

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ

ОТ ИСТОКОВ ДО СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА.

Тема 1. Музыкальная культура XIX века

- 1 Развитие песни-романса.
- 2 Театральное искусство в первой половине столетия. Творчество И. Котляревского.
- 3 Опера «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского.
- 4 Развитие симфонической музыки. Особенности украинских симфоний XIX века.
- 5 Формирование национальной композиторской школы.

Термины: песня-романс, аккомпанемент, фактура, драматургия, либретто, ансамбль, хоровая сцена, жанр, опера, водевиль, вертеп, симфония, экспозиция, разработка, реприза, кульминация, оркестровка, кода, партесный концерт.

Выполнить:

1 охарактеризовать развитие песни-романса как особой формы домашнего музицирования с куплетной формой, чёткими кадансами в завершении фраз, простым аккомпанементом, повсеместную практику театральных представлений на различных праздниках, ярмарках, развитие украинского музыкального театра с акцентом на музыкальное содержание, «Наталка Полтавка» Котляревского, её популярность благодаря незатейливому сюжету, напевным ариям, хоровым эпизодам, контрастной драматургии;

2 осветить строение оперы «Запорожец за Дунаем», яркие характеристики героев, их запоминающиеся вокальные номера (песня Одарки, дуэт Одарки и Карася), мастерски сделанные комические эпизоды, прозрачность оркестровой фактуры;

3 проанализировать возникновение симфонических произведений, первых произведений, опирающихся на украинский фольклор (симфонии Калачевского, Овсянико-Куликовского), становление концертной жизни в крупных городах благодаря деятельности РМО, появление симфонических оркестров, формирование украинской композиторской школы.

Литература: [1], [3], [6], [10].

Тема 2. Творчество Н. В. Лысенко.

- 1 Жизненный и творческий путь. Многогранная деятельность.
- 2 Лысенко и фольклор: собирание, пропаганда, обработки народных песен.
- 3 Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Тарас Бульба».
- 4 Вокальное творчество.

Термины: ариозо, лейттема, жанры романсов, хоровая поэма, песня-романс, аккомпанемент, фактура, драматургия, либретто, ансамбль, хоровая сцена, жанр, опера, симфония, экспозиция, разработка, реприза, кульминация, оркестровка, кода, шумка, думка, мазурка, элегия.

Выполнить:

1 осветить творческий путь композитора годы учёбы в Берлине, Петербурге, влияние Римского-Корсакова, увлечение украинским фольклором, участие в становлении музыкального образования в Украине, концертная деятельность, выступление с хоровыми коллективами;

2 охарактеризовать оперу «Тарас Бульба», контрастную драматургию, преобладание песенных и танцевальных эпизодов в бытовых сценах, драматизм арии Тараса, традиции казачества, воплощение героической идеи в увертюре, её тематическая связь с оперой, мужественность главной и проникновенный лиризм побочной партий, утверждение героики в коде;

3 подчеркнуть особенность вокального творчества, выразительность мелодий, близость к народным, роль фортепианного сопровождения, революционный дух хоровых песен.

Литература: [6], [10], [12], [13].

Тема 3. Л. Ревуцкий и Б. Лятошинский – основоположники украинской музыки советского периода.

- 1 Творческий портрет Л. Ревуцкого.
- 2 Кантата «Хустина».
- 3 Вторая симфония Ревуцкого в аспекте традиций и новаторства.
- 4 Творческий портрет Б. Лятошинского.
- 5 Третья симфония в контексте стиля композитора.
- 6 Камерная музыка Лятошинского. Фортепианный цикл «Отражения».

Термины: жанр, стиль, экспрессионизм, символизм, симфония, соната, инструментальный концерт, струнный квартет, трио, опера, сюита, кантата, полифония, гармония, фактура, аккомпанемент, оркестровка, симфоническая поэма, фортепианная сюита, драматургия.

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь композитора, уроки у Н. Лысенко, учёбу в Киевской консерватории в классе Р. Глиэра его музыкально-общественную деятельность, руководство Союзом композиторов Украины, признание общественности – народный артист СССР, лауреат государственных премий;

2 осветить творческий процесс, создание первого сборника обработок детских народных песен «Сонечко», первого украинского фортепианного концерта, симфоний, фортепианных пьес;

3 проанализировать кантату «Хустина» на стихи Шевченко, связь музыки с драматическим содержанием текста о тяжёлой девичьей доле, мастерство хорового письма, определить драматургию Второй симфонии. Подчеркнуть её связь с украинским фольклором, приёмы симфонического сквозного развития.

4 Рассмотреть творческий путь Б. Лятошинского, учёбу в Киевской консерватории в классе Глиэра, создание опер «Золотой обруч», «Щорс», пяти симфоний, фортепианных пьес, романсов, хоров, струнных квартетов, влияние Шостаковича, черты

экспрессионизма, символизма, сгущение трагических настроений, обвинение в формализме; педагогическая деятельность – воспитание классиков современной украинской музыки, наиболее яркое воплощение стиля в Третьей симфонии, её драматический характер, мастерство инструментовки с использованием тройного состава оркестра; проанализировать фортепианный цикл «Отражения».

Литература: [3], [4], [5], [6].

Тема 4. В. Губаренко – классик современной украинской музыки

- 1 Творческий портрет композитора.
- 2 Оперное творчество. Инновационный подход к жанру на примере монооперы «Нежность».
- 3 Балеты. Опера-балет «Вий».
- 4 Симфоническое творчество.

Термины: жанр, стиль, экспрессионизм, символизм, симфония, соната, камерная симфония, опера, балет, сюита, кантата, полифония, гармония, фактура, аккомпанемент, оркестровка, симфоническая поэма, фортепианная сюита, драматургия, жанровый гибрид, опер-балет, кантата-симфония.

Выполнить:

1 осветить творческий путь композитора, учёбу в Харьковской консерватории в классе Д. Клебанова, увлечённость театром, работа в Харькове, Киеве, доминанта произведений для музыкального театра – оперы «Гибель эскадры», «Нежность», «Альпийская баллада», балета «Каменный гость», оперы-балета «Вий», камерной симфонии для 2-х скрипок с оркестром, симфонии-балета «Ассоль», хореографических сцен «Запорожцы» и других сочинений;

2 охарактеризовать творческий почерк композитора, использование алеаторики, сонорной техники, додекафонии, колористики в оркестровом звучании, наличие выразительных мелодий напряжённых гармоний; проанализировать монооперу «Нежность», сопряжение проникновенной лирики и экспрессивных порывов, утончённость оркестрового письма;

3 отметить новаторский подход к жанру в симбиозе оперы и балета в спектакле «Вий», яркость фантастических сцен, выразительность вокальных номеров.

Литература: [4], [6], [11], [13].

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI СТОЛЕТИЙ

IV семестр.

Тема № 1. М. Скорик – выдающееся явление современной музыки

- 1 Жизненный и творческий путь, черты стиля композитора.
- 2 «Карпатский концерт» и «Гуцульский триптих» – выдающиеся сочинения неофольклорного направления.
- 3 Фортепианное творчество. Партиты.
- 4 Опера «Моисей». Общая характеристика.

Термины: партита, речитатив, жанр, стиль, неофольклор, симфония, инструментальный концерт, триптих, опера, сюита, табулатура, полифония, гармония, фактура, аккомпанемент, оркестровка, драматургия, либретто.

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь композитора, обучение в Львовской консерватории в классе Солтиса, в аспирантуре Московской консерватории в классе Д. Кабалевского, педагогическая работа в НМАУ им. Чайковского, музыкально-общественная деятельность, руководство Союзом композиторов Украины, работа в оргкомитете международного фестиваля Киев-Мюзик-фест, создание фортепианных партит, «Карпатского концерта», «Гуцульского триптиха» (признание Шостаковича), фортепианных и скрипичного концертов, оперы «Моисей» и других произведений разных жанров от эстрадных песен до расшифровки 3-х фантазий из Львовской лютневой табулатуры;

2 проанализировать «Карпатский концерт», «Гуцульский триптих», черты неофольклора, самобытное претворение карпатского народного музыкального творчества, театральность музыки, изобразительные эпизоды, красочность оркестрового письма;

3 отметить мастерство фортепианных сочинений, использование всех ресурсов инструмента, создание оперы «Моисей», её исполнение в Ватикане, масштабность массовых сцен, выразительность вокальных номеров.

Литература: [\[4\]](#), [\[6\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#), [\[13\]](#).

Тема № 2. Л. Дычко и И. Карабиц – классики современной музыки

- 1 Творческий путь Л. Дычко.
- 2 Кантата «Червона калина».
- 3 Духовная музыка.
- 4 Творческий портрет И. Карабица.
- 5 Симфоническое творчество. Концерты для оркестра.
- 6 Хоровой концерт «Сад божественных песен». Особенности музыкального языка в свете новаторства приёмов.

Термины: жанр, стиль, симфония, соната, инструментальный концерт, струнный квартет, трио, опера, сюита, кантата, прелюдия, полифония, гармония, фактура, аккомпанемент, оркестровка, Концерт для оркестра, литургия, хоровой концерт, вокальный цикл.

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь Л. Дычко, обучение в Киевской консерватории в классе Б. Лятошинского (аспирантура в Московской консерватории, класс Н. Пейко), в Киевском художественном институте, признание – присвоение звания народной артистки Украины, лауреата государственной премии им. Шевченко; осветить вклад в развитие хоровой музыки, создание новаторских кантат «Времена года», «Червона калина», живописность письма, утонченность лирики, драматизм в кульминационных моментах, вклад в современную духовную музыку, её нестандартное решение за счёт использования современных средств музыкальной выразительности;

2 проанализировать творчество И. Карабица, обучение в Киевской консерватории в классе Б. Лятошинского, многогранная общественная деятельность, учреждение международного конкурса памяти В. Горовица, международного фестиваля Киев-Мюзик-фест, признание творчества – присуждение звания народного артиста Украины, лауреата государственной премии им. Шевченко, создание 3-х концертов для оркестра, цикла 24 прелюдий для фортепиано, хорового концерта «Сад божественных песен», вокального цикла «Пастели» на ст. Тычины, оперы-оратории «Киевские фрески», пяти музыкальных моментов для фортепиано с оркестром, музыки к кинофильмам и т. д.;

3 отметить своеобразие стиля композитора, демократизм музыкального языка при использовании всех современных средств музыкальной выразительности, симфоническое развитие в концертах для оркестра, интонационное родство, трансформацию тематизма, отсутствие состязательности, внимание к поставленной проблеме соотношения добра и зла; мастерство письма в хоровом концерте «Сад божественных песен», использование красочности регистров, динамических и темповых контрастов, стройность композиции.

Литература: [4] [11] [12].

Тема № 3. Е. Станкович – выдающееся явление современной музыкальной культуры

- 1 Творческий путь и черты стиля композитора.
- 2 Симфоническое творчество. Новаторство Третьей симфонии «Я утверждаюсь».
- 3 Инновации жанра на примере балета «Ночь перед Рождеством».
- 4 Камерная музыка.

Термины: монотема, лейттема, жанр, стиль, опера, балет, симфония, драматургия, либретто, фольклор, коллаж, инструментовка, лейттема, сквозное развитие, разработка, кульминация, фактура, гармония, кластер, додекафония, сонористика, пуантизм.

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь и черты стиля композитора, учёбу в Киевской консерватории в классе М. Скорика, музыкально-общественная деятельность, руководство Союзом композиторов Украины, народный артист Украины, Герой Украины, лауреат государственных премий;

2 проанализировать творчество Станковича, его разножанровость: 6 симфоний, 6 камерных симфоний Концерт для альты с оркестром, Концерт для виолончели с оркестром, опера «Когда цветёт папоротник», балеты «Ольга», «Ночь перед Рождеством», Реквием-Кадиш «Бабий яр», духовная музыка, камерные сочинения, использование приёмов современной композиторской техники, оригинальность композиционного мышления, приёмов развития;

3 охарактеризовать Третью симфонию «Я утверждаюсь», философское масштабное 6-и частное симфоническое полотно с участием хора, богатство образов, композиционных решений; инновации балета «Ночь перед Рождеством», применение коллажа тем разных жанров и эпох, красочность инструментовки, лейттемы, яркие характеристики Солохи и её женихов, обстановки дворца Екатерины II, изобразительность музыки.

Литература: [4], [11], [12], [13].

Тема 4. В. Сильвестров – один из самых неординарных художников нашего времени. Черты стиля

- 1 Творческий путь и черты стиля композитора.
- 2 Кич – музыка. Пять пьес для фортепиано в контексте раннего стиля В. Сильвестрова.
- 3 Симфоническая поэма для фортепиано и оркестра Метамузыка.
- 4 Вокальные произведения Сильвестрова.

Термины: медитация, багатели, украинский авангард, жанр, стиль, симфония, сюита, фортепианный цикл, опера, балет, камерная музыка, реквием, фактура, гармония, динамика, трансформация, полифония, кульминация

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь композитора, обучение в Киевской консерватории в классе Б. Лятошинского, причастность к украинскому авангарду, официальная критика и признание в Европе и США, отход от авангардной стилистики, работа в разных жанрах, создание Драмы для скрипки, виолончели и фортепиано, Тихих песен на стихи разных поэтов, Четвёртой симфонии для духовых и струнных (всего 7 симфоний), постлюдии для скрипки соло и других сочинений для оригинальных составов. Связь творчества с музыкальной традицией, особенно немецкого романтизма, со звучащим поэтическим словом, оно представляет собой один из наиболее глубоких образцов современного, пост-авангардного мелодического языка;

2 проанализировать симфоническую поэму для фортепиано и оркестра Метамузыка, Кич – музыку, вокальные сочинения.

Литература: [4], [11], [12], [13].