль в наследии композитора. Центральное место симфоний № 3, 5, 9, наиболее полно и широко воплотивших идею «через борьбу к победе», «через страдание к радости». Новаторская трактовка симфонического жанра.

Симфония № 3 («Героическая», Es-dur, 1802-1804). Первое в истории инструментальной музыки воплощение идеи героической освободительной борьбы. Особенности сонатного allegro и сонатно-симфонического цикла.

Симфония № 5 (c-moll, 1804-1808) — одно из самых ярких воплощений в мировой симфонической практике темы героической борьбы и победы. Последовательное развитие идеи. Особенности строения цикла. Значение лейтритма. Образные и тематические связи между частями.

Увертюра из музыки к трагедии Гете «Эгмонт» (f-moll, 1809-1810) — образец высокоидейного программного симфонизма Бетховена. Содержание произведения. Особенности драматургии.

Бетховен и русская культура. Развитие традиций творчества композитора в мировой музыкальной культуре XIX-XX веков.

Музыкальная литература к теме

1. Фортепианные сонаты №№ 8, 14, 23
2. Симфонии № 3, № 5 и № 9 (обзорно)
3. Увертюра из музыки к трагедии Гете «Эгмонт»

Тема 10. Романтизм в музыкальном искусстве

Кризис просветительской идеологии на рубеже XVIII-XIX веков. Романтизм — ведущее художественное направление западноевропейского искусства, знаменующего историко-культурный переворот. Основные этапы, направления и школы европейского романтизма. Новая концепция личности. Главенство лирико-субъективного начала в творчестве романтиков. Основные темы: внутренний душевный мир человека, тема природы, сказочная фантастика. Характерные черты музыкального романтизма: значение миниатюры, создание новых крупных форм, программность, усиление роли красочно-колористического начала, основополагающая роль мелодии. Многообразные проявления романтизма в национальных школах.

Тема 11. Ф.Шуберт (1797-1828)

Шуберт — великий австрийский композитор начала XIX века, один из первых представителей музыкального романтизма. Воздействие на его творческую деятельность музыкальной культуры Вены. Богатство идейно-эмоционального содержания творчества. Особенности мелодического мышления композитора. Связи музыки Шуберта с народным и классическим искусством. Мелодия, колорит, красочность как средства раскрытия определенного содержания. Обогащение гармонии. Соотношение в музыкальном наследии Шуберта различных жанров.

Обзор жизненного и творческого пути. Ранний расцвет творчества: создание песен на стихи Гете. Период яркого подъема композиторского дарования Шуберта в Вене. «Шубертиады». Создание вокального цикла «Прекрасная мельничиха», «Неоконченной симфонии». Творческая дружба с Фоглем. Концертные поездки Шуберта. Психологическая углубленность, трагизм сочинений последних лет.

Вокальная лирика Шуберта: ее истоки и связи с национальной поэзией. Богатство тем, образов. Композиционное и жанровое многообразие. Эволюция песни от объективно-описательной — к исповедальной и драматической. Роль фортепианной партии. Ранние песни на стихи Гете: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь».

Вокальные циклы на стихи В.Мюллера. «Прекрасная мельничиха» (1823). Воплощение в цикле типичной для романтизма темы скитаний простого человека в поисках счастья. Драматургический план произведения. Внутреннее музыкально-драматическое единство. Показ конфликта через противопоставление двух интонационных сфер. Значение образов природы. Функции фортепианной партии, черты звукоизобразительности.

Вокальный цикл «Зимний путь» (1827) — наиболее значительное и яркое произведение, дальнейший шаг вперед по пути углубления содержания и обогащения средств выражения. Показ неразрешимого конфликта героя с действительностью. Отказ от последовательного развития сюжета. Разнохарактерность образов. Правдивость психологических музыкальных характеристик. Своеобразие музыкального языка. Новый тип мелоса. Функциональная логика гармонического развития. Тональная драматургия. Трактовка партии фортепиано.

Песни из сборника «Лебединая песнь» — венца вокального творчества Шуберта. Принцип их объединения. «Двойник» — итог новаторских устремлений Шуберта в жанре песни. «Серенада» — один из совершенных образцов претворения жанра бытовой песни.

Симфоническое творчество Шуберта. Связь ранних симфоний с традициями венских классиков. Романтические симфонии — «Неоконченная» и Симфония C-dur.

Лирико-драматическая концепция Симфонии №8 («Неоконченной», h-moll, 1822) — уникальный вклад Шуберта в историю инструментальной музыки. Новый по сравнению с классическими образцами идейный замысел сочинения, лирический круг образов. Романтическая природа конфликта. Песенная природа тематизма симфонии.

Фортепианные произведения. Романтические миниатюры. Экспромт (As-dur). Поэтическое претворение жанров вальса и песни.

Музыкальная литература по теме

1. Песни на стихи Гете: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь»;
2. Песни на стихи разных поэтов: «Девушка и смерть», «Форель», «Ave Maria»

3. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» (ст. В.Мюллера)
4. Вокальный цикл «Зимний путь» (ст. В.Мюллера)
5. Сборник «Лебединая песнь»: «Двойник», «Серенада»
6. «Неоконченная симфония» (h-moll)
7. Музыкальный момент (f-moll), экспромт As-dur.

Тема 12. **К.М. Вебер (1786-1826)**

Борьба за национальное самоопределение немецкого театра. Нововведения в театральной сфере и музыкально-исполнительской практике. Вебер — создатель немецкой национальной романтической оперы. Разносторонняя музыкально-общественная, литературная, исполнительская деятельность художника.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Детство, учеба, связь с театром. Вебер — пианист и автор инструментальной музыки. Ранние опыты создания оперы. Работа в оперных театрах Бреславля, Праги в качестве дирижера. Вебер — передовой музыкально-общественный деятель. Прогрессивное значение его деятельности на посту дирижера дрезденского оперного театра. Борьба композитора за утверждение национальной немецкой оперы. Новые жанровые разновидности романтической оперы: сказочно-бытовая («Вольный стрелок»), легендарно-героическая («Эврианта»), сказочно-романтический зингшпиль («Оберон»).

Опера «Вольный стрелок» (1820) — первая немецкая романтическая опера, определившая дальнейшие пути музыкального театра. История создания, источники либретто. Интонационное воплощение конфликта. Стилистика народно-бытовых, фантастических и пасторальных сцен. Сквозное начало в рамках номерной структуры. Арии-сцены, роль оркестра, система лейтмотивов, предвосхищение оперных принципов Р.Вагнера.

Музыкальная литература к теме

1. Опера «Вольный стрелок»

Тема 13. **Ф. Мендельсон-Бартольди (1809-1847)**

Ф.Мендельсон — композитор шумановского поколения, дирижер, педагог, пианист, музыкальный просветитель. Эстетические принципы. Жанровое разнообразие творчества композитора, характерный круг образов. Черты новаторства. Программность. Ведущие направления композиторской работы.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Просвещенная художественная среда (общение с Гете). Ранняя творческая зрелость, создание увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пропаганда классического музыкального наследия (первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха). Творческое общение с Берлиозом, Глинкой, Шопеном, Шуманом. Мендельсон — основатель и руководитель Лейпцигской консерватории и филармонии. Создание лучших произведений: «Шотландской» и «Итальянской» симфоний, Скрипичного концерта, ораторий «Илия» и «Павел» и др.

Сборник «Песни без слов» — новый жанр романтической фортепианной миниатюры, энциклопедия романтических образов. Народные и бытовые истоки тематизма, простота стиля.

Увертюра к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь» — новый тип романтической увертюры. Содержание. Характеристика тем, их выразительных возможностей. Новаторские черты в оркестровке.

Скрипичный концерт (e-moll, 1844) — одно из выдающихся произведений в мировой литературе. Сквозное развитие, черты поэчности. Лиризация концертного жанра. Обогащение технических ресурсов современного скрипичного исполнительства. Историческое значение концерта.

Музыкальная литература к теме

1. «Песни без слов»: № 3,6,9,23,27,30,34
2. Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»
3. Скрипичный концерт

Тема 14. Р.Шуман (1810-1856)

Шуман — великий немецкий композитор-романтик. Прогрессивная направленность творчества музыканта, его бунтарство, протест против косности, ограниченности, мещанства («филистерства») в немецком искусстве. Отражение художественных взглядов композитора в литературно-критической и композиторской деятельности. Новаторство художника, актуальность замыслов, их воплощение в новых оригинальных формах. Острая характеристичность. Народно-бытовая основа музыки Шумана. Ведущие сочинения композитора.

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

Фортепианное творчество: особенности стиля; жанры и их трактовка. «Карнавал» (ор.9, 1935) — яркий образец фортепианной программной музыки Шумана. Особенности музыкального замысла. Его публицистическая направленность. Драматургическая логика и проблема циклического единства. Сквозное начало, принцип монотематизма, проявление программности. Жанровая основа.

Своеобразие вокальной лирики Шумана. Глубокое психологическое раскрытие в вокальных циклах поэтических образов. Вокальный цикл «Любовь поэта» (1840). Органическое слияние музыкальных и поэтических образов. Углубление в цикле лирико-психологического начала. Особенности драматургии. Ариозный мелос и его выразительные возможности. Психологическая достоверность в передаче чувств.

Музыкальная литература к теме

1. «Карнавал»
2. Фантастические пьесы: «Отчего», «Порыв», «Вечером»
3. Цикл «Любовь поэта»: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16

Тема 15. Ф.Шопен (1810-1849)

Шопен — великий польский национальный композитор, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее отражение в творчестве художника темы Родины, определившее идейно-художественное содержание его музыки. Своеобразное преломление романтизма в сочинениях польского композитора. Сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием. Характерные черты стиля композитора. Новаторство в трактовке жанров и форм. Историческое значение творчества Шопена. Международные конкурсы имени Шопена.

Обзор жизненного и творческого пути. Общественное окружение Шопена в детские и юношеские годы. Первые концертные выступления. Начало композиторской деятельности. Отъезд из Польши. Польское восстание 1830-1831 гг. и его трагическая судьба. Отражение этого события в произведениях Шопена. Вынужденная эмиграция. Жизнь в Париже, концертная деятельность, творчество композитора первой половины 30-х годов. Художественное окружение музыканта в это время. Расцвет творчества Шопена во второй половине 30-х годов. Последний период жизни и деятельности (40-е годы). Усиление трагических настроений. Тяжелая смерть на чужбине.

Фортепианное творчество: особенности стиля; жанры и их трактовка. Смелость, новизна выразительных приемов в шопеновских мазурках. Проявление фольклорных черт. Группы мазурок. Ее значение в творчестве композитора.

Путь развития полонеза — выразителя патриотических настроений — в творчестве Шопена.

Трактовка Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды, баллады, сонаты).

Музыкальная литература к теме

1. Ноктюрны: №№ 5, 13
2. Прелюдии: №№ 2, 4, 6, 7, 15, 20
3. Этюды: №№ 3, 12, 19
4. Вальсы: №№ 3, 6, 7, 10, 14
5. Полонезы: №№ 2, 6
6. Мазурки: №№ 2, 5, 13, 25, 41, 47, 49 (51)
7. Баллада № 1
8. Соната № 2

Тема 16. Г. Берлиоз (1803-1869)

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

Обзор жизненного и творческого пути. Оппозиция по отношению к Берлиозу со стороны официальных академических кругов Франции и признание его деятельности прогрессивной литературно-художественной средой (Лист, Шопен, Гейне, Бальзак, Гюго). «Реквием», «Траурно-триумфальная симфония» — произведения героико-трагического плана. Знакомство с Глинкой и исполнение его произведений. Концерты Берлиоза в России в 60-е годы, признание французского композитора передовой русской музыкальной общественностью.

«Фантастическая симфония» (1830) — первый яркий образец программной симфонии. Склонность композитора к картинно-театральному мышлению. Автобиографическая программа. Мотивация структурных изменений на уровне цикла и частей симфонии. Концепция финала. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в произведении. Выдающееся оркестровое мастерство Берлиоза; новые принципы оркестрового письма.

Музыкальная литература

1. «Фантастическая симфония»

Тема 17. Ф. Лист (1811-1886)

Лист — великий композитор-романтик, классик венгерской музыки. Мировое значение разносторонней деятельности Листа — великого пианиста, дирижера, передового музыкально-общественного деятеля, пропагандиста классического музыкального наследия и творчества выдающихся современников (Шумана, Вагнера, Берлиоза). Его связи с другими национальными культурами. Эстетические взгляды композитора. Утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки.

Обзор жизненного и творческого пути. Яркое впечатление от венгерских народных песен и танцев. Лист в Вене, встреча с Бетховеном. Переезд в Париж. Сближение с передовой литературно-художественной средой. Исполнительская деятельность музыканта. Лист в Швейцарии. Создание цикла «Годы странствий». Лист в России. Дружеские встречи с Глинкой, Серовым. Лист в Веймаре. Руководство симфоническим оркестром. Бурный расцвет его композиторского творчества в этот период. Поздние годы жизни и деятельности музыканта.

Фортепианное творчество. Лист — пианист. Исполнительские принципы художника.

Транскрипции. Венгерские рапсодии. «Годы странствий». Некоторые особенности композиции и драматургии.

Симфонические поэмы Листа — новый жанр программной симфонической музыки. Цель программы и ее определение венгерским композитором. Источник программы — выдающиеся литературные и художественные классические произведения. Новаторские принципы драматургии.

Симфоническая поэма «Прелюды» (1848-1850) — образец жанра. Переосмысление литературного первоисточника. Оптимистичность концепции. Влияние программности на музыкальный материал поэмы. Композиция произведения; монотематизм. Значение вариационного принципа развития как средства переосмысления основных образов сочинения.

Музыкальная литература к теме

1. Симфоническая поэма «Прелюды»
2. Венгерские рапсодии: №№ 2, 6
3. «Годы странствий»: Сонет Петрарки № 104, «Тарантелла», «Долина Обермана»
4. Транскрипция «Риголетто»

Тема 18. Р. Вагнер (1813-1883)

Вагнер — великий немецкий оперный композитор-реформатор. Универсальность его творческой деятельности. Эволюция общественно-политических, религиозных, философских и музыкально-эстетических воззрений.

Творчество Вагнера — вершина в развитии немецкой романтической оперы. Проблематика и мифотворчество Р.Вагнера. Основные положения оперной реформы. Равновесие драмы и музыки. Отказ от традиционных оперных форм. Ведущее значение оркестра. Система лейтмотивов. Критическая деятельность Р.Вагнера и ее связь с оперной реформой.

Обзор жизненного и творческого пути. Вагнер в Париже. Опера «Летучий голландец» — первый шаг на пути к реформе. 40-е годы в Дрездене: создание опер «Тангейзер» и «Лоэнгрин» — зрелых реформаторских произведений. Участие Вагнера в революции 1848-1849 гг. Годы эмиграции в Швейцарии. Начало работы над оперной тетралогией «Кольцо Нибелунга». Создание основных теоретических трудов: «Опера и драма», «Искусство и революция». Музыкальная драма «Тристан и Изольда». Особая трактовка лирико-романтического сюжета. Синтетическая музыкальная драма как оперный эталон Р.Вагнера. Возрождение традиций мейстерзанга и немецкого хорового пения в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры». Сложный поздний период жизни и деятельности композитора. Опера-мистерия «Парсифаль».

Увертюра к опере «Тангейзер» (1843-1845) — гениальнейшее творение романтического программного симфонизма. Воплощение в ней основной идеи оперы. Тематические связи с произведением (использование широкого круга лейтмотивов). Принципы драматургии и композиции.

Опера «Лоэнгрин» (1845-1846) — яркий образец реформаторской оперы Вагнера. Концепционное значение произведения в творчестве композитора. История создания. Рыцарско-романтический сюжет. Выражение идеи борьбы добра и зла. Равновесие вокального и симфонического начал. «Сквозное» музыкально-сценическое действие, развитая система лейтмотивов, возросшая роль оркестра. Музыкальная характеристика действующих лиц.

Тетралогия «Кольцо Нибелунга» (1854-1874) — главный труд многолетней работы композитора. Идеино-тематическая направленность сюжета тетралогии. Жанровые признаки каждой из музыкальных драм. Художественные достоинства музыки.

Вагнер и русская культура. Его значение в истории мировой музыкальной культуры.

Музыкальная литература к теме

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

Тема 19. И. Брамс (1833-1897)

Брамс — выдающийся немецкий композитор, пианист, дирижер, один из самобытных представителей европейской музыкальной культуры второй половины XIX столетия. Последовательное продолжение композитором классических традиций

и обогащение их новым романтическим содержанием. Основной круг образов. Демократические истоки творчества Брамса.

Обзор жизненного и творческого пути. Музыкальные традиции в семье. Статья Шумана о молодом Брамсе. Музыкально-просветительская и творческая деятельность композитора. Расцвет творчества в 70-80-е годы.

Вклад композитора в область фортепианной музыки. Рапсодии, баллады, миниатюры.

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

Симфоническое творчество. Особенности стиля. Симфония № 4 (e-moll, 1884-1885) — высшеедостижение австро-немецкого симфонизма послебетховенского периода, наиболее совершенное и самобытное творение Брамса, яркий образец лирико-психологической инструментальной драмы. Возрождение бетховенских и шубертовских традиций. Серьезность, глубина, цельность и единство замысла в сочетании с богатым и разнообразным содержанием каждой части цикла. Некоторые особенности композиции и драматургии симфонии. Воплощение трагедийной темы в финале.

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 4
2. Венгерские танцы: №№ 1, 6

Тема 20. Дж. Верди (1813-1901)

Верди — великий итальянский оперный композитор-реалист. Его связь с национально-освободительной борьбой, с современными общественными и литературными течениями. Состояние итальянского музыкального театра в первой половине XIX века. Верди и его предшественники. Прогрессивная роль его творческого наследия в истории мирового музыкального театра. Обзор жизненного и творческого пути. Подъем национально-освободительного движения в Италии в 30-40-е годы. Эволюция эстетических идеалов Д.Верди в контексте общественно-политической жизни страны. Идеи Риссорджименто и оперы раннего периода. Отражение национально-освободительных мотивов в операх «Набукко», «Ломбардцы», «Битва при Леньяно». 1848 год — создание гимна «Звени, труба». Сближение с Гарибальди и Мадзини. Социальная проблематика в операх центрального периода («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»). Участие Верди в народно-освободительной войне в Италии в 50-60-е годы. Верди — депутат парламента. Оперы 60-70-х годов («Дон Карлос», «Аида»). Яркий творческий подъем в последние годы. Оперы «Отелло», «Фальстаф» — величайшие достижения в творчестве Верди. Обогащение драматургических принципов. Мастерство в создании музыкальных портретов. Роль оркестра, симфонизация оперы, ее структура.

Оперные идеалы Верди. Выдвижение композитором новых идей и принципов драматургии. Верди и Вагнер.

«Риголетто» (1851). Значение оперы; ее литературная основа. Социально-обличительная идея драмы В.Гюго «Король забавляется» и особенности ее преломления в опере. Некоторые черты драматургии и композиции. Музыкальные характеристики действующих лиц.

Опера «Травиата» (1853)— бытовая интимная лирико-психологическая музыкальная драма, следующий этап в утверждении реалистических принципов оперного письма Верди. Обличительная направленность основной идеи драмы и оперы. Более совершенные принципы оперной драматургии. Достижение психологической достоверности в обрисовке внутреннего мира героини.

Опера «Аида» (1871) — выдающееся сочинение Верди. История постановки. Органический синтез в ней принципов «большой» героической и лирико-психологической опер. Сюжет, основанный на остром драматическом конфликте. Гуманистическая идея оперы. Новаторство Верди в «Аиде», реформаторские тенденции в трактовке композитором оперных форм. Симфонизация оперы.

Музыкальная литература к теме

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

Тема 21. Ж. Бизе (1838-1875)

Бизе — великий французский композитор, выдающийся пианист второй половины XIX столетия. Основной круг образов, тематика его творчества. Эстетические взгляды. Стилистическое, жанровое многообразие музыки. Мировое значение его последних сочинений.

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

Музыка к драме А.Доде «Арлезианка» (1872) — жемчужина зарубежного симфонизма XIX века, одна из вершин творчества Бизе. Яркое отражение национального духа Франции. Свежесть и самобытность музыкального языка. Претворение бытовых музыкальных жанров. Яркие музыкальные характеристики главных персонажей. Блестящая трактовка жанровых зарисовок. Сюиты из музыки к драме А.Доде «Арлезианка».

Опера «Кармен» (1875) — вершина и итог творческого пути Бизе. Новелла П.Мериме и особенности ее претворения в музыке. Идея оперы. Ее жанровая неоднородность. Влияние эстетики grandopera, лирической оперы, оперетты и реалистической музыкальной драмы. Яркая народность музыкального языка. Воплощение конфликта. Особенности музыкальной драматургии оперы, система лейтмотивов. Роль оркестра. Преломление народно-жанрового начала в музыкальной речи Кармен, эволюция ее образа.

Музыкальный материал к теме

1. «Арлезианка»: Прелюд, Фарандола, Менуэт, Перезвон, Пастораль
2. Опера «Кармен»

Тема 22. Б. Сметана (1824-1884)

Сметана — выдающийся чешский композитор, музыкально-общественный деятель, классик чешской музыки. Историческое значение деятельности и творчества в становлении чешской школы. Художественные воззрения композитора. Его достижения в области национального оперного искусства и программного симфонизма. Основные жанры.

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

«Проданная невеста» (1866) — бытовая комическая опера на народный сюжет. Особенности драматургии произведения. Претворение народно-бытовых танцевальных и песенных жанров (польки, фурианта, соуседски). Историческое значение оперы.

Симфоническая поэма «Влтава» (2-я часть цикла «Моя Родина»). Яркое воплощение в ней патриотического замысла. Национальные истоки тематизма, претворение народно-бытовых песенных и танцевальных жанров. Особенности композиции.

Тема 23. **А.Дворжак (1841-1904)**

Дворжак — великий чешский композитор-классик, один из основателей современной чешской композиторской школы. Демократическая направленность творчества. Основные темы и образы.

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

Симфония № 5 «Из Нового света» (e-moll, 1893) — выдающееся сочинение чешской симфонической музыки. Ее место в европейском искусстве рубежа XIX-XX вв. Национальная определенность музыкального тематизма. Сочетание особенностей чешского, негритянского и индейского фольклора. Бетховенские традиции в драматургии и трактовке формы.

«Славянские танцы» (1878-1887) — замечательные образцы славянской народно-бытовой симфонической музыки. Основной круг образов.

Музыкальная литература к теме

1. Сметана Б. Опера «Проданная невеста» (фрагменты)
2. Сметана Б. Симфоническая поэма «Влтава»
3. Дворжак А. Симфония № 5
4. Дворжак А. «Славянские танцы» (по выбору)
«Эх, хорошо на Волге жить»

Тема 24. **Э. Григ (1843-1907)**

Национально-освободительное движение в Норвегии в середине XIX века и расцвет норвежской культуры. Классический период в развитии норвежской литературы (Ибсен, Бьернсон). Григ — основоположник норвежской музыкальной классики: композитор, дирижер, пианист, критик, музыкальный деятель. Широкое отражение его творчестве темы Родины. Яркая индивидуальность и национальная характерность стиля композитора. Истоки творчества Грига. Связь его произведений с музыкальным романтизмом XIX века.

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

Инструментальная и вокальная миниатюра — ведущий жанр. Многогранность фортепианного творчества. «Лирические пьесы» (1867-1901) — цикл фортепианных миниатюр, своеобразный дневник впечатлений художника. Продолжение в нем традиций романтической программности. Национальный характер образов. Использование народных ладов и ритмики национальных танцев.

Фортепианный концерт (a-moll, 1868) — одно из выдающихся крупных сочинений Грига. Яркое эмоционально-разнообразное лирическое содержание. Обновление жанра посредством стилистических особенностей норвежской музыки. Оценка сочинения крупнейших пианистов мира — Ф.Листа, А.Г.Рубинштейна и др.

Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» (1874-1875) — одно из самых значительных произведений норвежского композитора. История создания. Драма Ибсена и ее музыкальное воплощение у Грига. Стилистическое и жанровое многообразие музыки. Композиция произведения.

Романсы и песни Грига. Литературно-поэтические интересы композитора. Тема Родины и ее разнообразное воплощение. Влияние народной песни и стилистики Ф.Шуберта. Главенство вокального начала над инструментальным.

Высокая оценка творчества Э.Грига И.Брамсом, П.И.Чайковским, Н.А.Римским-Корсаковым, С.В.Рахманиновым.

Музыкальная литература к теме

1. «Лирические пьесы» для фортепиано (по выбору)
2. Концерт для фортепиано с оркестром (a-moll)
3. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт»
4. Романсы: «Сон», «Лебедь», «В лесу», «Сердце поэта», «Избушка», «Колыбельная Сольвейг», «Принцесса»

Тема 25. Основные направления развития западноевропейской музыкальной культуры на рубеже XIX-XX веков (музыкальный импрессионизм, веризм)

Обзор наиболее значительных явлений в европейском музыкальном искусстве на рубеже XIX-XX веков. Основные исторические и социальные особенности данного периода. Резкое обострение социальных противоречий в развитых буржуазных странах. Своеобразное отражение философско-эстетических концепций А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, И.Тэна, А.Бергсона, З.Фрейда во многих художественных явлениях того времени, в частности, в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX веков. Ведущие художественные тенденции эпохи. Формирование к концу 1900-х годов новых направлений в музыке — импрессионизма, веризма, неоклассицизма, экспрессионизма, футуризма, символизма.

Музыкальный импрессионизм. Влияние на формирование его эстетики живописного импрессионизма и литературного символизма. Яркие завоевания импрессионизма в области музыкального языка.

К. Дебюсси (1862-1918) — крупнейший французский композитор рубежа XIX-XX веков, дирижер, пианист, критик, основоположник музыкального импрессионизма. Художественно-эстетический облик композитора. Опора Дебюсси на традиции французского классицизма и живительные соки национального фольклора.

Поиск новых звучаний, форм и выразительных средств. Содержание творчества. Неповторимое своеобразие музыкального почерка Дебюсси.

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

24 прелюдии для фортепиано (1910-1913) — итог творческого пути композитора; энциклопедия характерного и типического в области музыкального содержания, круга поэтических образов и стиля Дебюсси. Характер программности.

Преобладание картинно-изобразительных жанров в симфонической музыке К. Дебюсси. Колорит как основа инструментального письма в прелюде «Послеполуденный отдых фавна» и симфоническом цикле «Ноктюрны».

М. Равель (1875-1937) — выдающийся представитель французского музыкального искусства рубежа XIX-XX веков. Стилистическая многогранность творчества Равеля, сочетание элементов импрессионизма и неоклассицизма. Широкий образный и жанровый диапазон. Ярко национальная основа музыки Равеля. Претворение в ней испанского и французского фольклора. Интерес к народному творчеству других национальностей. Импрессионистические черты стиля Равеля.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Парижская консерватория. Первые значительные произведения: увертюра «Шехеразада», «Павана». Расцвет деятельности Равеля в 1905-1914 годы. Участие композитора в качестве добровольца в первой мировой войне. Преломление трагических настроений в сочинениях послевоенных лет. Изучение русской музыкальной классики. Оркестровка «Картинок с выставки» Мусоргского. Последний период творчества, создание «Болеро».

«Болеро» для симфонического оркестра (1928) — одно из выдающихся произведений французской симфонической музыки XX века, своеобразный итог творческого пути Равеля. Программный замысел. Претворение в форме симфонических вариаций принципов нарождающегося конструктивизма.

Сонатина для фортепиано в 3-х частях (fis-moll, 1905) — иллюстрация возрождения жанровых и стилевых черт венского классицизма и их оригинального преломления. Принципы драматургии и композиции.

Веризм. Его литературные манифесты. Понятие о музыкальном веризме. Демократизм сюжетов и образов, отражение жизни и судьбы простых людей. Ведущее значение мелодии, традиции итальянского бельканто, новизна ладогармонических средств, стремление к непрерывному музыкально-драматическому действию. Р. Леонкавалло и П. Маскани как основоположники данного направления. Характерные особенности композиции веристских опер, способы воплощения драматургического конфликта.

Дж. Пуччини (1858-1924) — крупнейший итальянский оперный композитор рубежа XIX-XX веков. Продолжение в его творчестве лучших традиций итальянской оперной классики (Россини, Верди) и французской реалистической оперы («Кармен» Бизе). Связь творчества Пуччини с направлением веризма.

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

Опера «Богема» (1896). Раскрытие в ней драмы из жизни парижской богемы. Особенности развития музыкально-драматического действия.

Музыкальная литература к теме

1. Дебюсси К. «24 прелюдии для фортепиано» (по выбору),
2. Дебюсси К. Ноктюрн №2 («Празднества»), прелюд «Послеполуденный отдых фавна»
3. Равель М. «Болеро»
4. Пуччини Дж. Опера «Богема»: ария Рудольфа и Мими (1д.), Вальс Мюзетты (2д.), сцена смерти Мими (4д.)

Тема 26. Музыка рубежа XIX — XX веков

Г. Малер (1860-1911) — великий австрийский симфонист рубежа XIX-XX вв. Особенности мировоззрения композитора, литературные предпочтения, влияние Ф.Достоевского, И.Гете, Ф.Ницше, З.Фрейда, религиозные искания. Песенные и симфонические жанры. Разнородность музыкального языка, воздействие стилистики Р.Вагнера, Ф.Шуберта, И.Брамса, Л.Бетховена, П.Чайковского.

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

Симфония № 1 (1888) — зрелое по замыслу и совершенное по стилю произведение. Проявление в ней характерных признаков симфонического метода композитора. Романтические и антиромантические черты. Гротескное преломление трагедийного начала. Преемственная связь с творчеством Ф.Шуберта. Драматургия цикла, роль песен в ней.

Музыкальная культура Германии на рубеже XIX-XX веков. Контрасты духовной жизни. Философские теории переломной эпохи, их влияние на развитие искусства.

Р. Штраус (1895-1963) — крупнейший немецкий композитор. Разносторонность деятельности художника. Вопросы стилевой эволюции. Позднеромантический стиль и его преодоление в симфоническом творчестве. Продолжение традиций программного симфонизма Берлиоза и Листа. Круг тем и сюжетов. Яркость, характерность музыкальных образов, блестящее владение приемами симфонического развития и оркестрового письма в лучших его сочинениях: симфонических поэмах «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель» и др. Эмоциональность, экспрессивность некоторых произведений Штрауса («Электра», «Саломея»).

Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» (1895) — пример открытия новой темы у Штрауса. Программа произведения, основная идея, особенности композиции.

Музыкальная литература к теме

1. Г.Малер. Симфония № 1
2. Р.Штраус. Поэма «Тиль Уленшпигель»

Тема 27. Основные тенденции развития музыки в I половине XX века (неоклассицизм и неофольклоризм, экспрессионизм и урбанизм)

Важнейшие исторические события первой половины XX века, их влияние на развитие музыкальной культуры. Урбанизация и стиль жизни современного общества.

Переворот в системе ценностей. Новые философские теории и научные открытия, их опосредованная связь с изменениями в музыкальном мышлении. Главные художественно-эстетические направления первой половины века, формы их существования.

Направление неоклассицизма и его представители.

П.Хиндемит (1895-1963) — один из крупнейших немецких композиторов XX века, педагог, музыкально-общественный деятель.

Нравственно-этические проблемы — важнейшая черта творческой природы композитора. Широкий охват жанров, преобладающее значение камерно-инструментальной и симфонической музыки. Неоклассицизм — эстетическая и стилистическая основа творчества Хиндемита. Идейное обновление содержания после фашистского переворота, обращение к традициям немецкой барочной музыки. Особое ладогармоническое мышление, ведущая роль добаховской и баховской полифонии в ее обновленной трактовке.

Симфония «Художник Матис» (1938) — крупнейшее сочинение 30-х годов, ее связь с одноименной оперой. Высоко гуманный смысл произведения, особенно в условиях фашистской Германии. Образы Гизенгеймского алтаря, их смысл и воплощение в музыке симфонии.

Необахианские черты в полифоническом цикле «Ludustonalis» для фортепиано; претворение в нем новых тональных принципов. Трактовка жанровых прелюдий и постлюдий. Специфика структуры цикла.

К. Орф (1895-1986) — западногерманский композитор и педагог. Музыкально-общественная, режиссерско-постановочная и педагогическая деятельность. Самобытность творческого направления Орфа. Разработка им мало известных пластов старонемецкого народного творчества и создание на этой основе кантаты и оперы нового типа. Многонациональные истоки как отличительные особенности музыкального театра К.Орфа. Модернизация средневековых жанров. Синтез неоклассических, урбанистических, неофольклорных и импрессионистических принципов.

Направление неофольклоризма. Причины его появления в ситуации духовного кризиса. Представители неофольклоризма. Их обращение к древнейшим и малоизученным пластам фольклора. Способы работы с фольклорным материалом, выход за пределы традиционных ладовых систем, новые принципы голосоведения, фактуры, оркестровки. Преобладание музыкально-театральных жанров, обрядно-ритуальных, карнавально-игровых, сказочно-легендарных сюжетов. Сценическая кантата «Кармина Бурана» (1950-1951) — пример синтеза оратории, кантаты, оперы, драматического спектакля, хореографии. Важные особенности художественного метода и музыкального языка композитора.

Б.Барток (1881-1945) — создатель новой модели национального стиля. Фольклорные экспедиции, применение их результатов в творчестве. Взаимодействие стилистических принципов экспрессионизма, импрессионизма и неофольклоризма в музыкальном языке оперы «Замок герцога Синяя Борода». Национальные черты оперного языка Б.Бартока.

Сочетание неофольклористского стиля и концертности необарочного типа в «Музыке для струнных, ударных и челесты». Методы достижения целостности цикла.

Экспрессионизм в искусстве Австрии и Германии, его эстетическая и стилистическая основа. Нововенская школа.

А. Шенберг (1874-1951) — глава нового направления в европейском искусстве XX века. Творческая позиция Шенберга-реформатора. Создание атональной и внеладовой додекафонной и серийной системы. Провозглашение Шенбергом додекафонии как совершенного и перспективного метода композиции. «Лунный Пьеро» (1912) — вокальный цикл, следующий традициям аналогичных примеров камерно-вокальной музыки Шуберта, Шумана, Брамса, Малера. Претворение типичной для романтического искусства темы одиночества и странничества. Композиция цикла. Создание нового вокального стиля «Sprechstimme». Принципы взаимоотношения музыки и текста в целях предельно точного интонирования слова.

А.Берг (1885-1935) и А.Веберн (1883-1945) — наиболее значительные композиторы нововенской школы.

Творчество А.Берга. Синтез традиций и нового в музыкально-драматическом творчестве композитора. Создание одной из выдающихся опер XX века — «Воцтек» (1921). Выражение в ней гневного протеста против войн. Развитие в опере реформаторских принципов вагнеровской музыкальной драмы. Чуткое отношение к вокальному интонированию прозаического текста — свидетельство о наследовании Бергом приемов русской оперной классики (М.Мусоргского). Ее значение и резонанс в европейской опере XX века.

Концерт для скрипки с оркестром (1935). Богатство образно-эмоциональной сферы. Глубоко гуманистическая идея произведения. Цельность композиции. Дифференциация оркестровой партитуры, с максимальной самостоятельностью не только групп оркестра, но и отдельных инструментов. Сочетание в концерте нового додекафонного метода с традиционными для классического и романтического искусства средствами: интонационной рельефностью, жанровой определенностью тематизма, строгими формами и элементами тональной организации.

А.Веберн — третий крупнейший представитель нововенской школы, самобытный художник, философ, музыковед. Стремление композитора воплотить этический идеал не через конфликтное столкновение человека с силами зла, а через олицетворение в музыке своего собственного духовного мира, чаще всего в форме лирического самовысказывания. Приверженность композитора к небольшим камерно-инструментальным и вокальным жанрам. Характерные черты стиля — предельная концентрированность и лаконизм выражения. Подчинение додекафонии всех элементов выразительности вплоть до ритма и фактуры (сериальность).

Урбанизм (футуризм, новый динамизм, новая деловитость, конструктивизм). Общий обзор направлений. Литературный и живописный футуризм и кубизм, их представители и манифесты. Антиромантическая и антиимпрессионистская направленность, культ машин и современного города, эпатажная эстетика. Новые технические приемы (коллаж, фигурные стихи, словообразующее конструирование, принцип линейного динамизма, геометрический хаос и так далее). Новая концепция истории и перспективы цивилизации в «Закате Европы» А.Шпенглера. Направление «нового динамизма» во Франции и «новой деловитости» в Германии. Деятельность Общества Новой музыки, его роль в пропаганде современного музыкального искусства. Пересмотр старых музыкальных жанров.

Французская «Шестерка» — группа ведущих композиторов Франции первой половины XX века. (А.Онеггер, Ф.Пуленк, Д.Мийо, Ж.Орик, Ж.Тайфер, Л.Дюрей). Манифест Ж.Кокто «Петух и Арлекин». Влияние Стравинского, молодого Прокофьева, кубофутуризма, дадаизма и американского джаза на формирование творческих принципов «Шестерки». Э.Сати как идейный вдохновитель группы. Экцентричный и гротесковый характер творчества.

А. Онеггер (1892-1955) — крупнейший представитель группы французская «Шестерка», композитор, публицист. Художественные интересы юного Онеггера, их воздействие на формирование эстетики композитора. Широкий диапазон деятельности. Урбанистический период творчества. Работа в группе «Шести», конструктивистские опыты А.Онеггера. Триада «Симфонических движений» для оркестра.

«Пасифик 231» (1923) — сочинение в форме полифонических вариаций-ostinato на хорально-гармонический комплекс с большим динамическим нарастанием.

Музыкально-драматические произведения 20-х годов. Неоклассицистские черты оратории «Царь Давид» (1927). Сочетание элементов архаики, традиционного барочного многохорного письма и новейших урбанистических приемов.

Симфоническое творчество А.Онеггера. Воскрешение жанра большой симфонии и бетховенских традиций. Симфония №3 («Литургическая»,1946). Программа, семантика католических текстов в названиях частей. Многоплановость музыкальной лексики. Черты средневековой, барочной, урбанистической стилистики и интонаций современной массовой песни в музыкальном языке симфонии. Особенности воплощения конфликта.

Ф. Пуленк (1899-1963) — «Скарлатти» группы «Шести». Многожанровость творчества. Сочетание в его стиле доступности и простоты с современными средствами. Обращение к традиционным жанрам, возрождение интереса к гуманистической тематике. Лирическая монодрама «Человеческий голос» (1958) Ф.Пуленка. Монологический принцип, сквозное начало в композиции, ее целостность.

Музыкальная литература к теме

1. Хиндемит П. «Ludustonalis» (по выбору)
2. Хиндемит П. «Художник Матис» (1-2 фрагмента)
3. Орф К. «Кармина Бурана» (3-4 фрагмента)
4. Барток Б. «Музыка для струнных, ударных и челесты»
5. Шенберг А. «Лунный Пьеро»
6. Берг А. «Воцтек» (фрагменты), Скрипичный концерт
7. Веберн А. «Вариации для фортепиано» (ор. 27)
8. Онеггер А. Пасифик 231. Симфония № 3 (фрагменты)
9. Пуленк Ф. Опера «Человеческий голос» (фрагменты)

Тема 28. Дж. Гершвин (1899-1937)

Дж. Гершвин — выдающийся американский композитор. Исполнительская деятельность Д.Гершвина. Основные истоки его творчества — национальный негритянский фольклор: блюзы и спиричуэлс, бытовые жанры (песня, марш). Мелодическое и гармоническое своеобразие. Синтез концертно-

симфонических и джазовых черт в «Рапсодии в стиле блюз» (1924), ее поворотное значение. Переход к крупным жанрам.

Влияние европейских оперных традиций, «театра менестрелей» и балладной оперы в «Порги и Бесс» (1935) — драме из народной жизни, первой национальной опере США.

Музыкальная литература к теме

1. Рапсодия в стиле блюз
2. Опера «Порги и Бесс» (фрагменты)

Тема 29. Джаз в творчестве западноевропейских композиторов

Традиции и эстетическая основа джаза. Идеинная борьба вокруг него. Насыщение джаза новым содержанием с помощью музыкальной классики и фольклора. Влияние нового языка и образности джаза на исполнительскую технику музыкантов: сонорные эффекты в малых джазовых ансамблях, изобретательность биг-бэндовых партитур. Особенности джазовых стилей «свинг», «боп».

Воздействие джазовой стилистики, а позднее и эстетики на творчество композиторов-профессионалов, работавших в рамках веками сложившихся традиций.

Влияние на К.Дебюсси и Э.Сати, Д.Мийо, А.Берга предджазовых афро-американских жанров.

Осознанная дифференциация джаза и фольклора в творчестве Д.Гершвина. Высочайшие образцы решения проблемы взаимодействия фольклора и джаза в творчестве Б.Бартока, И.Стравинского.

Музыкальная литература к теме

1. Мийо Д. Балет «Сотворение мира» (фрагменты)
2. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз»
3. Берг А. Два регтайма и вальс-бостон из оперы «Лулу»
4. Барток Б. «Контрасты», Концерт для оркестра (финал)
5. Стравинский И. «Черный концерт»

Раздел II. Отечественная музыкальная литература

Тема 1. Русская музыкальная культура IX-XVIII веков

Основные периоды отечественной истории и культуры. Музыкальный фольклор. Эпос, скоморошество на Руси. Профессиональное церковное искусство. Возникновение многоголосия; партесное пение, хоровой концерт.

Реформы Петра Великого и развитие музыкального искусства. Функции инструментальной музыки (бытовое музицирование, военная музыка). Крепостные капеллы. Становление жанров камерно-инструментальной музыки. Классические жанры сонаты, симфонии, концерта, увертюры в творчестве В.Трутовского, И.Хандошкина, Е.Фомина, Д.Бортнянского и др. Вопросы стиля.

Жанровые особенности канта и его роль в истории русской музыки. Развитие оперной, камерной вокальной музыки.

Музыкальная литература к теме

1. Стихиры Федора Крестьянина, образцы многоголосия; канты
2. Соколовский Н. «Мельник — колдун, обманщик и сват» (фрагменты)

3. Березовский М. Концерт «Не отвержи мене во время старости»
4. Фомин Е. «Орфей» (фрагменты)
5. Бортнянский Д. Концерт № 32

Тема 2. Русская музыкальная культура 1-й половины XIX века

Характеристика исторической ситуации в России. Духовная и культурная жизнь русского общества. Расцвет отечественной литературы, изобразительного и театрального искусства, русской мысли о музыке. Сосуществование нескольких художественных направлений: романтизма, сентиментализма и реализма. Специфика русского романтизма и реализма. Отечественная композиторская школа как явление мирового музыкального искусства. Концертная жизнь и бытовая музыкальная культура. Музыкальный театр. Жанровое многообразие русской оперы начала века. Творчество К.Кавоса, С.Давыдова, С.Дегтярева.

Романтический музыкальный театр и творчество А.Верстовского. Художественные воззрения композитора, интонационно-жанровая основа и особенности драматургии оперы «Аскольдова могила» (1835). Значение деятельности А.Верстовского.

Музыкальная литература к теме

1. Опера «Аскольдова могила» А.Верстовского (фрагменты)

Тема 3. Русский бытовой романс 1-й половины XIX века

Развитие камерной вокальной музыки.

Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, А.Л.Гурилева, А.Н.Верстовского в контексте основных художественных направлений начала XIX столетия.

Музыкальная литература к теме

1. Алябьев А. «Соловей», «Иртыш», «Вечерний звон», «Зимняя дорога», «Кабак», «Нищая»
2. Варламов А. «Красный сарафан», «Ах ты, время, времечко» и «Что мне жить и тужить», «На заре ты ее не буди», «Горные вершины». «Белеет парус одинокий»
3. Гурилев А. «Не одна во поле дороженька», «Матушка-голубушка», «Колокольчик», «Разлука»
4. Верстовский А. «Черная шаль»

Тема 4. М.И.Глинка (1804-1857)

Глинка — основатель русской классической композиторской школы. Гражданские и эстетические принципы творчества (демократизм, реализм, патриотизм). Значение народной песни как важнейшего источника формирования характерных особенностей стиля композитора. Творчество Глинки в контексте мировой музыкальной культуры. Синтез русских и западноевропейских традиций. Философская глубина реалистического искусства художника. Глинка и Пушкин. Композиторское мастерство; области деятельности; важнейшие свойства музыкального языка.

Биография М.И. Глинки. Эволюция творчества, характеристика каждого из периодов творческого пути. Основные идеи и их значение в истории отечественного музыкального искусства.

Оперное творчество, его значимость для русской музыки. «Иван Сусанин» (1836) — героико-патриотическая трагедийная опера на исторической основе. Сюжет, его первоисточники. История создания и постановки. Новаторское понимание классических оперных принципов. Жанровые особенности. Драматургия и строение оперы. Симфонизм. Отзывы современников об опере «Иван Сусанин» (Одоевский, Серов, Берлиоз).

«Руслан и Людмила» (1842) — классический образец сказочно-эпической оперы. Сюжет, идея оперы; сравнение с поэмой Пушкина. Проявления эпичности стиля. Драматургия. Использование метода обобщающих музыкальных характеристик-портретов. Интонационное единство характеристик. Роль симфонических эпизодов. Увертюра как образец программного симфонизма.

Симфоническое творчество: типы симфонизма; программность; народно-жанровая основа, совершенство форм; историческое значение. «Камаринская» (1848) — образец жанрового симфонизма. Время и история создания. Понятие жанрового симфонизма. Отбор тем, их характеристика. Форма, ее особенности, группировка вариаций, тональная драматургия. Традиции «Камаринской» у отечественных композиторов.

«Арагонская хота» (1845) — воплощение черт испанской музыки. Время и история создания, использование народных тем, их характеристика.

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

Музыкальная литература к теме

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

Тема 5. А.С.Даргомыжский (1813-1869)

Даргомыжский — один из создателей русской классической музыкальной школы, своеобразие творческого облика Даргомыжского как последователя Глинки, определившего новые пути развития русского музыкального искусства.

Основные сведения о творчестве: соприкосновение с течениями в литературе и искусстве 40-50-х годов. Даргомыжский и критический реализм; влияние «натуральной школы» на эстетические воззрения композитора. Основные идеи творчества. Области композиторской работы; главные произведения. Новаторство; создание новых форм, жанров в оперной и камерной вокальной музыке. Поиски новых интонационных средств. Точность психологических характеристик, конкретность образов.

Основные биографические сведения о А.С.Даргомыжском.

Оперное творчество: жанровая специфика; сюжеты, особенности их трактовки; соотношение текста и музыки; новаторские формы; историческое значение. «Русалка» (1855) — лирико-психологическая бытовая драма на социальной основе.

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

Значение творчества композитора в эволюции отечественного и зарубежного музыкального искусства.

Музыкальная литература к теме

1. «Русалка»
2. Камерные вокальные произведения

Тема 6. Русская музыкальная культура 50-70-х годов XIX века

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

Русское музыкальное общество (РМО); музыкальное образование. Деятельность А.Н.Серова, А.Г.Рубинштейна, Н.Г.Рубинштейна. «Новая русская музыкальная школа»: состав, характер деятельности, эстетические принципы, ведущие жанры творчества, историческое значение. Музыкально-критическая деятельность В.Стасова, Г.Лароша, Ц.Кюи, Д.Кашкина, А.Серова.

Тема 7. М.А. Балакирев (1837-1910)

Историческое значение композиторской, исполнительской, общественной деятельности. Балакирев — глава «Могучей кучки». Ведущие области творчества, важнейшие произведения. Общая характеристика стиля Балакирева. Влияние западноевропейских романтических традиций. Программность как ведущий принцип.

Основные биографические сведения; сложность жизненного и творческого пути.

Фортепианная музыка Балакирева, важнейшие произведения. Роль композитора как одного из создателей русской фортепианной музыки, значение его виртуозных произведений крупной формы. Оригинальность замысла фантазии «Исламей» (1869), ее концертно-виртуозный характер, обогащение фортепианной литературы новыми образами, средствами, техникой.

Романсы и песни Балакирева, их периодизация. Отбор стихотворных текстов. Претворение традиций Глинки и Даргомыжского. Своеобразие камерного вокального стиля.

Музыкальная литература к теме

1. Камерные вокальные произведения
2. «Исламей»

Тема 8. А.П. Бородин (1833-1887)

Бородин — композитор, ученый-химик, общественный деятель; основоположник русской лирико-эпической симфонии и квартета, эпической историко-героической оперы «Князь Игорь», оригинальных камерных вокальных произведений. Эстетика и стиль творчества композитора. Его национальные основы, ориентация на классические жанры и формы; ведущая роль эпического начала. Лирика и юмор, ориентальная тема у Бородина. Новизна мелодических и гармонических идей. Оптимизм, ясность, уравновешенность образного строя. Историческое значение.

Жизненный и творческий путь.

Симфоническое творчество. Симфония № 2 (1876) — образец эпико-лирического симфонизма. Круг образов. Программное истолкование симфонии В.Стасовым. Особенности строения цикла.

Эпическая историко-героическая опера «Князь Игорь». История создания. Достоинства авторского либретто, его отличие от древнего литературного первоисточника. Традиции Глинки. Композиционные и стилистические особенности «Князя Игоря»; сохранение классических принципов в общей композиции оперы. Влияние «Руслана и Людмилы» Глинки в методе характеристик героев и в применении сложных вокальных форм. Роль хоровых монументальных номеров. Роскошь колорита половецких сцен. Двуплановость в показе Востока. Значение «Князя Игоря» для русской эпической оперной и кантатно-ораториальной музыки.

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

Музыкальная литература к теме

1. Симфония № 2
2. «Князь Игорь»
3. Камерные вокальные произведения

Тема 9. М.П.Мусоргский (1839-1881)

Значение творчества Мусоргского как композитора-реалиста. Демократизм, жизненная правда, прогрессивность его искусства. Интерес к эпохам социальных конфликтов, нравственная проблематика, точность социальных и психологических характеристик. Новизна, преобладающее значение вокальных жанров, претворение достижений Даргомыжского. Открытия в области музыкального языка, форм. Значение творчества Мусоргского для развития музыкального искусства XIX-XX веков.

Жизненный и творческий путь композитора.

Оперное наследие Мусоргского: ведущие идеи, новизна драматургии, разнообразие используемых средств. Историческая трагедия «Борис Годунов» (1868-1874). История создания и постановок, редакции. Либретто, сравнение с литературным первоисточником. Сюжет и идея произведения; сложность и новизна драматургии. Композиция «Бориса Годунова», своеобразие и новаторство оперных форм, определяемых сценическим действием. Значение образа народа. Образ царя Бориса; сценическая и музыкальная характеристика, ее психологическая сложность и неоднозначность.

Камерное вокальное творчество: расширение жанровых пределов, новизна тематики. Обращение к творчеству поэтов-современников. Произведения на собственные тексты. Развитие принципов Даргомыжского. Песни-монологи, песни-сценки; вокальные циклы. Влияние песен Мусоргского на творчество композиторов XX века.

«Картинки с выставки» (1874) — время и история их создания. Основные сведения о художнике Гартмане. Характеристика музыкальных образов, основные жанровые группы картинок. Фортепианный стиль, нетрадиционность письма.

Новаторство форм, обусловленное программой. Значение произведения в истории русской фортепианной музыки. Инструментовка Равеля.

Музыкальная литература к теме

1. «Борис Годунов»
2. Камерные вокальные произведения
3. «Картинки с выставки»

Тема 10. Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908)

Н.А.Римский-Корсаков — великий русский композитор — классик; историческое значение его разнообразной творческой и общественной деятельности. Влияние установок «Новой русской школы» в творческом формировании композитора, демократизм и народность его искусства. Многообразные связи творчества художника с фольклором. Претворение опыта русских композиторов; использование достижений западных мастеров.

Ведущие области творчества, важнейшие произведения, основные черты стиля, значение колористического и картинно-изобразительного начал.

Биография Н.А.Римского-Корсакова, характеристика каждого из периодов творческого пути.

Оперное творчество: сюжеты, жанры; разные сочетания элементов эпических, лирических, драматических; фантастические, комедийные и сатирические образы; картины природы; воспроизведение народного быта и обрядов, восточные элементы в музыке. Важнейшие особенности оперных форм; значение гармонических и оркестровых средств, применение лейтмотивов.

«Снегурочка» (1881) — характерный образец сказочно-эпической оперы. История создания; место в творческой биографии композитора. Соответствие сказки А.Н.Островского особенностям музыкальной драматургии Римского-Корсакова. Сюжет и идея оперы. Фольклорные влияния в музыкальном языке, в драматургии, роль обрядовых сцен в раскрытии идеи сочинения. Система образов. Основные черты музыкальной характеристики Снегурочки.

Опера-былина «Садко» (1896) — совершенный образец эпического стиля, одна из вершин творчества Римского-Корсакова. История создания. Либретто, его фольклорные первоисточники. Сюжет, патриотическая идея оперы. Основные особенности драматургии «Садко» как эпического произведения.

«Царская невеста» (1898) — лирико-психологическая бытовая музыкальная драма на исторической основе. Отличия «Царской невесты» от опер сказочного типа. Либретто, сюжет, основная идея. Группы действующих лиц, особенности их характеристик. Вокальный стиль произведения. Его строение в целом.

Симфоническое творчество: основные жанры, произведения, программность; черты симфонического письма.

Восточная симфоническая сюита «Шехеразада» (1888). Преломление традиций Глинки и Балакирева, тяготение к картинности, живописности. Эпическая основа симфонической драматургии. Образные, тематические, тональные соотношения частей. Оркестровое мастерство, виртуозное использование солирующих оркестровых инструментов.

Музыкальная литература к теме

1. «Снегурочка»
2. «Садко»
3. «Царская невеста»
4. «Шехеразада»

Тема 11. П.И.Чайковский (1840-1893)

Чайковский — великий русский композитор-классик. Сложность отражения социальных и этических проблем эпохи, воплощение общечеловеческих проблем. Творчество Чайковского в контексте русской культуры конца XIX века; драматическая сущность, экспрессивность музыки. Чайковский — создатель драматической русской симфонии, квартета, новых типов оперы. Симфоническая природа его музыкального мышления. Чайковский — композитор-новатор, глава московской композиторской школы, общественный деятель, дирижер, педагог. Историческое значение его искусства.

Биография П.И.Чайковского; характеристика каждого из периодов творческого пути.

Симфоническое творчество: основные произведения, жанры, проблематика; типы симфонизма (при определяющей роли драматического конфликтного), программность; особенности симфонического цикла, черты оркестрового стиля.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (1869) — образец раннего симфонизма. Особенности прочтения трагедии В.Шекспира «Ромео и Джульетта». Трактовка основных тем и разделов формы как воплощение образов и этапов развития трагедии.

Симфония № 4 (f-moll; 1877) — образец драматического симфонизма. Содержание, авторское программное истолкование. Некоторые особенности композиции драматургии произведения.

Симфония №6 «Патетическая» (h-moll, 1893) — вершина трагедийного симфонизма Чайковского. Время и история создания. Необъявленный композитором программный замысел. Новаторство Чайковского — симфониста. Некоторые особенности архитектоники и драматургии произведения. Значение симфонии в истории русской музыкальной культуры.

Оперное творчество: хронология; основные жанры; вопросы оперной эстетики; сюжеты; ведущая роль вокального начала; интенсивность развития; симфонические свойства; новаторство Чайковского — оперного композитора.

«Евгений Онегин» (1877-1878) — один из лучших образцов лирико-психологической оперы. История создания и постановки. Сравнение с романом Пушкина. Сюжет, идея. Система образов. Мелодический стиль оперы. Основные черты музыкальных характеристик Татьяны, Ленского, Онегина, Ольги. Роль фоновых сцен.

Психологическая музыкальная драма «Пиковая дама» (1890) — высшее достижение Чайковского в области оперного творчества. История создания. Отличия либретто от повести Пушкина, социальная, этическая, философская глубина концепции. Новаторская музыкальная драматургия, симфонизация оперы. Романтический образ главного героя, его противоречивость. Трансформация

образа. Музыкальные характеристики других героев оперы. Значение «Пиковой дамы» в истории русской музыки.

Камерное вокальное творчество. Характер поэтических текстов, разнообразие тематики, особенности мелодического стиля, «открытость» выражения, динамика развития, разнообразие приемов письма.

Музыкальная литература к теме

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

Тема 12. Музыкальная культура 80-90-х годов XIX века

Характеристика исторической ситуации. Актуальные проблемы времени и их отражение в культуре. Русская литература и поэзия. Творчество передвижников позднего периода (В.Серова, К.Коровина, М.Нестерова, М.Врубеля). Значение деятельности театра С.Мамонтова. Развитие концертного и оперно-театрального дела. Роль Беляевского кружка в становлении отечественного музыкального искусства. Его состав, творческие принципы. Московская композиторская школа. Музыкальное образование. Выдающиеся исполнители.

Тема 13. А.К. Глазунов (1865-1936)

Глазунов — крупный мастер классической русской музыки конца XIX — начала XX веков. Определяющее значение эпического монументального стиля в сочетании с лирикой и общей уравновешенности строя музыки. Развитие традиций «Новой русской школы» и Чайковского, усвоение опыта западноевропейских симфонистов. Области творчества, основные произведения, ведущая роль инструментальных жанров. Глазунов — мастер крупной формы, полифонист. Значение балетов, камерных произведений. Глазунов — педагог, общественный деятель.

Жизненный и творческий путь А.К.Глазунова.

Национальная определенность музыки Глазунова, опора на народную жанровость. Основные черты стиля. Симфоническое творчество: общая характеристика, ведущие жанры, произведения.

Симфония № 5 (B-dur, 1895) — образец эпико-лирического стиля Глазунова. Развитие творческих принципов Бородина. Содержание, монументальность композиции. Некоторые черты драматургии.

Концерт для скрипки с оркестром (a-moll, 1904) — одно из лучших произведений данного жанра в мировой литературе, классический образец лирики Глазунова. Оригинальная композиция цикла, некоторые особенности драматургии.

Музыкальный материал к теме

1. Симфония № 5
2. Концерт для скрипки с оркестром

Тема 14. А.К. Лядов (1855-1914)

Лядов — представитель классического русского музыкального искусства конца XIX — начала XX столетия. Творческое применение кучкистских традиций в новых музыкально-исторических условиях. Эстетика творчества. Связь с фольклором. Основные области композиторской деятельности Лядова, важнейшие произведения.

Лядов — художник-миниатюрист. Новизна, своеобразие музыкального языка; интерес к современной литературе, изобразительным искусствам. Лядов — дирижер, педагог.

Жизненный и творческий путь композитора.

Симфоническое творчество: жанры, тематика (сказка, пейзаж, картинность, фантастика), звукоизобразительность, внимание к деталям, применение особых гармонических и фактурно-оркестровых средств, оригинальность форм.

Жанровые особенности симфонического сказания «Кикимора». Программа. Ее образный и языковой колорит. Особенности тембровой драматургии. Композиция произведения.

«Волшебное озеро» — музыкальный пейзаж со сказочным колоритом. Главенство гармонических и оркестровых средств. Характеристика основных разделов сочинения.

Музыкальная литература к теме

1. Лядов А. «Кикимора»
2. Лядов А. «Волшебное озеро»

Тема 15. С.И.Танеев (1856-1915)

Сведения о творчестве: основные произведения, традиции, ориентация на классическое искусство Баха, Моцарта, Бетховена; особенности образного строя музыки, сочетание рационального и эмоционального начал. Личность С.И.Танеева; этические и эстетические позиции, круг общения. Особенности музыкального языка; строение циклов, сложность форм, значение полифонии. Теоретические труды. Интерес к фольклору разных народов России. Значение Танеева-композитора, ученого, педагога, исполнителя, общественного деятеля в истории русской музыкальной культуры.

Жизненный и творческий путь С.И. Танеева.

Симфония №4 (с-moll, 1898) — явление «интеллектуального симфонизма» (Б.Асафьев). Особое положение сочинения в истории русской музыки. Его принадлежность к драматической линии русского симфонизма. Обобщенный философский замысел. Некоторые особенности композиции и драматургии произведения.

Хоровое творчество: основные произведения; место в истории русской музыки, особое значение кантат. Стилистические черты кантаты «Иоанн Дамаскин» (1884).

Музыкальная литература к теме

1. Симфония №4 (с-moll)
2. Кантата «Иоанн Дамаскин»

Тема 16. Русское искусство начала XX века

Характеристика общественно-исторической обстановки в период предреволюционного десятилетия. Обострение идеологической борьбы.

Антагонизм реализма и модернизма в искусстве и его отражение в музыкальной культуре. Блестящие достижения деятелей русского искусства во всех областях: русская литература и поэзия, живопись, театр.

Музыкальная культура: тесная связь музыки с другими видами искусства, их взаимное влияние; новаторский дух русской музыки; расцвет музыкального исполнительства в России.

Тема 17. А.Н. Скрябин (1872-1915)

Скрябин — один из крупнейших русских композиторов начала XX века, исключительная, ярко одаренная личность, смелый новатор, гениальный искатель новых путей. Новизна творческих задач, поставленных временем перед деятелями русского искусства. Созвучность творчества Скрябина сложной и бурной эпохе рубежа двух столетий и начала нового XX века. Эстетико-философские взгляды композитора. Тема искусства и природы. Области творчества, основные произведения. Новаторство Скрябина в мелодике, гармонии, фактуре, оркестровке; в специфической трактовке цикла; в оригинальности идей, смыкавшихся в значительной мере с романтической эстетикой и поэтикой русского символизма. Эволюция стиля. Скрябин — исполнитель.

Жизненный и творческий путь композитора.

Фортепианное творчество: значение в истории русской фортепианной музыки; истоки скрябинского пианизма; новизна стиля; важнейшие жанры миниатюры и их особенности; циклы миниатюр.

Прелюдии ор. 11. Преломление в них романтических традиций, непосредственность выражения, камерный характер, преобладание интимно-лирических образов в цикле.

Поэмы ор 32, их образное содержание, близость к другим сочинениям Скрябина того же периода; конкретные проявления принципа контрастного соотношения поэм; особенности гармонического языка, фортепианного изложения.

Значение сонатного творчества А.Н. Скрябина для русской музыки. Соната № 4 (Fis-dur, 1903) — одно из наиболее характерных сочинений Скрябина в данном жанре. Программа сонаты, ее философская концепция. Идеино-образное содержание музыки. Особенности композиции и драматургии произведения.

Симфоническое творчество: основные произведения; развитие традиций русского драматического конфликтного симфонизма, претворение достижений позднего романтизма; программность, особенности циклов; эволюция симфонического стиля; черты оркестрового письма.

Симфония № 3 («Божественная поэма», c-moll, 1904) — крупное явление русского драматического симфонизма. Программа произведения, основные музыкальные образы, развертывание философской идеи в цикле. Особенности композиции и драматургии.

«Поэма экстаза» (C-dur, 1907) — характерный образец жанра в творчестве Скрябина. Время ее создания, идейный замысел, характер программы, композиция

поэмы. Особенности тематизма и оркестровой драматургии. Проявление черт позднего стиля композитора.

Музыкальный материал к теме

1. Прелюдии ор. 11 (по усмотрению педагога)
2. Поэмы ор. 32
3. Соната №4
4. Симфония № 3
5. «Поэма экстаза»

Тема 18. С.В. Рахманинов (1873-1943)

Рахманинов — великий композитор, гениальный пианист и дирижер. Историческое значение творчества. Проблематика творчества, образный строй, философские темы, тема Родины. Развитие и претворение Рахманиновым великих традиций русской музыкальной классики. Черты неоклассицизма и позднего романтизма. Знаменный распев, колокольные звоны, народная песня как жанровые источники творчества композитора. Новаторские черты. Монументальность стиля, развитость форм, значение мелодического и ритмического начал, своеобразие гармонического мышления. Жанры, основные произведения.

Биография С.В. Рахманинова; характеристика каждого из периодов творческого пути.

Фортепианное творчество, его значение для русской музыки. Истоки пианизма Рахманинова. Эволюция стиля. Основные произведения, ведущие жанры и особенности их трактовки. Свообразие композиции циклов. Трансформация романтической фортепианной миниатюры в монументальные концертно-виртуозные пьесы.

Значение «Музыкальных моментов» и «Этюд-картин» для дальнейшего творчества Рахманинова.

«Прелюдии» как жанр, представляющий круг типичных музыкальных образов композитора и основные особенности его фортепианного стиля. Композиция циклов, стилистические различия ор.23 и ор.32. Группы музыкальных образов.

Сочинения для фортепиано с оркестром: значение, претворение традиций, особенности концертов Рахманинова, трактовка как симфонии для фортепиано с оркестром.

Концерт № 2 (с-moll, 1901) —одно из лучших сочинений Рахманинова, классический образец жанра в музыке XXвека.Замысел, план сочинения, образное содержание. Строение цикла, особенности драматургии.

Хоровое творчество: историческое значение, основные произведения, претворение традиций русской хоровой музыки, важнейшие стилистические черты.

Поэма «Колокола» (1913) —выдающееся произведение русской хоровой музыки. Время создания, жанр сочинения. Философская и трагическая трактовка Рахманиновым текста Э.По. Строение цикла. Некоторые черты музыкального языка.

Романсы Рахманинова, их роль в творчестве композитора. Периодизация, значение в творческом наследии; особенности трактовки, разновидности жанра романса; характер текстов, круг поэтов, соотношение текста и музыки. Черты

вокального стиля, значительность фортепианной партии, особенности форм. Усложнение образов и музыкального языка в сочинениях 1910-х годов.

Музыкальная литература к теме

1. Музыкальные моменты №3, 5, 6
2. Прелюдии ор. 23, ор.32
3. Этюды-картины ор.33, ор. 39
4. Концерт № 2
5. Камерные вокальные произведения

Тема 19. И.Ф. Стравинский (1882-1971)

Стравинский — один из крупнейших композиторов Иполовины XXстолетия. Связи его творчества с новейшими явлениями искусства. Национальные истоки, самостоятельность творческих решений, смена музыкальных стилей на протяжении творческого пути; области творчества, жанры, основные произведения; новизна, важнейшие черты музыкального языка. Значение композитора в истории музыки XX столетия. Стравинский в оценке современников — С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Онеггера.

Биография И.Ф. Стравинского; характеристика каждого из периодов творческого пути.

Балетное творчество: основные произведения, особенности сюжетов, их трактовка, эволюция стиля. «Петрушка» (1911) — выдающееся явление в балетном искусстве. История создания, сотрудничество с А.Бенуа, М.Фокиным, С.Дягилевым.Либретто балета, его проблематика и символика. Особенности отбора и использования песенного материала. Строение балета, сценическая и музыкальная драматургия.

«Весна священная» (1913) — «Картины языческой Руси» — типичное художественное явление предвоенной и предреволюционной эпохи. Новшество музыкального языка.

Музыкальная литература к теме

1. «Петрушка»
2. «Весна священная»

III. Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение курса

Реализация программы учебной дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» (ПУП.04) требует наличия учебных кабинетов для групповых занятий.

Оборудование кабинета: рояль (пианино), столы, стулья, доска.

Технические средства обучения: программное компьютерное обеспечение, учебно-методические медиа-пособия, печатные и электронно-образовательные ресурсы, студио-визуальные педагогические технологии, магнитофон, проигрыватель, клавиры, партитуры.

3.2. Информационное обеспечение

Список рекомендуемой литературы

Основные источники

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. научных трудов. Вып. 16 / ред. Б. П. Хавторин. – Оренбург: ОГИИ, 2014. – 270 с.
2. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. научных трудов ОГИИ. Вып.17 / Б.П. Хавторин. – Оренбург: ОГИИ, 2015. – 282 с.
3. 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>
4. 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>
5. Комарова, Е.Э. Очерки по истории музыкальной культуры: стилевой аспект: учебное пособие: в 3 ч. Ч. 2. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 104 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75475>
6. 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>
7. 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>
8. Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р. Вагнера. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 208 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66269>
9. 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>
10. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2014. — 72 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/80905>
11. 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>

12. 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>
13. 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>
14. 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. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] /Л.Е.Гаккель. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 472 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91255>
2. Квадрат. Из истории российского джаза. [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. - Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 296 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63272>
3. Мошков, К. Российский джаз. Том 1 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 608 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/4860>
4. Мошков, К. Российский джаз. Том 2 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/48>
5. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы [Электронный ресурс] /В.Б.Фейертаг. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 400 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/47411>
6. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи [Электронный ресурс] /Р.Г.Шитикова. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. – 268 с. Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72134>
1. Демченко, А.И. Творчество А.И.Хачатуряна [Электронный ресурс] :лекции по истории музыки /А.И.Демченко. - Саратов: СГК им. Л.В.Собинова, 2015. – 24 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72118>
2. Меринова, Т.А.Роль хора в драматургии русской исторической оперы первой половины XIX века /Т.А.Меринова, Л.А.Иванова // Современные проблемы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в системе «школа – колледж – вуз» [Электронный ресурс]: сб. науч.– метод. ст. /сост. Л.А.Иванова.– Челябинск: ЮУрГИИ, 2016. – Вып. 5. – С.74-88. – Режим доступа : <https://rucont.ru/efd/307049>

3. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс] /Н.А.Огаркова. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91272>
4. Пономарева, Е.В. П.И.Чайковский «Пиковая дама»: опыт современной исследовательской интерпретации [Электронный ресурс] : монография /Е.В.Пономарева. - Саратов: СГК им. Л.В.Собинова, 2015. – 164 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72131>
5. Приношение Альфреду Гарриевичу Шнитке [Электронный ресурс] : сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения композитора 23–24 октября 2014 г.- Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 196 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72133>
6. Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке. [Электронный ресурс] : учеб. пособие/А.Г.Рубинштейн. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91271>
7. Рыцарева, М.Г. Дмитрий Бортнянский. Жизнь и творчество композитора [Электронный ресурс] /М.Г.Рыцарева. – Санкт - Петербург: Композитор, 2015. – 392 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/6332>
8. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учеб. пособие /Т.П.Самсонова. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91270>
9. Свиридова, И.А. Русский духовный концерт: история и теория жанра: [Электронный ресурс] : монография /И.А.Свиридова. - Саратов: СГК им. Л.В.Собинова, 2015. – 196 с. – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72134>
10. Творчество Г.В.Свиридова: [Электронный ресурс] : лекции по истории музыки.- Саратов: СГК им. Л.В.Собинова, 2015. – 26 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72119>.
11. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] /С.С.Скребков. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. – 448 с.– Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79316>
12. Смирнова, Н.М. Стилиевые особенности клавирных произведений Моцарта: [Электронный ресурс] :учеб. пособие / Н.М.Смирнова. - Саратов: СГК им. Л.В.Собинова, 2015. – 256 с. – Режим доступа: <http://e.lanbooc.com/book/72137>
13. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс]/В.И.Цытович. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. – 320 с.– Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/90041>
14. Эдуард, Э. Записки по поводу. О хоральных обработках И.С.Баха [Электронный ресурс] /Э.Эдуард. – Санкт - Петербург: Композитор, 2015. – 360 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63265>

IV. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»

4.1. Формы контроля

Проверку усвоения содержания предмета следует рассматривать как одно из средств управления учебной деятельностью обучающихся. Объектом повседневного контроля должны явиться учебная работа в классе, уровень знаний и умений, а также динамика их развития. Оценка качества освоения дисциплины ОД.02.04 включает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.

Форма контроля на уроках музыкальной литературы – устный опрос в индивидуальной или фронтальной форме; тесты; музыкальная викторина; творческие задания; доклады; обобщающие и контрольные уроки после освоения крупной монографической темы или нескольких тем, а также в конце семестра.

4.2. Фонды оценочных средств (ФОС)

В качестве средств промежуточного контроля используется экзамен, который проводится в соответствии с учебным планом в конце 3 и 6 семестров.

Темы занятий	Результаты обучения по профильной учебной дисциплине ОД.02.04	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
	Раздел 1. Музыкальная литература (зарубежная) Обучаемый имеет практический опыт:		
1 семестр Темы 1-4	Обучающийся умеет: <ul style="list-style-type: none">в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов (И.С.Баха, Г.Ф.Генделя);разбирать конкретное музыкальное произведение;определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения. Знает: <ul style="list-style-type: none">основные этапы развития зарубежного музыкального искусства от Античности до XVII векаусловия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общеполитических событий.	ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2	Фронтальный опрос, проверка конспектов
Темы 5-10	Обучающийся умеет: <ul style="list-style-type: none">работать с литературными источниками;в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов (К.В.Глюка, Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена);разбирать конкретное музыкальное	ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2	Устный индивидуальный и фронтальный опросы, тестирование по темам 7-8, музыкальная викторина,

	<p>произведение;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общеполитических событий. 		контрольный урок
2 семестр Темы 11-13	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом; ▪ в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов (Ф.Шуберт, К.М.Вебер, Ф.Мендельсон); ▪ разбирать конкретные музыкальные произведения, ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием общественно-политических событий и философских идей; ▪ основные этапы жизни и творческого пути Шуберта, Вебера, Мендельсона; ▪ жанровые и стилистические особенности их творчества. 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	Устный индивидуальный и фронтальный опросы,
14-16	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом; ▪ разбирать конкретные музыкальные произведения (Р.Шумана, Ф.Шопена, Г.Берлиоза), ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием общественно-политических событий и философских идей; ▪ основные этапы жизни и творческого пути Шумана, Шопена и Берлиоза; ▪ жанровые и стилистические особенности их творчества. 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	Устный индивидуальный и фронтальный опросы,
Темы 17-19	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом; ▪ в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов (Ф.Листа, Р.Вагнера, И.Брамса); ▪ разбирать конкретные музыкальные 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	Устный индивидуальный и фронтальный опросы, практическое занятие, музыкальная викторина

	<p>произведения (Ф.Листа, Р.Вагнера и И.Брамса),</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий. 		
<p>3 семестр</p> <p>Темы 20-21</p>	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом; ▪ делать общий исторический обзор, разбирать конкретные музыкальные произведения (Дж.Верди и Ж.Бизе), понимать особенности их образно-эмоционального содержания, драматургических и композиционных закономерностей; ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием общественно-политических событий и философских идей. 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	<p>Устный индивидуальный и фронтальный опросы, музыкальная викторина</p>
<p>Темы 22-24</p>	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом; ▪ делать общий исторический обзор, разбирать конкретные музыкальные произведения (Б.Сметаны, А.Дворжака, Э.Грига), понимать особенности их образно-эмоционального содержания, драматургических и композиционных закономерностей; ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений <p>Знает:</p>	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	<p>Опрос, музыкальная викторина</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием общественно-политических событий и философских идей. 		
Темы 25-29	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом; ▪ делать общий исторический обзор, разбирать конкретные музыкальные произведения (Дебюсси, М.Равеля, Дж.Пуччини, Г.Малера, Р.Штрауса, П.Хиндемита, К.Орфа, Б.Бартока, А.Шенберга, А.Берга, А.Веберна, А.Онеггера, Ф.Пуленка, Дж.Герш-вина); ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием общественно-политических событий и философских идей. 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	<p>Устный опрос, доклады, практическое занятие, музыкальная викторина</p>
Экзамен	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом; ▪ делать общий исторический обзор, разбирать конкретные джазовые произведения; ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием общественно-политических событий и философских идей; ▪ основные направления, проблемы и 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	<p>Опрос по билетам, экзаменационная музыкальная викторина</p>

	тенденции развития зарубежного музыкального искусства XX века		
	Раздел 2. Музыкальная литература	(отечественная)	
Темы занятий	Результаты обучения по профильной учебной дисциплине ОД.02.04	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
4 семестр Темы 1-5	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом; ▪ в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов (А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова, А.Н.Верстовского, М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского); ▪ делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение; ▪ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития отечественной музыки, формирование национальной композиторской школы; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий. 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	<p>Устный индивидуальный и фронтальный опросы, викторина</p>
Темы 6-8	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом. ▪ в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов (М.А.Балакирева, А.П.Бородина), разбирать конкретное музыкальное произведение; ▪ определять на слух фрагменты того или иного музыкального произведения; ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития отечественной музыки, формирование национальной 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	<p>Устный индивидуальный и фронтальный опросы, музыкальная викторина, контрольный урок</p>

	<p>композиторской школы;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; 		
<p>5 семестр Темы 9-11</p>	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом. ▪ в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов (М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского), разбирать конкретное музыкальное произведение; ▪ определять на слух фрагменты того или иного музыкального произведения; ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития отечественной музыки, формирование национальной композиторской школы; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	<p>Практическое занятие, деловая игра (тема 11) музыкальная викторина, контрольный урок</p>
<p>6 семестр Темы 12-19</p>	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом. ▪ разбирать конкретное музыкальное произведение; ▪ определять на слух важные в тематическом отношении фрагменты музыкальных произведений, ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития музыки, тенденции развития русской музыкальной культуры 80-90 гг. XIX века; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6 ПК 3.2</p>	<p>Устный индивидуальный и фронтальный опросы, доклады (тема 14), музыкальная викторина (темы 17-19)</p>
<p>Экзамен</p>	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ работать с литературными источниками и нотным материалом. ▪ в целом охарактеризовать музыкальное 	<p>ОК 10 ПК 1.1-1.3 ПК 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3-2.6</p>	<p>Опрос по билетам, музыкальная викторина</p>

	<p>произведение, проявляет понимание особенностей его музыкального содержания, его драматургических и композиционных закономерностей;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ определять на слух важные в тематическом отношении фрагменты музыкальных произведений, ▪ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при разборе музыкальных произведений. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ основные этапы развития музыки, формирование национальной композиторской школы; ▪ условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; ▪ этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование современного русского музыкального стиля; ▪ жанровые и стилистические особенности их творчества. 	ПК 3.2	
--	--	--------	--

Список экзаменационных вопросов

3 семестр

1. Жизненный и творческий путь Дж.Верди.
2. Характеристика творчества Дж.Верди.
3. Опера «Риголетто» Дж.Верди: история создания, сравнение либретто с литературным первоисточником; основная идея произведения; некоторые особенности драматургии и композиции; вступление.
4. Музыкальная характеристика Риголетто в одноименной опере Дж.Верди.
5. Музыкальная характеристика Джилды, Герцога и его окружения в опере «Риголетто» Дж.Верди.
6. Опера «Травиата» Дж.Верди: история создания, сравнение либретто с литературным первоисточником; основная идея произведения; некоторые особенности драматургии и композиции; вступление.
7. Музыкальные характеристики Альфреда и Жоржа Жермона в опере «Травиата» Дж.Верди.
8. Музыкальная характеристика Виолетты в опере «Травиата» Дж.Верди.
9. Опера «Аида» Дж.Верди: история создания; основная идея произведения, некоторые особенности драматургии и композиции; вступление.
10. Опера «Аида» Дж.Верди (1-2 действия).
11. Опера «Аида» Дж.Верди (3-4 действия).
12. Биография Б.Сметаны.

13. Характеристика творчества Б.Сметаны.
14. Симфоническая поэма «Влтава» Б.Сметаны.
15. Опера «Проданная невеста» Б.Сметаны: история создания, сравнение либретто с литературным первоисточником; основная идея произведения; некоторые особенности драматургии и композиции; увертюра.
16. Роль народных сцен в опере «Проданная невеста».
17. Музыкальные характеристики Маженки, Еника, Вашека и Кецала в опере «Проданная невеста» Б.Сметаны.
18. Характеристика творчества А.Дворжака.
19. Биография А.Дворжака.
20. Симфония №9 («Из Нового Света») А.Дворжака.
21. Характеристика творчества Э.Грига.
22. Биография Э.Грига.
23. Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» Э.Грига.
24. Концерт для фортепиано с оркестром (a-moll) Э.Грига.
25. «Лирические пьесы» Э.Грига.
26. Вокальное творчество Э.Грига.
27. Биография Ж.Бизе.
28. Характеристика творчества Ж.Бизе.
29. Ж.Бизе. Музыка к драме А.Доде «Арлезианка».
30. Опера «Кармен» Ж.Бизе: история создания, сравнение либретто с литературным первоисточником; основная идея произведения; некоторые особенности драматургии и композиции; увертюра.
31. Опера «Кармен» Ж.Бизе (1-2 действия).
32. Опера «Кармен» Ж.Бизе (3-4 действия)
33. Характеристика творчества К.Дебюсси.
34. Биография К.Дебюсси.
35. Обзор симфонического творчества К.Дебюсси. Прелюд «Послеполуденный отдых фавна».
36. «Празднества» К.Дебюсси.
37. «Прелюдии» К.Дебюсси.
38. Биография М.Равеля.
39. «Болеро» М.Равеля.
40. Дж.Пуччини и его опера «Богема».
41. Г.Малер и его симфония №1
42. Творчество композиторов Нововенской школы.
43. Творчество П.Хиндемита и К.Орфа.
44. Р.Штраус и его «Тиль Уленшпигель»
45. Творчество композиторов французской «Шестерки».
46. Творчество Дж.Гершвина.

6 семестр

1. Русская музыкальная культура в 80-90-х гг. XIX века.
2. Характеристика творчества А.К.Глазунова.
3. Жизненный и творческий путь А.К.Глазунова.

4. Скрипичный концерт А.К.Глазунова.
5. Симфония №5 (В-dur) А.К.Глазунова.
6. Жизненный и творческий путь А.К.Лядова.
7. Характеристика творчества А.К.Лядова.
8. Симфонические миниатюры «Баба-Яга» и «Кикимора» А.К.Лядова.
9. Характеристика творчества С.И.Танеева.
10. Жизненный и творческий путь С.И.Танеева.
11. Симфония №4 (с-moll) С.И.Танеева.
12. Кантата «Иоанн Дамаскин» С.Танеева.
13. Жизненный и творческий путь А.Н.Скрябина.
14. Характеристика творчества А.Н.Скрябина.
15. Фортепианное творчество А.Н.Скрябина: прелюдии соч.11, этюды соч. 8 № 11-12.
16. Поэмы ор. 32 А.Н.Скрябина.
17. Соната № 4 А.Н.Скрябина.
18. Симфоническое творчество А.Н.Скрябина (обзор). «Поэма экстаза».
19. Симфония №3 («Божественная поэма») А.Н.Скрябина.
20. Характеристика творчества С.В.Рахманинова.
21. Жизненный и творческий путь С.В.Рахманинова.
22. Фортепианное творчество С.В.Рахманинова (обзор). «Музыкальные моменты» ор. 16.
23. Этюды-картины ор.33 и ор. 39 С.В.Рахманинова.
24. Прелюдии ор. 23 и ор. 32 С.В.Рахманинова.
25. Концерт №2 для фортепиано с оркестром С.В.Рахманинова.
26. Вокальное творчество С.В.Рахманинова.
27. Кантата «Колокола» С.В.Рахманинова.
28. Характеристика творчества И.Ф.Стравинского.
29. Жизненный и творческий путь И.Ф.Стравинского.
30. Балет «Петрушка» И.Ф.Стравинского.

Экзаменационная музыкальная викторина (3 семестр)

1. Верди «Рассказ Джильды» (опера «Риголетто», действие 2)
2. Онеггер «Пасифик 231»
3. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна»
4. Р.Штраус «Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель»
5. Верди «Ария Виолетты» (опера «Травиата», 3 действие)
6. Григ «Концерт для фортепиано с оркестром» (3 часть, тема эпизода)
7. Бизе «Ариозо Кармен из сцены гадания» (опера «Кармен», действие 3)
8. Дворжак «Симфония №9» (2 часть, 3Т)
9. Сметана Увертюра к опере «Проданная невеста» (ГП)
10. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
11. Верди «Монолог Аиды» (опера «Аида», 1 действие)
12. Григ «Танец Анитры» («Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» (сюита №1, №3).

Вариант 2.

1. Верди «Монолог Риголетто» (опера «Риголетто», 2 действие)
2. Пуччини «Вальс Мюзетты» (опера «Богема», 2 действие)
3. Сметана Симфоническая поэма «Влтава» (рефрен)
4. Равель «Болеро»
5. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
6. Бизе «Сегидилья Кармен» (опера «Кармен», 1 действие)
7. Дворжак «Симфония №9» (1 часть, ГП)
8. Хиндемит «Художник Матис» (1 часть)
9. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна»
10. Малер «Симфония №1» (1 часть)
11. Григ «Концерт для фортепиано с оркестром (1 часть, ПП)
12. Верди «Ария Виолетты» (опера «Травиата», 1 действие)
13. Сметана Увертюра к опере «Проданная невеста» (ГП)
14. Штраус Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» (ОТ)
15. Верди «Сцена обряда посвящения Радамеса в полководцы» (опера «Аида», 1 действие, 2 картина)
16. Бизе «Прелюдия» (музыка к драме А.Доде «Арлезианка», 1 сюита)
17. Григ «Смерть Озе» (музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт», 1 сюита)

Экзаменационная музыкальная викторина по отечественной музыкальной литературе (6 семестр)

1. Лядов «Кикимора» (тема колыбельной Кота-баюна)
2. Скрябин «Симфония №3» (3 часть, ГП)
3. Глазунов «Симфония №5» (2 часть, ОТ)
4. Рахманинов «Концерт №2 для фортепиано с оркестром» (1 часть, ПП)
5. Танеев «Симфония №4» (1 часть, ГП)
6. Скрябин «Прелюдия cis-moll» (ор. 11 №10)
7. Рахманинов «Прелюдия D-dur» (ор. 23 №4)
8. Глазунов «Концерт для скрипки с оркестром» (1 часть, эпизод)
9. Стравинский «Пляска кормилиц» (балет «Петрушка», 4 картина)
10. Рахманинов Романс «Весенние воды»
11. Скрябин «Соната № 4» (2 часть, кода)
12. Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин», (2 часть)
12. Рахманинов Этюд-картина ор. 33 №3
13. Лядов «Про старину»
14. Скрябин Поэма экстаза (тема воли).

Темы докладов

1. Определение характерных черт музыкального импрессионизма.
2. Особенности композиции веристских опер и способы воплощения в них драматургического конфликта.
3. Место Р.Штрауса в развитии европейской симфонической музыки.
4. Особенности оркестрового стиля Р.Штрауса.

5. Нравственно-этические проблемы творчества П.Хиндемита.
6. Важнейшие сферы творческой деятельности Г.Малера.
7. Эстетическая платформа неоклассицизма в музыке.
8. Преломление А.Бергом принципов додекафонии в Концерте для скрипки с оркестром.
9. Проявление стилистики негритянской музыки в вокальном творчестве Д.Гершвина.
10. Проявление европейской традиции в опере «Порги и Бесс» Д.Гершвина.
11. Преимущество эстетических принципов главы «Новой русской школы» с эстетическими взглядами М.И.Глинки.
12. Камерное вокальное творчество М.А.Балакирева: разнообразие тематики, принципы отбора текстов; проблематика, трактовка жанров, музыкальные средства выразительности.
13. Эпические черты оперы «Князь Игорь» А.П.Бородина.
14. Камерное вокальное творчество А.П.Бородина: жанровые разновидности романсов и песен. Новизна форм, музыкального языка.
15. Этические и эстетические принципы С.И.Танеева.
16. Неоклассицистские тенденции в творчестве С.И.Танеева.
17. Специфика интерпретации сонатно-симфонического цикла в творчестве А.Н.Скрябина.
18. Роль «Концерта №2 для фортепиано с оркестром» С.В.Рахманинова в становлении данного жанра в России.
19. Выражение фольклорной архаики в балете «Весна священная» И.Ф.Стравинского.

Вопросы для контрольных уроков

1. Оперная реформа К.Глюка в контексте эпохи Просвещения.
2. Основные положения оперной реформы К.Глюка.
3. «Орфей и Эвридика» - характерный образец реформаторской оперы Глюка
4. Стилиевая эволюция Й.Гайдна.
5. Жанровые истоки симфонического творчества Й.Гайдна.
6. Развитие классических традиций в творчестве В.А.Моцарта.
7. Отражение в творчестве В.А.Моцарта идей эпохи Просвещения.
8. Новаторство драматургии опер «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта.
9. Оценка оперного творчества Моцарта в отечественном музыкознании (Серов, Чичерин, Асафьев).
10. Л.Бетховен – создатель героико-драматического стиля в симфонической музыке.
11. Сонатные циклы в творчестве Бетховена, их своеобразие и разновидности.
12. Симфонический метод развития и отражение в нем законов диалектики (на примере «Симфонии №5» Л.Бетховена).
13. Исторические условия формирования эстетических взглядов М.П.Мусоргского.
14. Редакции оперы «Борис Годунов».

15. Сложность и новизна драматургии оперы «Борис Годунов» М.П.Мусоргского.
16. Новаторство творчества М.П.Мусоргского и его влияние на музыку XXвека.

Содержание музыкальных викторин

Зарубежная музлитература

Викторина № 1 (по творчеству Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена)

1. Гайдн «Симфония №103» (2 часть, 1 тема)
2. Бетховен «Симфония №5» (4 часть, ГП)
3. Глюк «Ария Орфея» (опера «Орфей и Эвридика», 3 действие)
4. Гайдн «Симфония № 45» (1 часть, ГП)
5. Моцарт «Симфония № 40» (1 часть, ГП)
6. Бетховен «Симфония № 3» (2 часть, ОТ)
7. Глюк «Сцена Орфея с фуриями» (опера «Орфей и Эвридика», 2 действие 1 картина)
8. Гайдн «Соната № 7» (D-dur, 1часть, ГП)
9. Моцарт «Ария Дон Жуана» (опера «Дон Жуан», 1 действие)
10. Бетховен «Увертюра из музыки к трагедии Гете «Эгмонт» (ГП)
11. Гайдн «Хор земледельцев» (оратория «Времена года» № 2)
12. Моцарт «Реквием» (№ 7)
13. Бетховен «Соната № 23» (1 часть, ПП)
14. Моцарт«Ария Сюзанны» (опера «Свадьба Фигаро» 2 действие)
- 15.Бетховен«Соната № 14» (3 часть, ГП)
16. Моцарт «Соната № 11» (2 часть, ОТ)
17. Бетховен «Соната № 8» (1 часть, тема вступления)

Викторина № 2 (по творчеству Листа, Вагнера, Брамса)

1. Лист «Прелюды» (ПП)
2. Брамс «Симфония № 4» (финал, ОТ)
3. Вагнер Увертюра к опере «Тангейзер» (ГП)
4. Лист «Венгерская рапсодия №6» (2 раздел)
5. Брамс «Венгерский танец № 6»
6. Вагнер «Рассказ Лоэнгрин» (опера «Лоэнгрин», 3 действие)
7. Лист «Сонет Петrarки № 104»
8. Брамс «Симфония №4» (1 часть, ГП)
9. Вагнер «Полет Валькирий» (опера «Валькирия», 3 действие)
10. Лист Транскрипция «Риголетто»
11. Брамс «Симфония №4» (2 часть, ГП)
12. Лист «Долина Обермана» («Годы странствий», 1 тетрадь)
- 13.Брамс «Симфония № 4» (3 часть, ГП)
14. Вагнер «Траурный марш» (опера Гибель богов», 3 действие)

Викторина № 3 (по творчеству Верди, Бизе)

1. Верди «Монолог Риголетто» (опера «Риголетто», 2 действие)
2. Бизе «Хабанера Кармен» (опера «Кармен», 1 действие)
3. Верди «Ария Джильды» (опера «Риголетто», 1 действие)
4. Бизе «Куплеты тореадора» (опера «Кармен», 2 действие)
5. Верди «Застольная песня» (опера «Травиата», 1 действие)
6. Бизе «Перезвон» («Арлезианка», 1 сюита, №4)
7. Верди «Дуэт Амнерис и Аиды» (опера «Аида», 2 действие, 1 картина)
8. Бизе «Тема роковой страсти Кармен» (увертюра к опере «Кармен»)
9. Верди «Песенка Герцога» (опера «Риголетто», 3 действие)
10. Бизе «Ариозо Кармен из сцены гадания» (опера «Кармен», 3 действие)
11. Верди «Дуэт Виолетты и Жермона» (опера «Травиата», 2 действие)
12. Бизе «Ариозо с цветком Хозе» (опера «Кармен», 2 действие)
13. Верди «Хор «К берегам священным Нила» (опера «Аида», 1 действие)
14. Верди «Вальс из сцены карточной игры» (опера «Травиата» 2 действие, 2 картина)

Викторина № 4 (по творчеству Сметаны, Дворжака, Грига)

1. Сметана «Симфоническая поэма «Влтава», рефрен)
2. Дворжак «Симфония №9» (1 часть, ГП)
3. Григ «Концерт для фортепиано с оркестром» (1 часть, тема вступления)
4. Сметана «Увертюра к опере «Проданная невеста» (ГП)
5. Дворжак «Симфония №9» (2 часть, ОТ)
6. Григ «Романс «Лебедь»
7. Сметана «Дуэт Маженки и Еника» (опера «Проданная невеста», 1 действие)
8. Дворжак «Симфония №9» (финал, ГП)
9. Григ «Смерть Озе» (музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» (1 сюита, №2)
10. Сметана «Ария Маженки» (опера «Проданная невеста», 3 действие)
11. Дворжак «Славянский танец» №2
12. Григ «Вальс» («Лирические пьесы», тетрадь № 1)

Викторина № 5 (по творчеству Дебюсси, Равеля, Пуччини. Малера, Штрауса, Хиндемита. Орфа, Бартока, Шёнберга, Берга, Веберна, Онеггера, Пуленка, Гершвина)

1. Дебюсси «Прелюдия №6» для фортепиано
2. Пуччини «Дуэт Рудольфа и Мими» (опера «Богема», 1 действие)
3. Равель «Болеро»
4. Малер «Симфония №1» (1 часть)
5. Р.Штраус «Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель»
6. П.Хиндемит «Симфония «Художник Матис» (1 часть)
7. Б.Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (1 часть)
8. Берг «Скрипичный концерт» (1 часть, ГП)
9. Онеггер «Пасифик 231»
10. Шёнберг «Лунный Пьеро»

11. Дебюсси «Празднества» (тема тарантеллы)
12. Веберн «Вариации для фортепиано» (ор. 23)
13. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
14. Барток Концерт для оркестра (финал)

Отечественная музыкальная литература

Викторина 1 (по творчеству Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Бородина)

1. Глинка Хор «Родина моя» (опера «Иван Сусанин», пролог)
2. Бородин «Ария Князя Игоря» (опера «Князь Игорь», 2 действие)
3. Даргомыжский «Песня Русалки» (опера «Русалка», 2 действие)
4. Глинка Романс «Я помню чудное мгновенье»
5. Даргомыжский Романс «Мне грустно»
6. Бородин Романс «Спящая княжна»
7. Глинка «Ария Сусанина» (опера «Иван Сусанин», 4 действие 2 картина)
8. Балакирев «Исламей» (ПП)
9. Бородин «Ария Кончака» («Князь Игорь», 2 действие)
10. Даргомыжский «Ария Мельника» (опера «Русалка», 1 действие)
11. Глинка «Камаринская» (тема вступления)
12. Бородин «Симфония № 2» (3 часть, ГП)

Викторина 2 (по творчеству Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского)

1. Мусоргский «Монолог Бориса» (опера «Борис Годунов», 2 действие)
2. Римский-Корсаков «Ария Снегурочки» (опера «Снегурочка», пролог)
3. Чайковский «Сцена письма» (опера «Евгений Онегин» 1 действие, 2 картина)
4. Мусоргский «Семинарист»
5. Римский-Корсаков «Ария Грязнова» (опера «Царская невеста», 1 действие)
6. Чайковский «Монолог Графини» (опера «Пиковая дама, 2 действие, 4 картина)
7. Мусоргский «Богатырские ворота» («Картинки с выставки»)
8. Римский-Корсаков «Дуэт Садко и Волховы» (опера «Садко», 2 картина)
9. Чайковский «Симфония №4» (финал, тема рефрена)
10. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехеразада» (3 часть, тема Царевны)
11. Мусоргский Хор «Расходилась, разгулялась удаль молодецкая» (опера «Борис Годунов, 4 действие 3 картина)
12. Римский-Корсаков Колыбельная Волховы (опера «Садко», 7 картина)
13. Чайковский Симфония №6 (3 часть, ПП)
14. Мусоргский «3 монолог Бориса» (опера «Борис Годунов, 4 действие, 2 картина)
15. Римский-Корсаков Хор «Ай, во поле липенька» (опера «Снегурочка», 3 действие)
16. Чайковский Романс «Средь шумного бала»

Викторина 3 (по творчеству Скрябина, Рахманинова, Стравинского)

1. Скрябин «Соната №4» (1 часть, тема «звезды»)

2. Рахманинова «Концерт №2 для фортепиано с оркестром» (3 часть, ГП)
3. Скрябин «Симфония №3» (1 часть, тема вступления)
4. Стравинский «Пляска кукол» (балет «Петрушка», 1 картина)
5. Скрябин «Этюд ор.8 №12»
6. Рахманинов «Музыкальный момент h-moll» (ор.16 №3)
7. Скрябин «Прелюдия ор. 11 №5»
8. Рахманинов «Прелюдия g-moll» (ор. 23 №5)
9. Скрябин «Поэма ор.32 №2»
10. Рахманинов Романс «Сирень»
11. Скрябин «Поэма экстаза» (тема воли)
12. Рахманинов «Этюд-картина ор. 33 № 3»
13. Стравинский «Дуэт Арапа и Балерины» (балет «Петрушка», 3 картина)
14. Рахманинов Поэма «Колокола» (1 часть)

4.3. Критерии оценивания знаний обучающегося

Успеваемость обучающегося определяется следующими оценками:

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Оценка «отлично»:

- ответ содержательный, уверенный и четкий; использована правильная научная терминология, приведены примеры (где возможно); показано свободное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы выявляется знание материала; допускаются один-два недочета, которые обучающийся сам исправляет по замечанию преподавателя.

Оценка «хорошо»:

- твердо усвоен основной материал, продемонстрировано знание рекомендованной литературы; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускается одна негрубая ошибка; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется полное воспроизведение требуемого материала с несущественными ошибками.

Оценка «удовлетворительно»:

- обучающийся знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с небольшими ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы; обучающийся демонстрирует знание основных понятий и фактов, предусмотренных программой дисциплины с использованием простейших логических умозаключений; он способен исправить ошибки с помощью рекомендаций преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний и компетенций по дисциплине; усвоены лишь отдельные понятия и факты материала; присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; обучающийся не способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.

Для получения любой положительной оценки необходимо полностью и правильно ответить на все вопросы билета.

V. Организация самостоятельной работы обучающегося

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

- знание текста музыкальных произведений (в нотной и звукозаписи);
- расширение музыкального кругозора;
- углубление теоретических знаний о музыкальных жанрах и стилях различных эпох, направлений, течений, а также композиторских стилях.

5.1. Формы самостоятельной работы

- подготовка к поурочным опросам, обобщающим и контрольным урокам, викторинам и экзаменам;
- прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений по данному курсу (симфоний, сонат, концертов, ораторий, кантат, сюит, вокальных сочинений и т.п.);
- просмотр видеозаписей опер и балетов;
- чтение и конспектирование дополнительной литературы по разделам курса, указанным преподавателям;
- составление плана ответов;
- изучение биографий композиторов;
- ознакомление с нотным текстом музыкальных произведений (проигрывание на фортепиано клавиров и партитур),
- подготовка докладов;
- самостоятельное изучение музыкальных произведений (см. список).

Музыкальные произведения для самостоятельного изучения

Обучающемуся рекомендуется самостоятельное изучение следующих произведений:

- Й. Гайдн. Симфония № 45 («Прощальная», fis-moll)
- Р. Шуман. Цикл «Бабочки»
- Ф. Шопен. Баллада № 3
- Дж. Россини. «Севильский цирюльник» (фрагменты)
- Н. Паганини. «Каприсы»
- К. Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты»
- М. Равель. «Игра воды»
- М. Глинка. Вальс-фантазия

- А. Бородин. Квартет № 2
- М. Мусоргский. «Ночь на лысой горе»
- П.И. Чайковский. Сюита из балета «Щелкунчик»
- А. Скрябин. Этюды ор. 8 №11, 12
- И. Стравинский. «Весна священная»
- Д. Шостакович. Квартет № 8

5.2. Методические рекомендации обучающемуся

При решении центральных задач курса — вовлечении обучающегося в процесс постижения музыкального произведения, вооружении их необходимыми для этого навыками, воспитании профессионального «слышания» и мышления — неocenимую помощь оказывают обобщающие и итоговые контрольные занятия.

Знание элементарных правил устного изложения материала, составление плана, хорошая литературная речь, естественная манера подачи материала, грамотные и выразительные иллюстрации — все эти требования должны ориентировать не только на экзаменационные ответы, но и на будущую педагогическую деятельность. Работа обучающегося на контрольном итоговом занятии помогает восстановить более целостную картину, представить необходимые и узловые звенья в развитии жанра.

Главной задачей подготовки ответа по заданной теме — развить навык изложения мыслей, построения развернутого содержательного рассказа о композиторе, об эпохе, о произведении. Ответ должен показать, насколько освоен материал проходимого учебного курса, в какой мере развиты соответствующие навыки (анализа, обобщения, изложения), какова степень теоретической подготовки обучающегося.

Принципы изучения музыкальных произведений, проблема подхода к сочинению, степень подробности его освещения, композиции и драматургии показа, обычно вызывают много споров.

Темы имеют свои разновидности. Возможна следующая их классификация:

- творческий облик композитора,
- жизненный и творческий путь композитора,
- жанр симфонии (квартета, концерта, сонаты),
- анализ произведения в связи с поставленной проблемой (например, «Приемы тематической разработки у Гайдна на образцах первых частей «Лондонских симфоний»).

Всестороннее раскрытие образного и идейного содержания произведения в единстве с художественной формой предполагает по возможности наиболее полное освещение всех проблем, возникающих в связи с данным сочинением. Сюда относятся:

- общая характеристика произведения;
- история его создания;
- характеристика его стиля (в связи со стилем композитора);
- анализ образного содержания, жанровых и стилистических особенностей произведения, подробный разбор его формы;
- сравнение особенностей содержания, жанра, трактовки формы данного произведения с аналогичными компонентами других, в чем-то сходных с ним

(или, наоборот, противоположных ему), в целях лучшего выявления специфики разбираемого произведения.

Излагать результаты анализа надо, идя от общего к частному. Выводы должны вытекать из всего предыдущего изложения. Здесь уместны

- обобщения, касающиеся найденных особенностей содержания данного произведения (в связи с общими основами стиля композитора);
- выводы об особенностях трактовки формы, жанра произведения;
- сравнение названных особенностей данного произведения с особенностями других (с целью выявления линии исторической преемственности, лучше оттенения стилистических признаков разобранного сочинения);
- общая эстетическая оценка произведения (что в нем особенно ценно, интересно, ново, что, может быть, удалось композитору в меньшей степени, отрицательные стороны — если они есть).

Ответ по любой теме должен излагаться хорошим литературным языком, быть ясным, точным, литературно правильным и обязательно сопровождаться музыкальными иллюстрациями. Необходимо избегать повторения одинаковых слов на близком расстоянии.

Искусству постижения музыкальных произведений обучающийся должен учиться у педагога — в этом одна из причин необходимости разнообразия форм их показа и строгого отбора сведений и направлений рельефной драматургии такой демонстрации, каждый раз диктуемых свойствами конкретного материала.

В рекомендациях представлены примерные развернутые планы такого освещения по произведениям различных жанров, что могло бы помочь обучающемуся в подготовке к контрольному опросу, а также к экзамену или зачету.

План анализа творческого облика композитора

1. Значение творчества композитора в мировой и отечественной музыкальной культуре.

2. Принадлежность художника к творческому направлению, школе.
3. Историческая обстановка, общественные идеалы эпохи.
4. Мировоззрение, черты личности, важнейшие факты биографии.
5. Общественная, просветительская, исполнительская деятельность.
6. Тематика и образно-эмоциональное содержание творчества.
7. Жанры.
8. Особенности стиля. Музыкальный язык.
9. Народно-национальные черты. Отношение к фольклору.
10. Традиции и новаторство.
11. Эволюция творчества.
12. Историческое значение деятельности композитора.

План анализа симфонии

1. Место и значение симфонического жанра в творчестве композитора.
2. Основные жанры симфонической музыки.
3. История создания симфонии.
4. Содержание — круг образов, наличие программы.

5. Тип симфонизма (лирико-драматический, картинно-жанровый, героико-драматический, эпический, эпико-жанровый, эпико-героический, эпико-драматический, эпико-лирический).
6. Строеение симфонического цикла.
7. Анализ музыки 1 части — сонатная форма:
 - экспозиция — круг образов, их соотношение, анализ музыкальных тем, тональный план;
 - разработка — направленность развития образов, изменение тематического материала, характерные приемы, тональная драматургия, кульминация.
 - реприза и кода — их роль в становлении музыкальных образов.
8. Характеристика последующих частей (содержание, форма, музыкальный язык).
9. Соотношение, взаимосвязь частей (образная, интонационная).
10. Оркестровая драматургия.
11. Выводы по произведению.

План анализа оперы

1. Значение оперного жанра в творчестве композитора.
2. Роль данной оперы в истории мировой и отечественной музыкальной культуры.
3. История создания и постановки:
 - сюжет, литературный первоисточник, особенности либретто,
 - процесс работы над оперой, редакции,
 - премьера оперы.
4. Идея произведения, основной конфликт, его воплощение.
5. Жанр оперы и драматургия:
 - этапы развития основного конфликта;
 - особенности композиции (сквозные сцены, номерная структура);
 - принципы характеристики основных действующих лиц (портрет, динамика и так далее);
 - жанровый, интонационный строй оперы.
6. Симфонизм оперы (наличие лейтмотивов, интонационный и тональные связи).
7. Роль оркестра: увертюра, антракты, оркестровые эпизоды, тембровая драматургия.
8. Анализ музыки оперы:
 - характеристики данного героя, какими средствами он обрисован (арии, речитативы, сцены и так далее);
 - содержание и роль данной сцены в драматургии оперы (экспозиция, развитие, кульминация);
 - форма сцены и средства музыкальной выразительности.
9. Выводы: традиции и новаторство.

(2 вариант)

- I. Общая характеристика произведения.
2. Место и роль произведения в творчестве композитора.
3. История создания произведения. Премьера. Редакции.
4. Либретто и его литературная основа.
5. Жанр оперы и соответствующая ему драматургия.

(3 вариант)

1. Характеристика действующего лица.
2. Первоначальная, эмоционально-психологическая и прочая, немusикальная характеристика героя.
3. Место и роль героя в драматургии (прямое или контрдействие, фон и пр.).
4. Статуарность или процессуальность построения музыкальной характеристики.
5. Комплекс средств музыкальной выразительности: интонационно-жанровые, тембровые, тональные и прочие особенности партии действующего лица.
6. Оперные формы в характеристике персонажа.
7. Драматургический план партии.
8. Анализ построений (номеров) из которых складывается партия.

План анализа камерно-вокальной музыки

1. Значение жанра в творчестве композитора.
2. Круг образов, тематическое содержание.
3. Поэзия, поэты.
4. Жанры вокальной музыки в творчестве (вокальные миниатюры, циклы).
5. Истоки языка (фольклорная основа, городская песня и так далее).
6. Соотношение музыки и текста.
7. Особенности мелодического стиля.
8. Роль фортепианной партии.
9. Анализ данного произведения (содержание, жанровая основа, форма, особенности языка и так далее).

5.3. Терминологический минимум

по «Зарубежной музыкальной литературе»

Музыкальная литература древних цивилизаций: антифонное пение, гимн, мистерия, псалмодирование, псалом.

Музыкальная культура античности: авлос, амфитеатр, гармония сфер, канон, каноники, катарсис, кифара, оркестра.

Музыкальная культура эпохи Средневековья: антифонарий, бард, гексахорд, григорианский хорал, дискант, жонглёр, кондукт, литургическая драма, литургия, менестрель, мензуральная нотация, мейстерзингер, месса, messabrevis, миннезингер, модальные лады, модус, мотет, невма, органум, пастурель, ребек, реквием, секвенция, серенада, скальд, сольмизация, троп, трубадур, трувер, шпильман.

Музыкальная культура эпохи Возрождения: «ars nova», баллата, вертикально- и горизонтально-подвижной контрапункт, вилланелла, виола, гальярда, гугенотский псалом, гуманизм, cantusfirmus, качча, лютня, мадригал, павана, протестантизм, протестантский хорал, стретта, строгая полифония, фроттола, шансон.

Музыкальное искусство XVII начала XVIII вв.: аллеманда, английские «маски», ариозный тип мелодики, ария dibravura, ария lamento, ария dacapo, барокко, bassocontinuo, bassoostinato, гомофония, верджиналь, dramapermusica, жига, интермедия, кантата, кантиленный тип мелодики, классицизм, контрэкспозиция, концертно, concertogrosso, куранта, лирическая трагедия, опера seria, оратория, ответ

(реальный и тональный), пассакалья, пассион, прелюдия, программная миниатюра, противосложение (удержанное и неудержанное), речитатив *accompagnato*, речитатив *secco*, ричеркар, сарабанда, свободная полифония, соната *da camera*, соната *dachisa*, спинет, *stile concitato*, *stile rappresentativo*, сюита, тема, токката, фантазия, Флорентийская камерата, fuga, чакона, чембало, экспозиция.

Музыкальная культура раннего венского классицизма и ВКШ: «Буря и натиск», война буффинов, глюкисты, диалектика, дивертисмент, жанрово-бытовой симфонизм, заключительный тип изложения, зингшпиль, кассация, комедия *dell' arte*, лендлер, мотивная разработка, опера-*buffa*, Просвещение, развивающий тип изложения, серенада, симфонизм, симфония (лирико-драматическая, героико-драматическая), сонатная форма, старосонатная форма, экспозиционный тип изложения.

Романтизм: «Байронический» тип симфонизма, баллада, «бесконечная» мелодия, вербункош, вокальный цикл, гангар, *grandopera*, куллок, кувяк, лейтмотив, лирическая опера, мазур, мазурка, монотематизм, оберек, полонез, программность, реализм, романс, романтизм, симфоническая поэма, синтетическая музыкальная драма, сквозное развитие, сквозная композиция, скочна, соуседска, спрингданс, «тристан»-аккорд, фуриант, халлинг, чардаш. эпический симфонизм.

Конец XIX и XX век: авангард, альтерация, алеаторика, аллюзии, атональность, балладная опера, блюз, веризм, джаз, додекафония, импрессионизм, инверсия, инструментальный театр, «конкретная музыка», конструктивизм, микрополифония, микросерия, минимализм, «Молодая Франция», монтаж, мюзикл, неоклассицизм, неоромантизм, неофольклоризм, «новая деловитость», «новый динамизм», нововенская школа, оstinatность, полиметрия, полиритмия, полистилистика, политональность, пуантилизм, ракохорд, репетитивная техника, сериализм, серийная техника, серия, символизм, симметричные лады, сонористика, спиричуэлс, структурализм, урбанизм, французская «Шестерка», экспрессионизм, электронная музыка.

Терминологический минимум по «Отечественной музыкальной литературе»

Музыкальная культура Древней Руси: акафист, знаменный распев, канон, кондак, обиходный звукоряд, покаянные и духовные стихи, псалм, система осьмогласия, строчное пение, стихира, тропарь

Русская музыкальная культура XVIII-XVIII веков: кант, русское барокко, партесное пение, партесный хоровой концерт.

Русская музыкальная культура первой половины XIX века: «русские песни», русский романс, «натуральная школа».

Русская музыкальная культура второй половины XIX века: «Русское музыкальное общество», эпическая опера, эпическая симфония, лирико-психологическая драма, поэма.

Русская музыкальная культура 1880-1890 годов: беляевский кружок, «Серебряный век» в русском искусстве, «Великорусский оркестр» Андреева, мистерия, символизм, русский импрессионизм, этюд-картина.

Основные этапы развития отечественной музыки после 1917 года: АМА, АСМ, «бжанровость», «бистилистика», «музыка машин», гудковые симфонии,

опера-трагедия-сатира, «песенная» опера», «полистилистика», Проколл, Пролеткульт, РАПМ, русский авангард 2 волны, «третий пласт в музыке», урбанизация искусства.

Отечественная музыка на современном этапе: движение «ретро» и «новой простоты», джаз-рок, импровизационная вариантность интервалов и ритмов, кластеры, ритмодекламация, «квантовая» ритмика, композиционные технологии (додекафония и сериализм, сонористика и алеаторика, полистилистика и драматургические методы организации музыкального произведения), микроинтонация, микрохроматика, неоромантизм, неофольклоризм, полижанровость, стилизация, темпо-артикуляционная шкала.

Приложение 2

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 ОД.02.04 «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.