

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И. А. Федоричева

_____ 19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Уровень основной образовательной программы – специалитет

Направление подготовки – 53.05.03. Звукорежиссура.

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная						Заочная						Форма контроля		
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.		Самост. работа, час..	Контрольная работа
1	1	108/3	34		34	18	-	1	1	108/3	8		8	44		-
	2		36		36	20			2		8		8	48	+	Дифф.зачет
2	3	108/3	34		34	18	-	1	1	108/3	8		8	44		-
	4		36		36	20			2		8		8	48	+	Экзамен
3	5	126/3,5	34		34	28	-	1	1	126/3,5	8		8	54		-
	6		32		32	32			2		8		8	56	+	Экзамен
4	7	126/3,5	34		34	28	-	1	1	126/3,5	8		8	54		-
	8		28		28	36			2		8		8	56	+	Экзамен
Всего		468/13	268		268	200	-	Всего			64		64	404	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработала _____ С. В. Деба, преподаватель кафедры теории и истории музыки

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой _____ Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Музыкальная литература» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1, 2, 3, 4 курсов (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII семестры) направления подготовки 53.05.03 Звукорежиссёры – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются история западноевропейской, русской музыки X – XXI веков, включая творчество композиторов, рождение жанров и стилей, появление и усовершенствование музыкальных инструментов.

Содержание дисциплины в I, II семестрах включает в себя следующие темы:

1. Музыкальная культура Древнего мира Египта, Греции и Рима.
2. Музыкальная культура Средневековья.
3. Музыкальная культура эпохи Возрождения.
4. Музыкальная культура XVII века. Стили барокко и классицизм. Оперные школы Европы.
5. Инструментальная музыка XVII века.
6. Творчество Г. Ф. Генделя.
7. Творчество И. С. Баха.
8. Эпоха Просвещения.
9. Х. В. Глюк и его оперная реформа.
10. Творчество Й. Гайдна.
11. Творчество В. А. Моцарта.
12. Революционное искусство Л. Бетховена.
13. Романтизм и его общая музыкальная эстетика.
14. Вокальное и симфоническое творчество Ф. Шуберта.

Содержание дисциплины в III, IV семестрах включает в себя следующие темы:

1. Фортепианное и вокальное творчество Р. Шумана. Музыкально-критическая деятельность.
2. Творчество Ф. Шопена.
3. Творчество Г. Берлиоза.
4. Дж. Россини – мастер оперного искусства Италии.
5. Р. Вагнер и его оперная реформа.
6. И. Брамс – великий немецкий композитор-романтик.
7. Ж. Бизе и его опера «Кармен».
8. Творчество Ф. Листа.
9. Дж. Верди – выдающееся явление мировой музыкальной культуры.
10. Чешская музыкальная культура. Б. Сметана, А. Дворжак.
11. Творчество Э. Грига.
12. Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.
13. Дж. Пуччини – последний представитель итальянского *bel canto*

Содержание дисциплины в V, VI семестрах включает в себя следующие темы:

1. Доглинкинский период в русской музыке.
2. М. Глинка – основоположник русской классической музыки.
3. Творчество А. Даргомыжского.
4. А. Бородин – выдающееся явление в русской музыкальной культуре.
5. М. Мусоргский – великий художник-новатор в русском искусстве.
6. Творчество Н. Римского-Корсакова.
7. П. Чайковский – классик русской музыки.
8. Творчество С. Танеева.

9. С. Рахманинов – великий русский композитор, пианист, дирижёр.
10. Творчество А. Скрябина.

Содержание дисциплины в VII, VIII семестрах включает в себя следующие темы:

1. Обзор русской музыкальной культуры 1917- 2019 гг.
2. Советская массовая песня.
3. Творчество Р. Глиэра.
4. Н. Мяковский – основоположник советской симфонии.
5. А. Хачатурян – классик русской музыки советского периода.
6. С. Прокофьев – классик русской музыки XX века.
7. Д. Шостакович – великий представитель мировой музыкальной культуры.
8. Творчество Т. Хренникова.
9. Г. Свиридов – классик русской музыки.
10. Р. Щедрин – выдающееся явление современной музыки.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос);
 - письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);
- итоговый контроль в форме экзамена во II, IV, VI, VIII семестрах.

По учебному плану на курс «Музыкальной литературы» отведены аудиторные часы и самостоятельная работа студентов. На лекционных занятиях даётся характеристика творчества композиторов, музыкальных жанров и стилей, анализируются и прослушиваются произведения. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы с обязательным анализом изучаемых произведений, их мелодики, ритма, формы, лада, фактуры и т.п.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Музыкальная литература» в 1-м и 2-м семестрах в объеме 108 часов, что соответствует 3 зачетным единицам; в 3-м и 4-м семестрах в объёме 108 часов, что соответствует 3 зачётным единицам; в 5-м и 6-м семестрах в объёме 108 часов, что соответствует 3 зачётным единицам; в 7-м и 8-м семестрах в объёме 108 часов, что соответствует 3 зачётным единицам; из них 280 часов аудиторных занятий, 152 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 64 часов, самостоятельных 368. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения экзаменом в 8-м семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Музыкальная литература» является формирование общей музыкально-эстетической культуры студентов; профессиональное воспитание и обучение, способствующее развитию художественно-исторического мышления, понимания идейно-гражданственной значимости и специфики музыкального искусства, его места и роли в общественном процессе.

Учебная дисциплина «Музыкальная литература» является одной из важных дисциплин в формировании музыканта-профессионала. Курс предусматривает изучение исторических условий возникновения и развития музыкальных жанров и стилей, их содержания, взаимосвязи с литературой, изобразительным искусством. Его усвоение способствует формированию художественного кругозора студентов, пониманию непрерывности культурного развития человечества на протяжении тысячелетий.

Содержание лекционного курса составляет рассмотрение основных проблем исторического развития зарубежного и русского музыкального искусства, связанного с содержанием общегуманитарных дисциплин и истории искусств.

Задачи дисциплины:

- воспитание у студентов понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры, своеобразия и особенностей музыкальных культур разных общественных формаций и народов;
- раскрытие неразрывной связи исторического процесса развития зарубежного и русского музыкального искусства с процессом исторического развития общества;
- показать влияние творчества выдающихся композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества;
- ориентировать студентов на достижения в исполнительской практике;
- научить самостоятельно анализировать сочинения различных жанров.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Музыкальная литература» имеет статус дисциплины по профилю и является подготовкой для освоения других сопутствующих дисциплин, в первую очередь специальным классом, который логически, содержательно и методически связан с указанной дисциплиной, опирается на её содержание.

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Инструментовка», способствует успешному овладению студентами дисциплины «Музыкальная литература».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «История мировых цивилизаций», «Философия», «Литература», «История театрального искусства», «История изобразительного искусства». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.05.03 Звукорежиссура – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-4	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований
ОПК-5	готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, ответственно относиться к своей трудовой деятельности
ОПК-6	способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания
ОПК-8	владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-5	способностью записывать музыку различных стилей и эпох
ПК-6	готовностью производить записи с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов (оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы), различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкальнотеатральных постановок
ПК-18	готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в педагогической деятельности
ПК-31	готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в культурно-просветительской деятельности
ПК-32	готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен **знать**:

- основные жанры музыкального искусства;
- художественные стили в искусстве;
- особенности творческой индивидуальности выдающихся композиторов;
- основные средства музыкальной выразительности;

должен владеть **навыками**:

- анализа музыкального текста сочинения с определением его структуры, образного содержания;
- определения основных методов развития.

Курс построен по принципу хронологической последовательности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п		Инд	с.р.		Л	П	Лаб	Инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, XVII – НАЧАЛА XVIII СТОЛЕТИЯ. (I СЕМЕСТР)												
Тема 1. Музыкальная культура Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима	4	-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	3
Тема 2. Музыкальная культура Средневековой Европы	4	-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	3
Тема 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения	6	-	4	-	-	2	6	-	1	-	-	5
Тема 4. Музыкальная культура XVII ст. Стили барокко и Классицизм. Оперные школы Европы.	12	-	8	-	-	4	12	-	2		-	10
Тема 5. Инструментальная музыка XVII века	8	-	6			2	8	-	-			8
Тема 6. Творчество Генделя. Драматургия оратории «Самсон»	6	-	4	-	-	2	6	-	1	-	-	5
Тема 7. Творчество И. С. Баха. Органная и клавирная музыка	12	-	8	-	-	4	12	-	2	-	-	10
Всего по I разделу	52	-	34	-	-	18	52	-	8	-	-	44
РАЗДЕЛ II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ. РОМАНТИЗМ. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА I ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (II СЕМЕСТР)												
Тема 8. Эпоха Просвещения	4	-	2	-	-	2	4	-	-	-	-	4
Тема 9. Х. В. Глюк и его оперная реформа	6	-	4	-	-	2	6	-	1	-	-	5
Тема 10. Творчество Й. Гайдна.	10	-	6	-	-	4	10	-	1	-	-	9
Тема 11. Творчество В. А. Моцарта	12	-	8	-	-	4	12		2	-	-	10
Тема 12. Революционное искусство Бетховена	12	-	8	-	-	4	12	-	2	-	-	10

Тема 13. Романтизм и его музыкальная эстетика.	4	-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	3
Тема 14. Вокальное и симфоническое творчество Ф. Шуберта	8	-	6	-	-	2	8	-	1	-	-	7
Всего по II разделу	56	-	36	-	-	20	56	-	8	-	-	48
Всего по I и II разделу	108	-	70	-	-	38	108	-	16	-	-	92

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п		Инд	с.р.		Л	П	Лаб	Инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ III. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ I ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ. (III СЕМЕСТР)												
Тема 1. Фортепианное и вокальное творчество Шумана. Музыкально-критическая деятельность	9	-	6	-	-	3	9	-	2	-	-	7
Тема 2. Творчество Ф. Шопена	9	-	6	-	-	3	9	-	1	-	-	8
Тема 3. Творчество Г. Берлиоза	9	-	6	-	-	3	9	-	1	-	-	8
Тема 4. Дж. Россини – мастер оперного искусства Италии	9	-	6	-	-	3	9	-	1	-	-	8
Тема 5. Р. Вагнер и его оперная реформа	9	-	6	-	-	3	9	-	2	-	-	7
Тема 6. И. Брамс – великий немецкий композитор-романтик	7	-	4	-	-	3	7	-	1	-	-	6
Всего по I разделу	52	-	34	-	-	18	52	-	8	-	-	44
РАЗДЕЛ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (IV СЕМЕСТР)												
Тема 7. Ж. Бизе и его опера «Кармен»	6	-	4	-	-	2	6	-	1	-	-	5
Тема 8. Творчество Ф. Листа	8	-	6	-	-	2	8	-	1	-	-	7
Тема 9. Дж. Верди – выдающееся явление мировой музыкальной культуры	10	-	6	-	-	4	10	-	1	-	-	9
Тема 10. Чешская музыкальная	10	-	6	-	-	4	10	-	1	-	-	9

культура. Б. Сметана. А. Дворжак.												
Тема 11. Творчество Э. Грига	6	-	4	-	-	2	6	-	1	-	-	5
Тема 12. Импрессио- низм в музыке. Твор- чество К. Дебюсси и М. Равеля	10	-	6	-	-	4	10	-	2	-	-	8
Тема 13. Дж. Пуччи- Ни – последний представитель италь- янского bel canto	6	-	4	-	-	2	6	-	1	-	-	5
Всего по II разделу	56	-	36	-	-	20	56	-	8	-	-	48
Всего по I и II разделу	108	-	70	-	-	38	108	-	16	-	-	92

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Всего	Очная форма					Всего	Заочная форма				
		в том числе						в том числе				
		л	п		Ин д	с.р.		Л	П	Ла б	Ин д	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ V. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА X – I ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ. (V СЕМЕСТР)												
Тема 1. Доглинкин- ский период в рус- ской музыке	8	-	4	-	-	4	8	-	2	-	-	6
Тема 2. М. Глинка – основоположник русской классичес- кой музыки	14	-	8	-	-	6	14	-	2	-	-	12
Тема 3. Творчество А. Даргомыжского	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11
Тема 4. А. Бородин – выдающееся явление в русской музыкаль- ной культуре	14	-	8	-	-	6	14	-	1	-	-	13
Тема 5. М. Мусорг- ский – великий ху- дожник-новатор в русском искусстве	14	-	8	-	-	6	14	-	2	-	-	12
Всего по I разделу	62	-	34	-	-	28	62	-	8	-	-	54
РАЗДЕЛ VI. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (VI СЕМЕСТР)												
Тема 6. Творчество	16	-	8	-	-	8	16	-	2	-	-	14

Н. Римского-Корсакова												
Тема 7. П. Чайковский – классик русской музыки	16	-	8	-	-	8	16	-	2	-	-	14
Тема 8. Творчество С. Танеева	8	-	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 9. С. Рахманинов – великий композитор, пианист, дирижёр	12	-	6	-	-	6	12	-	2	-	-	10
Тема 10. Творчество А. Скрябина	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11
Всего по II разделу	64	-	32	-	-	32	64	-	8	-	-	56
Всего по I и II разделу	126	-	66	-	-	60	126	-	16	-	-	110

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п		Инд	с.р.		Л	П	Лаб	Инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ VII. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ I ПОЛОВИНЫ XX СТОЛЕТИЯ. (VII СЕМЕСТР)												
Тема 1. Обзор русской музыкальной культуры 1917 - 2019	4	-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	3
Тема 2. Советская массовая песня	4	-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	3
Тема 3. Творчество Р. Глиэра	8	-	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 4. Н. Мясковский – основоположник советской симфонии	10	-	6	-	-	4	10	-	1	-	-	9
Тема 5. А. Хачатурян - классик русской музыки XX века	18	-	10	-	-	8	18	-	2	-	-	16
Тема 6. С. Прокофьев - классик русской музыки XX века	18	-	10	-	-	8	18	-	2	-	-	16
Всего по I разделу	62	-	34	-	-	28	62	-	8	-	-	54
РАЗДЕЛ VIII. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (VIII СЕМЕСТР)												
Тема 7. Д. Шостако-	22	-	10	-	-	12	22	-	4	-	-	18

вич – великий представитель мировой музыкальной культуры												
Тема 8. Творчество Т. Хренникова	14	-	6	-	-	8	14	-	1	-	-	13
Тема 9. Г. Свиридов – классик русской музыки	14	-	6	-	-	8	14	-	2	-	-	12
Тема 10. Р. Щедрин – выдающееся явление современной музыки	14	-	6	-	-	8	14	-	1	-	-	13
Всего по II разделу	64	-	28	-	-	36	64	-	8	-	-	56
Всего по I и II разделу	126	-	62	-	-	64	126	-	16	-	-	110

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ I –II СЕМЕСТРОВ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, XVII – НАЧАЛА XVIII СТОЛЕТИЯ (I и II СЕМЕСТРЫ)

Тема 1. Музыкальная культура Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима.

Первичный синкретизм. Начальные формы художественной практики, их связь с магической обрядовостью. Формирование образной сути искусства, элементов музыкальной выразительности: звуковысотного и ритмического членения, ладовой организации, структурных закономерностей. Первичный инструментарий.

Общественный строй стран древнего мира. Разнообразие форм традиционного музыкального творчества в зависимости от этнолингвистических, религиозных, социальных и профессиональных особенностей групп населения. Культовая и придворная музыка.

Характерные особенности музыкальной культуры Древнего Египта. Развитие формы музицирования в структуре придворной жизни. Принципы ладовой ритмической организации, хоровое пение, искусство хейрономии, появление ансамблей, попытка объединять различные виды творчества, ассимиляция культур в греко-римский период.

Древняя Греция. Особенности античного рабовладельческого общества. Греческая мифология и поэзия. Музыка, архитектура, скульптура, театр. Высокие достижения античного искусства. Большая роль музыки в общественной жизни. Богатство музыкально-поэтического творчества. Аэды и рапсоды. Хоровая, сольная лирика. Основные жанры, инструменты и инструментальная музыка.

Древнегреческая трагедия – синтез, музыки, сценического действия и танца; значение хора. Эсхил, Софокл, Эврипид – основоположники античного театра. Античная эстетика. Музыкальные теории древних греков. Буквенная музыкальная нотация.

Еллинистическая культура. Музыка Древнего Рима. Кровавые зрелища. Танцы салиев и арвальских братьев. Древнеримская трагедия и комедия. Инструменты. Искусство в период упадка и гибели античной цивилизации. Значение античной культуры для будущего развития искусства.

Тема 2. Музыкальная культура Средневековья.

Создание средневековых феодальных государств в Западной Европе. Диктат религиозной идеологии. Антифеодальный и антиклерикальный характер народной песни; её круг образов и характерные выразительные средства.

Народные музыканты: жонглеры во Франции, гистионы в Испании, шпильманы в Германии и т. д.

Григорианский хорал: его интонационные истоки, канонизация папы Григория. Роль григорианского хорала в формировании европейской музыки. Обогащение хорала народными истоками: тропы, гимны, секвенции, ювильяции. Литературная драма, раннее многоголосие. Органумы. Дисканты.

Возникновение городов. Развитие городской культуры. Парижская школа.

Рыцарское музыкально-поэтическое творчество. Трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры в Германии. Народные истоки мелоса, связь с поэтическим текстом. Основные жанры. Рождение нотации. Развитие музыкального образования, открытие школ в соборах, церквях, открытие университетов, где обучали музыкальному искусству.

Тема 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения.

Прогрессивное общественное развитие в эпоху Возрождения. Реформация и религиозные войны. Отображение борьбы реформации и контрреформации в музыкальном искусстве.

Народное искусство и его влияние на развитие светского искусства. Светские песенные жанры XIV столетия. Творчество Джованни де Кашье, Франческо Ландини, Филиппо де Витри, Гийома де Машо и др.

Полифонические школы Англии, Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Чехии, Польши. Основные жанры полифонической музыки, влияние светского мелоса на культовые жанры. Развитие инструментальной музыки и бытового музицирования.

XIV столетие – период *ars nova* в развитии европейской музыки. Становление музыкального профессионализма. Формирование новой музыкальной теории (швейцарский теоретик Генрих Глареан, итальянский композитор, органист Джозеффо Царлино). Усовершенствование музыкальной нотации.

Музыкальная культура Нидерландов. Профессиональное музыкальное образование в городах (метризы). Образование нидерландской полифонической школы. Её выдающиеся представители: Гийом Дюфай, Жоскен Дебре, Жан Окегем, Якоб Обрехт. Выразительные средства и жанры, образная направленность, гуманистические черты. Мастерство хоровой полифонии. Творчество Орlando Лассо. Расцвет органного и клавирного искусства в творчестве Яна Свелинка.

Музыкальная культура Франции. Гугенотские песни, их антикатолическая направленность. Светская многоголосная песня; отображение в ней исторических событий, быта, картин природы. Бургундская *chanson*. Деятельность «Плеяды»

Клеман Жанекен и его крупные хоровые произведения («Охота», «Пение птиц», «Соловей», «Битва» и др.).

Музыкальная культура Италии. Противоречия общественно-политического развития стран в XV-XVI столетиях. Расцвет науки, литературы и искусства. Возрождение высоких гуманистических идеалов античности. Музыка в антифеодальных движениях и народных празднествах. Светские вокально-инструментальные жанры: фроттола и виланелла. Мадригальное искусство XVI столетия, светские жанры и их влияние на стилистический перелом на рубеже XVI-XVII столетий.

Римская полифоническая школа. Джованни Палестрина. Прогрессивное значение его творчества. Стиль хорового письма, жанры. Венецианская вокально-инструментальная школа. Творчество Джованни Габриели. Масштабность и яркость венецианской полифонии. Принципы концертности. Развитие жанров и форм инструментальной музыки.

Музыкальная культура Испании. Политическое объединение стран и отображение его процессов в искусстве эпохи Возрождения. Разнообразие жанров и форм народной музыки в разных областях страны. Особенность мелодики и ритма народных танцев. Их влияние на творчество композиторов. Развитие музыкально-театральных жанров – сарсуэла. Творчество Мигеля де Фуэнльяни, Луиса де Милана.

Духовная полифоническая музыка. Томас де Виктория. Инструментальная музыка для клавира, органа. Вариационные жанры. Творчество Антонио де Кабесона.

Музыкальная культура Англии. Развитое многоголосие в народной музыке. Расцвет на её основе самобытного полифонического стиля Джона Дайстейбла (около 1380-1453). Зарождения национального жанра хоровой музыки – антема.

Монодическое пение в инструментальном сопровождении. Народная песенная основа инструментальной музыки. Распространение в быту лютни, виолы, вёрджинала. Вариационная техника. Уильям Берд (1544-1623), Джон Булл (1562-1628), Томас Морли (1557-1603), Джон Дауленд (1562-1626) и др.

Музыкальная культура Чехии. Создание государства в борьбе за национальную независимость. Древние истоки чешского фольклора. Разнообразие народных танцевальных жанров. Прага – один из культурных центров Европы. Светские вокально-инструментальные жанры. Национальное движение гуситов и таборитов, их боевые песни. Развитие полифонии и её национальные черты. Выдающиеся мастера – Гарант из Полжиц, Ян Туровский, Иржи Рихновский и др.

Музыкальная культура Польши. Борьба протестантов против католицизма. Война с тевтонским орденом, культурные связи с российскими землями. Отображение этих

процессов в музыке. Богатство и своеобразие польской музыки. Развитие музыки в городах. Танцевальная и лютневая музыка, хоровая полифония. Круг образов, славянская песенность, характерные особенности ритмики. Творчество Вацлава Шамотульского, Николая Гомулки, Николая Зеленского.

Музыкальная культура Германии. Её связь с движением Реформации. Немецкая народная песня, её антифеодалная направленность, характерные особенности. Протестантский хорал, его влияние на развитие вокально-инструментальных жанров. Творчество Иоханнеса Вальтера, Людвига Зенфля, Лео Хасслера, Михаила Преториуса. Особенности немецкой светской полифонической песни. Своеобразие музыкального быта немецких городов. Искусство мастерзингеров. Ганс Сакс (1494-1576).

Тема 4. Музыкальная культура XVII века. Стили барокко и классицизм. Оперные школы Европы.

Особенности политической жизни Европы. Барокко и классицизм в искусстве. Значение эстетики античности, обращение к классической старине. Философия рационализма. Новые прогрессивные идеи, темы, образы. Национальное начало в музыке. Роль гомофонии. Развитие и закрепление ладотональных функций гармонии. Развитие полифонии. Монодия. Расцвет сольного пения. Зарождение оперы. Отображение в ней гуманистических идеалов позднего Возрождения. Разнообразные национальные оперные школы.

Кантата и оратория. Развитие бытовой инструментальной музыки. Формирование новых жанров: сюиты, сонаты, симфонии, увертюры, концерта для оркестра и сольного концерта. Развитие музыкального исполнительства.

Музыкальная культура Италии. Влияние передовых эстетических взглядов на музыкальную жизнь страны.

Итальянская опера: зарождение, истоки, противоречия. Гуманистическая направленность лучших опер Якопо Пери (1561-1633), Джулио Каччини (1550-1618). Античная мифологическая основа сюжетов. Художественный синтез поэзии, музыки и сценического действия. Речитативный стиль пения. Музыкально-драматическая композиция ранних итальянских опер.

Клаудио Монтеверди (1567-1643). Этапы творческой эволюции, основные жанры музыки. Значение мадригалов в формировании нового вокально-драматического стиля. Эволюция оперного творчества Монтеверди. Обращение к исторической тематике. Реалистические, демократические черты. Развитие ариозности, речитативного стиля пения. Драматургическая роль оркестра и гармонии. Венецианская опера после Монтеверди: Франческо Ковалли (602-1676), Марко Антонио Чести (1623-1669).

Алессандро Скарлатти (1659-1725) – создатель оперы-серия в Италии. Рождение стиля *bel canto*. Лирическая выразительность и контрастность музыки. Закрепление форм арии *da saro* и итальянской оперной увертюры.

Развитие в Италии XVII столетия жанров оратории и кантаты параллельно с развитием оперы. Выдающиеся представители: Эмилио Кавальери, Джакомо Кариссими.

Тема 5. Инструментальная музыка XVII века

Инструментальная музыка в Италии XVII-XVIII столетий. Джироламо Фрескобальди (1583-1643) – создатель вариационного ричеркара, предшественника фуги. Его роль в формировании клавишной сюиты. Популярность лютни, гитары и клавичембало в быту. Приоритет сольных смычковых и духовых инструментов в связи с усилением роли мелодического начала.

Сонатно-концертные жанры XVII- начала XVIII столетия: сонаты *da chiesa* и *da camera*, *concerto-grossa*. Роль в развитии этих жанров композиторов-скрипачей: Арканджело Корелли (1653-1713), Антонио Вивальди (1677-1741) Джузеппе Тартини (1692-1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства. Первые концертные организации в Италии.

Музыкальная культура Франции. Абсолютизм во Франции. Эстетика классицизма, её влияние на театр, развитие балета. Жан Батист Люлли (1632-1687) – создатель французской

национальной оперы. Народные черты в его музыке. Театральная декламация в сольных вокальных партиях. Значение хоров, пролога, балета. Оркестр Ж. Б. Люлли. Французская увертюра.

Новые тенденции в трактовке мифологических сюжетов в оперно-балетных партитурах. Ж. Ф. Рамо (1683-1764). Сохранение стилистических традиций лирической трагедии Жс. Ф. Рамо. Поиск новых оркестровых красок. Ж. Ф. Рамо – композитор, выдающийся теоретик («Трактат о гармонии») и исполнитель.

Бытовые жанры французской музыки. «Куртуазные песни» и лютневая музыка XVII столетия. Клавесинная музыка XVII-XVIII столетий. Франсуа Куперен (1668-1733), Ж. Ф. Рамо. Характерные особенности их произведений. Черты галантности как отображение придворных вкусов.

Музыкальная культура Англии. Революция 1649 года и её влияние на духовную жизнь в старне. Иностранное влияние в искусстве, распространение новых европейских жанров. Генри Перселл (1659-1695) – выдающийся английский композитор. Многогранность его творчества, связь с английской песенно-хоровой культурой. Антемы, театральная музыка, опера «Дидона и Эней», инструментальные произведения. Снижение уровня английской музыкальной культуры после смерти Перселла. Работа в Англии Генделя, И. Х. Баха. Первые публичные концерты.

Музыкальная культура Германии, её активизация в I-й половине XVIII столетия. немецкая народная песня и её инструментально-танцевальная музыка в условиях городского быта. Гражданское положение немецких композиторов. Их общие творческие концепции.

Генри Шютц (1585-1672) – основоположник немецкой классической музыки. Влияние полифонии и музыкальной драмы. Представители органного искусства – предтеча И. С. Баха: С. Шейдт, И. Пахальбель, Д. Букстеуде, Г. Бём и др.

Тема 6. Творчество Г. Ф. Генделя.

Георг Фридрих Гендель (1685-1759). Его значение для развития музыкальной культуры Германии и Англии. Исполнительская деятельность. Немецкая основа его творчества, опора на передовые достижения других национальных школ. Создание оратории как многочастного произведения для хора, солистов и оркестра. Героический стиль ораторий, на библейские сюжеты.

Выработка способов ораториального письма в антемах. Оратории. Их сюжеты, идеи, монументальный героический характер. Черты театральности. Разные жанры генделевских ораторий. «Иуда Макковей», «Мессия», «Иевфай», «Самсон» – структура; роль хоров, арий, речитативов, оркестровых эпизодов.

Особенности драматургии оратории «Самсон», построенной на конфликте 2-х враждующих народов, величие подвига главного героя, идея самопожертвования. Изобразительные моменты (сцена разрушения храма). Наличие арий-характеристик, хоровая полифония.

Основные жанры инструментальной музыки. Роль concerto grosso в развитии возможностей камерного оркестра, создание концерта для органа с оркестром. Стройность формы, яркий тематизм концертов для арфы с оркестром, для гобоя с оркестром. Сонаты для гобоя. Пленерные жанры: «Музыка фейерверка», «Музыка на воде». Гармоническая основа полифонии Генделя, близость мелодии бытовым английским песням, танцам, маршам.

Работа в жанре оперы-seria. Использование библейских и мифологических сюжетов. Virtuозный вокальный стиль. Развёрнутость арий, выразительность речитативов. Разнообразие жанрово-тематических замыслов: исторические («Юлий Цезарь»), оперы-сказки («Альцина»), сюжеты из мифологии («Ариадна») и т. д. Нивилирование роли народа и акцент на жизни героических личностей с сильными характерами. Осуждение тирании в «Тамерлане» и «Роделинде». Воплощение свободолюбивых идей. Конфликтные столкновения. Противоборствующие лагеря: в «Цезаре» египтяне и римляне, в «Радамисто» армяне и фракийцы. Конфликтное началоприсутствует в душевном мире героев (Клеопатра в «Юлии Цезаре»). Двойственность Александра Македонского в исторической опере-легенде

«Пор» (суровый завоеватель и гуманный, просвещённый муж в государстве). Яркое воплощение жизненных противоречий.

Тема 7. Творчество И. С. Баха.

Иоганн Себастьян Бах (1635-1756) – великий классик немецкой мировой музыки. Центральный образ музыки И. С. Баха – человек с богатым духовным миром, идеи морального подвига личности.

Творческий путь И. С. Баха. Особенности стиля – интонационная выразительность мелодики, её связь с немецкой народной песней, протестанским хоралом. Синтез полифонического и гармонического начал.

Жанры инструментальной музыки И. С. Баха. Скрипичные и виолончельные сонаты и партиты. Принципы цикличности, использование разных выразительных и технических возможностей инструмента. Скрипичные концерты. Оркестровые концерты и сюиты Баха. Брандербургские концерты - их образы, строение цикла, принципы тематического развития. Значение баховских концертов в подготовке классического симфонизма. «Искусство фуги».

Органная музыка. Создание двухчастных циклов. Её монументальность, импровизационная свобода. Обработка хоралов, их разновидности, выразительные приёмы. Объединение в рамках хорала вокальной и инструментальной музыки. Опора на протестантский хорал. Светские жанры. Транскрипции концертов Вивальди, собственных клавирных сонат. Масштабность прелюдий, фантазий и токкат, развёрнутость органных фуг.

Клавирная музыка. Новаторство, соотношение прелюдий и фуг, «Хроматическая фантазия», её образное содержание, особенности музыкального языка. Клавирные сюиты, новации в области трактовки цикла. Партиты. Создание клавирного концерта. Неординарность Итальянского концерта, написанного для клавира соло, оригинальность фактуры, совмещающей функции солиста и оркестра. Двойные и тройные концерты.

Создание темпериации. Обогащение с её помощью красочности музыки за счёт применения тональностей с большим количеством знаков. Расположение прелюдий и фуг по полутонам. Выразительность тем фуг, отсутствие повторности в их структуре, приёмах развития, количества интермедий. Наличие тем с контрастными элементами. Взаимосвязь частей цикла. импровизационный характер некоторых прелюдий, наличие каденций

Символика Баха в мелодическом и ритмическом рисунке. Выразительность противосложений, применение стретт, мастерство преобразования темы, её появление в обращении, увеличении. Уменьшении использование ракохода. Применение сложного контрапункта. Мастерство полифонического развития на примере Прелюдии и фуги № 8 es moll из I тома ХТК.

Вокально-инструментальные жанры: кантаты, оратории, пассионы, мессы, магнификат. Новое в трактовке драмы и структуры; роль арии, речитатива, хорала, оркестра. Народно-бытовые черты светских кантат («Кофейная кантата», «Сельская кантата», «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»), Месса h-moll.

Тема 8. Эпоха Просвещения.

Искусство Баха и Генделя на переломе эпох, вдохновлённое духовной атмосферой начала нового века, оно прочно связано с уходящим XVII-м. Венские классики и Бетховен, оказавший влияние на композиторов XIX столетия. Мотивация эпохи Просвещения, охватившей XVIII век, ростом общественного сознания. Многогранность просветителей. Появление философских трактатов, трудов по эстетике, критика государственных и церковных установок. Формирование представлений о свободе, равенстве и братстве – подготовка Великой французской революции 1789 г. Идеология с опорой на примат разума, освобождение от религиозных догматов. Просветители Англии, Франции и Германии.

Критика английских просветителей моральных изъянов людей, буржуазные добродетели и обличение стяжательства в английской литературе (Филдинг, Смолетта).

Классицизм во Франции, наиболее яркое воплощение его идей в творчестве Расина, Корнеля, Мольера. Стилль рококо и его расцвет в середине XVIII века. Идеи свободоловобия и воли в борьбе Вольтера, разоблачение порядков аристократической Франции. Дидро и создание Энциклопедии, статьи Вольтера, Монтескье, Руссо. Разработка Дидро вопросов

искусства. Влияние на развитие театра. Провозглашение опоры творчества на интуицию, а не только на разум. Культ природы и чувственного начала у Руссо. Точка зрения о неповторимости человеческой личности. Романы «Новая Элоиза», «Савойский священник». Руссо-композитор. Опера «Деревенский колдун». Приближение революции в его проповедях. Реалистические тенденции в творчестве Бомарше. Жанр комедии с новыми героями, обличение беззакония. Картины реального быта в творчестве живописцев, драматургов.

Просветительская мысль в Италии, издание публицистических журналов, гражданское воспитание общества, популярность народного театра *commedia dell'arte*. Творчество К. Гальдони, К. Гоцци.

Роль немецких просветителей в развитии страны. Научные интересы Винкельмана, его интерес к античности, вера в нравственное возрождение через постижение прекрасного. Многогранность творчества Лессинга, критика придворно-лакейской обстановки в Германии, эстетическая теория, её постулаты в работе «Лаокоон», отношение к театру как к общественной трибуне. Деятельность Шредера и Гердера, исторический принцип, идеи национальной самобытности художественного творчества. Современный герой со сложным внутренним миром.

Движение «Бури и натиска». Идеи Гердера в деятельности Гёте и Шиллера, герой как гениальная личность, характер которой раскрывается в конфликте со средой. «Штюрмеровское» движение в публицистике. Социально заострённые темы в романе «Страдание молодого Вертера», драме Шиллера «Разбойники». Драматизм судеб писателей «Бури и натиска». Использование Гёте и Шиллером сюжетов далёких от жизни Германии. Культ природы в Музыка Гайдна, реалистические принципы в оперном творчестве Моцарта, художественные принципы классицизма в сонатно-симфоническом цикле. Оптимизм и стремление к достижению гармонии в творчестве венских классиков.

Отображение классовых противоречий, влияние демократической идеологии в теории и практике музыкального театра XVIII столетия. Эстетические взгляды французских энциклопедистов и прогрессивное значение идей в развитии литературы и искусства.

Стремление композиторов к воплощению общественно значимых идей. Острополюемическая постановка новых идей как проявление возрастающего осмысления социальной роли музыки. таких

Идейно-художественный кризис итальянской оперы – серия, зарождение нового демократического жанра оперы – буффа. Обогащение интонационного строя оперной музыки через народную песню.

Истоки и основные этапы развития итальянской оперы – буффа. Характерные особенности сюжетов. Новый тип речитативов. Особенности развития действия и музыкальной композиции. Основные вокальные формы. Джованни Перголези (1710-1736). «Служанка – госпожа» – классический образец оперы-буффа. Опера начала II половины XVIII столетия. Усиление черт чувственности, лирического начала в операх Н. Пиччини, Дж. Паезиелло, Д. Чимароза. Усиление роли ансамблей и финалов в операх Б. Галуппи.

Французская комическая опера. Народные ярморочные театры, водевилные напевы, как их ранние истоки. Роль А. Р. Лесажа, Ш. С. Фавара в развитии нового музыкально-театрального жанра. Социально-разоблачительные черты сюжетов. Роль французской песни в формировании интонационного строя. Разговорные диалоги, куплетно-строфическая форма арий, жанрово-изобразительное использование оркестра.

Жан Жак Руссо (1712-1778). Его опера «Сельский колдун». Утверждение нового романсового мелодического строения. Сборник «Утешение в печалах моей жизни», «Война буффионов» в Париже.

Франсуа Даникан-Филидор (1726-1795) – представитель сатирического бытового направления во французской комической опере. Пьер Монсиньи (1729-1817) и его лирико-патетическая, сентиментальная направленность. Андре Гретри (1741-1813) – классик предреволюционного периода. Оперы Гретри на революционные темы, эстетические взгляды, изложенные в «Мемуарах». Значение творчества.

XVIII столетие – период дальнейшей эволюции инструментальной музыки. Становление и утверждение классического симфонизма. Традиции национальной культуры. Расширение концертной практики. Новый характер исполнительства, связанный с композиторской практикой.

Создание принципов сонатного развития, цикличной формы, рождение классического состава симфонического оркестра.

Национальные школы и их роль в развитии инструментальной музыки XVIII столетия: клавирное творчество Доменико Скарлатти (1687-1757), симфонии Джованни Самартини (1701-1775), сонаты и концерты Джузеппе Тартини (1672-1770), творчество синовей И. С. Баха – Вильгельма Фридемана Баха (1710-1784), Карла Филиппа, Эммануила Баха (1714-1788), Иогана Христиана (1738-1782). Австрийская школа, представленная симфониями Георга Матиаса Монна (1717-1750), Георга Христофа Вагензейля (1715-1777). Представитель французской школы Франсуа Жозеф Госсек (1734-1839) и чешской Ян Стамиц (1717-1757) – руководитель мангеймской капеллы. Подготовка, формирование венской классической школы.

Чехия. Национально-освободительное движение XVIII столетия в борьбе против габсбургской монархии. Широкое развитие капелл в гордах. Чехия – «консерватория Европы». Мангеймская симфоническая школа и её представители: Ян Стамиц, Франтишек Рихтер, Антон Фильц. Образное содержание, принципы развития и формы, строение симфонического цикла. Оркестр, новаторство исполнительской манеры.

Австрия. Многонациональный характер культуры. Роль песенно-танцевальной практики и бытовой музыки. «Музыкальные академии». Их репертуар. Связь инструментальных циклов с жанрами серенад и кассаций, с оперной музыкой. Развитие австрийского зингшпиля. «Рудокоп» (1778) Игнаца Умлауфа.

Тема 9. Х. В. Глюк и его оперная реформа

Формирование венской классической музыкальной школы. Демократизм идей Х. Глюка, Й. Гайдна, В. Моцарта. Влияние философии эпохи Просвещения и движения «Бури и натиска». Народная песенность и жанры бытовой музыки. Их роль в формировании тематизма, расцвет гомофонного стиля и богатство полифонического письма. Высокий профессионализм, совершенство формы. Новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии.

Христоф Виллибальд Глюк (1714-1787). Его роль в развитии оперы и оперная реформа. Связь эстетических идей Глюка с идеями французских энциклопедистов. Отображение в разных операх тем морального подвига, идеи самопожертвования личности, гражданские мотивы. Возвышение роли драмы, чуткое следование за сюжетом. Опора на мифологические сюжеты («Орфей и Эвридика», «Артасеркс», «Деметрий», «Демофонт», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде»). Драматизация вокальных партий, разнообразная трактовка ариозных форм, обновление мелодического стиля, оркестр, хор и балет в операх Глюка. Появление мелодизированного речитатива. Связь увертюры с содержанием спектакля. Режиссёрская деятельность Глюка. Отечественная и зарубежная литература о творчестве Х. Глюка.

Тема 10. Творчество Й. Гайдна.

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809). Конкретность музыкальных образов и тем, связь с народной музыкой, жанровая характерность, оптимистическая направленность. Симфония и квартет в творчестве Гайдна. Кристаллизация тематизма и его разработка. Особенности форм. Соотношение частей цикла. Примат гомофонно-гармонического стиля. Формирование классического состава симфонического оркестра. Усиление драматического начала в позднем периоде творчества, новации в области музыкального языка.

Формирование жанра симфонии в наследии Гайдна, малого состава симфонического оркестра, жанра струнного квартета, совершенствование сонатно-симфонического цикла, мастерство мотивного развития.

Симфоническое творчество. Оптимистическое мировосприятие, стройность форм, гибкая драматургия, оригинальность композиции Симфонии № 45 «Прощальная». Опора на

австрийский и немецкий фольклор. Черты позднего стиля в Лондонских симфониях, предтеча гармонии романтиков, сквозного развития Бетховена.

Формирование нового фортепианного стиля, выделение главного мелодического голоса, использование всевозможных фигураций с опорой на аккордовые звуки, долго длящегося гармонического фона. Применение обращённой фактуры, ломанных арпеджио.

Отсутствие ярко выраженной концертности, ясность изложения, естественность звучания, осмысление и логическое обобщение естественного чувства. Создание яркого тематического материала, наличие разных тематических элементов, определяющих ёмкость содержания. Черты жанровости в темах Гайдна, чёткость структуры, потенциал для развития. Плавные, певучие мелодии медленных частей, тонкая орнаментика, ассоциации с образами природы. Танцевальность, подвижность тем финала, определяющих стихию радости. Насыщенность развития в небольших по объёму разработках, тонкость преобразования вычлененных мотивов, фигурационное движение. Преобладание мажорных тональностей.

Тема 11. Творчество В. А. Моцарта.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) – выдающийся классик австрийской и мировой музыки. Идеино-образное содержание творчества, его жанровое разнообразие. Эстетика Моцарта, его творческие принципы, новаторство. Реализм музыкального языка, красота и совершенство мелодики. Контрастно-конфликтная драматургия.

Новаторство в области оперного жанра, связь с идеями „Бури и натиска”. Индивидуальный подход к сформированным оперным жанрам. Драматическое действие в музыке. Яркая характеристичность арии, роль ансамблей в динамизации действия, значение финалов, выразительность оркестровой партии. Принципы симфонического развития, разные типы увертюры. Наивысшая точка в развитии жанра – «Похищение из Сералия», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».

Драматургия оперы «Свадьба Фигаро». Социальная заострённость сюжета литературного первоисточника. Индивидуальный круг интонаций в партиях главных героев. Яркие музыкальные характеристики основных действующих лиц, выразительность ансамблей, тонкий психологический план, сочетание разных психологических состояний в ансамбле. Интонационная и ритмическая сложность речитативов, прозрачный, лёгкий оркестр, его роль в представлении героя в ариях и других сольных эпизодах.

Привлекательность средневековой испанской легенды о Дон Жуане для драматургов, композиторов разных стран Европы. Трактовка образа Дон Жуана Моцартом как воплощения жизненной энергии, отсутствие его порицания. Акцент на соотношении жизни и смерти, воплощённых в образах Дон Жуана, сопровождающих его женских образов (Донна Анна и Эльвира позже примыкают к группе мстителей), Лепорелло и Командора. Соответствующие этим категориям контрастные средства музыкальной выразительности.

Ассимиляция черт оперы-buffa и оперы-seria, применение симфонического развития в оперном жанре, применение коллажа с использованием музыки других современных композиторов, полифония пластов в конрапункте менуэта и контрданса в первом действии, мастерство финальных ансамблей, их виртуозность, использование мандолины в аккомпанементе серенады. Стремительность действия.

Инструментальная музыка Моцарта. Её связь с оперным творчеством. Новые черты циклов. Поздние симфонии – новый этап в развитии симфонизма, особенности их драматургических концепций. Эволюция стиля композитора на протяжении 20 лет создания симфоний, многообразие мира, отражённое в его поздних сочинениях. Сложность духовной жизни и её выражение в ошеломляющих контрастах. Вершина творчества симфонии №№ 39 – 41. Тематическая щедрость, многообразие приёмов развития, применение контрастной полифонии, появление после драматически напряжённых разработок репризы, уравнивающей все конфликты. Стремление к стройности, развёртывание мысли в медленных частях цикла, глубинные процессы преобразования человеческого духа.

Тема 12. Революционное искусство Бетховена.

Мировое значение музыки Людвига ван Бетховена (1770-1827). Влияние идей Великой французской революции на формирование личности и творческих устремлений композитора. Бетховен и немецкое Просветительство, связь с австрийской музыкальной культурой. Основные этапы творческого пути. Поздний период творчества и романтизм.

Темы и идеи искусства Бетховена. Диалектические принципы симфонизма Бетховена, его монументальность, драматизм, конфликты как отображение жизненных противоречий. Масштабность разработок, волновой принцип развития, трансформация тематизма. Новый принцип тематического развития и подход к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу. Особенности музыкального языка.

Ведущая роль симфонического творчества в наследии композитора. Воплощение идей борьбы в симфониях № 3, 5, 9. Разнообразное воплощение народно-массовых, лирических и жанрово-бытовых образов в симфониях № 1, 2, 4, 6, 7, 8. Тема природы и её своеобразное преломление в симфонии № 6. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 3» – классические образцы программного симфонизма.

Фортепианные сонаты и вариации. Богатство и глубина их идейного содержания. Новаторское решение цикла. Обогащение выразительных возможностей инструмента, его оркестровое звучание. Эволюция сонаты. Фортепианные сонаты как творческая лаборатория формирования стиля композитора. Разнообразие образного содержания сонат: героические концепции сонат № 5, 8, 23, 29, пасторальность сонат № 4, 9, 15, 21, соната-фантазия № 17. Динамизм, процессуальность первых частей цикла, философская лирика вторых. Их возвышенное созерцание. Стройность архитектоники менуэтов, действенность финалов, венчающих концепцию цикла. Использование вариационного и полифонического развития. мастерство преобразования тематизма с помощью трансформации, вариантности мотивов и фраз.

Соната № 17 d moll – диалог души с более гибкими внутренними контрастами. Интонационно-ритмическое единство партий I части, импровизационность как принцип свободного развития мысли. Мятая скорбь первой части сменяется возвышенной сосредоточенностью второй и приводит к смятению остроты образов в финале.

Соната № 21 dur «Аврора». Воплощение идеи радости, чувство природы, пафос действительности. Дух героической личности, сливающийся с природой, с жизнью народа. Народно-песенная основа в лирических образах, виртуозно-концертная трактовка жанра.

Симфония № 3 «Героическая» - первое обобщение революционных идей в жанре. Обобщённый образ борца за освобождённое человечество. Масштаб I части. Развитие в пределах главной партии, наличие 2-х лирических побочных, разделённых контрастным героическим элементом. Сквозное развитие Пятой симфонии, появление в каждой части «мотива судьбы». Стремительно развивающаяся драма с усилением внутренне психологического начала. Наличие производного контраста в двойных вариациях второй части, контрастные сопоставления тематизма в скерцо с преображением «мотива судьбы». Исполнение скерцо и финала без перерыва. Освободительная идея и личная борьба человека с трагическими обстоятельствами жизни – единое драматургическое целое сочинения, завершающегося симфонией победы.

Величественно-монументальная форма для воплощения борьбы за освобождённое человечество в Девятой симфонии. Хоровой финал со словами Шиллера воплощает идею всеобщности, коллективности, предсказывая человечеству будущее в братских объятиях.

Тема 13. Романтизм и его общая музыкальная эстетика.

Прогрессивные направления и развитие новых национальных школ в искусстве XIX столетия под влиянием освободительных и революционно- демократических движений. Влияние революций 1830 и 1848-1849 годов на обострение борьбы творческих направлений в музыке. Возникновение и основные этапы романтического направления в искусстве XIX столетия. Романтизм как сложная, противоречивая реакция на французскую буржуазную революцию и связанное с ней просветительство.

Острота социальных и философско-эстетических расхождений между разными течениями в романтизме. Романтическая эстетика. Соотношение категорий идеального и реального. Проблема народности, интерес к истории, быту, искусству, фольклору разных стран и народов. Природа и человек. Тема личности, обострённый психологизм образов. Конфликт личности с окружающей действительностью. «Мировоззрение» художника. Проблема синтеза искусств, традиций и новаторства в искусстве романтиков.

Основные этапы развития музыкального романтизма, его связь с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Особенное внимание к проблемам внутреннего мира героя. Расширение диапазона лирики. Драматические и трагические образы. Монологический принцип высказывания. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка циклов обновление выразительных средств и разработка новых композиционных принципов.

Музыка Австрии и Германии. Отсталость Австрии в общественно-политическом отношении. Черты сходства и отличия в немецком и австрийском музыкальном искусстве XIX столетия. Музыкальная жизнь Вены. Расцвет развлекательно-бытовой и театральной музыки (Й. Ланнер, И. Штраус). Роль театров предместий, художественных кружков.

Франц Шуберт (1797-1828). Основополагающая роль в становлении музыкального романтизма. Образный мир музыки Шуберта, её связь с народным и классическим искусством. Естественность и непосредственность выражения в музыке. Ведущее место песенного жанра, его проникновение в камерную, симфоническую музыку. Песенность как основа стиля. Широкий круг поэтических текстов. Соотношение вокальной и фортепианной партий.

Жанровое разнообразие вокальной музыки. Эволюция песенного творчества. Значение вокальных циклов. «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Драматизация стиля в последних песнях на тексты Г. Гейне в сборнике «Лебединая песня». Создание в них мелодизированного речитатива, оригинальность фактуры и гармонических красок. Выразительность фортепианной партии, Роль вступления и заключения. Обращение к поэзии малоизвестных поэтов и создание подлинных шедевров на стихи Рельштаба, Фоглера наряду с песнями на стихи Гёте, Гейне.

Тема 14. Вокальное и симфоническое творчество Ф. Шуберта.

Шуберт – первый венский романтик. Столкновение с миром реакции, подавляющей светлые порывы к счастью, преобладание вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве. Вокальная лирика как отражение богатого душевного мира человека, обращение к поэзии Гёте, Шиллера, а также к творчеству малоизвестных поэтов, на чьи стихи создал совершенные образцы вокального искусства («Вечерняя серенада» на ст. Рельштаба). Роль фортепианного сопровождения в драматургии сочинения, раскрытия его семантики. Проникновение песенности во все жанры творчества композитора, создание вокальных циклов на стихи Мюллера с сюжетным развитием.

Новаторство в области инструментальных жанров. Песенные принципы в драматических концепциях. Симфоническое творчество Шуберта. Связь ранних симфоний № 4, 5 с традициями венских классиков. Разные типы симфоний. Лирико-драматическая концепция симфонии h-moll. Героико-эпические и лирические образы симфонии C dur.

III - IV СЕМЕСТР

Тема 1. Фортепианное и вокальное творчество Р. Шумана. Музыкально-критическая деятельность.

Роберт Шуман (1810-1856). Творчество Р. Шумана – новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Влияние творчества Жан-Поля, Э. Гофмана, Г. Гейне на формирование эстетических взглядов Шумана. Музыкально-критическая деятельность в 30-е годы. Основание «Новой музыкальной газеты». Неординарность статей в виде полемики между давидсбюндлерами. Определение критериев прекрасного, борьба с рутинной, пошлостью. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности.

Богатство и многогранность психологического содержания творчества. Особенности шумановского тематизма, характерность ритмики, фактуры, утонченности гармонического письма, нюансировки. Развитость фактуры, наличие её обращённого варианта, нескольких пластов, создание формы свободных вариаций, фортепианных циклов с единым сюжетным развитием.

Композиторское мышление, создание циклов миниатюр («Бабочки», «Крейслериана» и др.). Типы программности. «Симфонические этюды» – первые в истории музыки свободные вариации. Новая трактовка принципов сонатности в сонате *fis-moll*, фантазии *C-dur*, Концерт для фортепиано с оркестром *a-moll*; черты поэжности и монотематизма.

Полемическая направленность цикла «Карнавал». Использование наряду с традиционными масками Пьеро, Арлекин, портретов членов Давидова братства – давидсбюндлеров Шопена, Паганини, Клары Шуман (Киарина), подруги детства Эрнестины фон Фрикен (Эстрелла). Мечтательный Эвзебий и пылкий Флорестан как две стороны облика Шумана. Использование ярких контрастов нюансировки, темпа, ритмики, смены фактуры как между частями, так и внутри их. Интонационные связи между частями. Наличие номеров, не входящих в число персонажей: «Танцующие буквы», «Бабочки», «Римская гробница» и т. д. Преобладание вальсового движения.

Камерная вокальная лирика. Психологизм образов. Особенности мелодики, соотношение вокальной и фортепианной партий. Стройность формы. Тончайшие оттенки человеческого чувства. Яркие контрастные сопоставления внутри вокальных циклов как основа их драматургии. Песенные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Круг песен».

Тема 2. Творчество Ф. Шопена.

Польская музыкальная классика. Фридерик Шопен (1810-1849). Его значение для развития музыкальной культуры Польши и других европейских стран. Исполнительская деятельность. Национальная основа его творчества, пафос революционной борьбы. Опора на передовые достижения музыкальной культуры. Черты стиля.

Новаторская трактовка жанров прелюдии, этюда, вальса, ноктюрна, мазурки, полонеза. Создание нового жанра баллады, скерцо. Циклические формы. Новаторские черты драматургии и музыкального языка сонаты, фантазии *f-moll*, поэтизации жанра концерта. Песенное творчество, соната для виолончели и фортепиано.

Тема 3. Творчество Г. Берлиоза.

Французская музыкальная классика. Общественно-политическая ситуация во Франции периода Империи, Реставрации и Июльской революции. Национальные черты художественной культуры Парижа. Передовые направления в литературе.

Гектор Берлиоз (1803-1869). Революционность творчества и связи с французской национальной культурой. Творческий путь. Композиторская и общественная деятельность. Романтические черты творчества, противоречия, интернациональность как отображение особенностей парижской культуры XIX столетия.

Новации в области форм и жанров. Театральные черты музыки, её зрелищность, открытия в инструментовке, значение программности, создание жанра программной симфонии, драматической легенды, симфонии для духового оркестра. Литературная деятельность.

Программные симфонии Берлиоза. «Фантастическая» и её значение. Новаторские черты драматургии и музыкального языка, открытия в области тембровой палитры оркестра. Авторская программа.

Симфонии «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта». Новации «Траурно-триумфальной симфонии». Вокально-драматические произведения.

Тема 4. Дж. Россини – мастер оперного искусства Италии.

Итальянская музыкальная классика. Национальная борьба итальянского народа. Её значение для искусства Италии. Прогрессивные черты итальянского литературного романтизма. Особенности формирования новой оперной школы.

Джоакино Россини (1792-1868) «Европы баловень, Орфей». Историческое значение творчества. Новации в музыкально-театральном искусстве. Творческий путь.

Россини и музыкальный театр Италии. Два направления творчества - комическая и героическая опера. Черты стиля. Virtuозность вокальных партий, мастерство оперных ансамблей, оркестровые крещендо, гибкость нюансировки.

Опера «Севильский цирюльник» - новаторское произведение, демократичность музыкального языка, выразительность мелодий, их национальный характер. Драматургия произведения, динамика вокальных номеров, танцевальные ритмы.

Героическая опера «Вильгельм Тель» и прогрессивная театральная культура Франции. Массовые сцены, главная роль хоровых номеров, отсутствие замкнутых сольных эпизодов. Театральность драматургии, роль балета, пасторальных разделов. Интонационное обовление традиционной оперы-segía.

Тема 5. Р. Вагнер и его оперная реформа.

Музыкальная культура Германии. Общественно-политические события в Германии II-й половины XIX столетия. Противоречия в развитии музыкального искусства. Вражда между лейпцигской и веймарской школами.

Рихард Вагнер (1813-1883). Многогранность творческой личности: композитор, дирижер, поэт-драматург, публицист, теоретик музыкального театра. Противоречия Вагнера-композитора и Вагнера-публициста.

Идейное и творческое лицо Вагнера. Творческий путь. Романтические идеи, темы, образы, способы выразительности. Прогрессивные тенденции немецкой музыки, героические образы, отображения народных легенд. Аспекты идейно-художественных решений.

Черты стиля. Достижения в области речитатива, в трактовке сцен, лейтмотивов, роль оркестра. Целостность его художественных произведений, творческие поиски и противоречия. Симфонизация оперы как особенность музыкальной драматургии, отсутствие номерной структуры.

Оперы «Летучий голландец» и «Тангейзер» – образец творческого претворения народных легенд. Поэтичность оперы «Лоэнгрин», идеи справедливости, борьбы со злом. Принципы симфонизации. Исторический фон драмы.

«Кольцо нибелунга». Сложность лейтмотивной системы, развёрнутость вокальных номеров, сцен. Колористика оркестрового письма, применение лейтмотивов-символов. Теория музыкальной драмы. Теоретические труды и практическая деятельность Вагнера. Особенность музыкального языка. Психологическая трактовка образов, темы-образы. Принцип программности. Влияние искусства Вагнера на развитие музыкальной культуры.

Тема 6. И. Брамс – великий немецкий композитор-романтик.

Иоганнес Брамс (1833-1897). Обогащение классических реалистических тенденций достижениями немецкого романтизма. Творческий путь. Интеллектуальная направленность его творческих поисков. Отношение к народной песне, музыкальной классике и современной музыке. Классические формы в произведениях Брамса, их высокая этическая тональность. Философская лирика и героические образы. Отношение к австрийскому фольклору. Жанровые Обобщения. Черты драматизма, романтического порыва. Претворение бетховенских традиций в немецкой музыке.

Черты стиля, многогранность образов, свобода высказывания при логическом развитии тематического материала. Черты рапсодичности в камерно-инструментальном творчестве. Лирическое настроение вокальных произведений. Значение фортепианного творчества, его содержание.

Симфоническое творчество Брамса - достижение мировой музыкальной культуры. Рельефность образов, логика их развития, богатство эмоциональных и психологических элементов. Стройность драматургии, последовательность воплощения авторской концепции. Психологизм инструментальных концертов. Трагизм Четвертой симфонии. Достижения в области разработки вариационных принципов развития.

Тема 7. Ж. Бизе и его опера «Кармен».

Иоганнес Брамс (1833-1897). Обогащение классических реалистических тенденций достижениями немецкого романтизма. Творческий путь. Интеллектуальная направленность его творческих поисков. Отношение к народной песне, музыкальной классике и современной музыке. Классические формы в произведениях Брамса, их высокая этическая тональность. Философская лирика и героические образы. Отношение к австрийскому фольклору. Жанровые Обобщения. Черты драматизма, романтического порыва. Претворение бетховенских традиций в немецкой музыке.

Черты стиля, многогранность образов, свобода высказывания при логическом развитии тематического материала. Черты рапсодичности в камерно-инструментальном творчестве. Лирическое настроение вокальных произведений. Значение фортепианного творчества, его содержание.

Симфоническое творчество Брамса - достижение мировой музыкальной культуры. Рельефность образов, логика их развития, богатство эмоциональных и психологических элементов. Стройность драматургии, последовательность воплощения авторской концепции. Психологизм инструментальных концертов. Трагизм Четвертой симфонии. Достижения в области разработки вариационных принципов развития.

Тема 8. Творчество Ф. Листа.

Музыкальная культура Венгрии. Исторические условия. Расцвет национальной культуры в середине XIX ст. Народная музыка. Стиль вербункош. Импровизационность инструментальной музыки.

Ференц Еркель (1810-1983) – Основоположник венгерской национальной оперы. Творческий путь. Общественная деятельность, её значение в развитии венгерской музыкальной культуре XIX столетия. Оперы «Ласло Хуньяди» и «Банк-бан». Патриотические мотивы, опора на национальные традиции.

Ференц Лист (1811-1886) – классик венгерской музыки, связь с другими национальными культурами. Многогранность творческой личности: композитор, пианист-виртуоз, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Творческий путь. Черты стиля. Романтическая направленность творчества. Программность как способ пропаганды музыкального искусства, просветительская деятельность. Музыкаведческие статьи, организация недель творчества выдающихся композиторов, поддержка национальных школ Чехии, Польши, Норвегии, России.

Новации в области фортепианной техники, оркестровое звучание рояля, его колористика, выразительность регистров. Фортепианное наследие Листа – весомый вклад в мировую музыкальную культуру. Этюды, парафразы и транскрипции, венгерские рапсодии, концерты, цикл «Годы странствия». Национальное и интернациональное в наследии Листа. Героические образы.

Симфоническое творчество. Метод монотематизма и его воплощение в жанре симфонической поэмы «Прелюды», «Гамлет», «Тассо» – драматургия, особенности музыкального языка. Симфонии «Фауст», «Данте».

Вокальное творчество. Отношение к поэтическому тексту, роль фортепианной партии. Историческое значение творчества Листа, его дирижерская, музыкально-общественная деятельности.

Тема 9. Дж. Верди – выдающееся явление мировой музыкальной культуры.

Музыкальная культура Италии. Джузеппе Верди (1813-1901). Маэстро итальянской революции, выдающийся классик итальянской музыки. Связь с национально-освободительным движением итальянского народа, с движением «Молодая Италия», движением «Рисорджименто». Положение музыкального театра до Верди.

Творческий путь. Актуальность творчества Верди. Опора на итальянский фольклор, достижения Россини, Беллини, Доницетти. Социальная направленность сюжетов, психологизм героев. Опора на литературные первоисточники Шиллера, Гюго, Шекспира. Контраст как основа драматургии. Создание развёрнутых оперных сцен, роль хора.

Использование тембровой драматургии в оркестре. Мастерство ансамблей. Примат вокального начала, мелодические характеристики.

Оперы «Риголетто», «Трубадур», «Травиата» - реалистические музыкальные драмы. Использование танцевальных жанров как способа характеристики быта, обстоятельств действия.

Оперы «Сила судьбы», «Дон Карлос», дальнейшее развитие реалистического метода.

«Аида». Эволюция стиля композитора, гуманистические идеи, лейтмотивная система. «Отелло» и «Фальстаф» - выдающееся достижение в области оперного искусства.

Реквием. Новое содержание и образность традиционной мессы. Мелодическая выразительность, эмоциональность. Драматургия произведения, опора на оперные достижения Верди. Историческое значение его творчества.

Тема 10. Чешская музыкальная культура. Б. Сметана, А. Дворжак.

Музыкальная культура Чехии. Историческая миссия чешского народа. Движение «будителей». Расцвет национальной культуры в середине XIX-го ст. народные песни и танцы. Самобытность фольклора.

Берджих Сметана (1824-1884) - основоположник чешской классики. Достижения в области национального оперного искусства и программного симфонизма. Многогранность творческой личности: композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Оптимистическая направленность творчества, вклад в художественную культуру Чехии. Творческий путь. Черты стиля. Опора на национальные традиции. Опера «Проданная невеста». Демократизм музыкального языка, использование танцевальных жанров. Роль польки. Черты драматургии. Симфонический цикл «Моя Родина». Образные и тематические связи между 6-ю поэмами. Патриотическая направленность, эпические мотивы, сказочные образы. Программность цикла. Симфонические, камерно-инструментальные произведения.

Антонин Дворжак (1841-1904) - классик чешской музыки. Патриотическая направленность творчества. Героические образы, опора на чешский фольклор. Творческий путь. Черты стиля, многогранность творческого поиска. Яркий мелодизм, рельефность образов, оркестровый стиль.

Дирижерская и музыкально-общественная деятельность, педагогическая работа в США. Славянские танцы - блестящие оркестровые миниатюры. Мелодическая щедрость, богатство ритмов, задушевный лиризм, мастерство оркестрового стиля. Симфония № 5 «Из Нового света». Сквозное развитие. Героические образы. Оптимистическая направленность цикла. Элементы славянского и индейского фольклора.

Концерт для виолончели с оркестром, трио «Думки». Оперное творчество. Вокальная музыка: кантаты, оратории, сольные песни, хоры.

Тема 11. Творчество Э. Грига.

Музыкальная культура Норвегии. Эдвард Григ (1843-1907) - основоположник норвежской классики. Связь его творчества с прогрессивными общественными и художественными течениями. Особенности норвежской народной музыки и её влияние на формирование важнейших черт стиля Грига. Творческий путь. Образы народной поэзии, норвежской природы. Эстетические концепции, реалистическое направление творчества.

Фортепианное творчество «Лирические пьесы». Концерт для фортепиано с оркестром. Драматургия цикла, самобытность музыкального языка.

Сонаты для скрипки и фортепиано. Импровизационные принципы формообразования, жанровые признаки. Вокальное творчество, выразительность мелодии, образы «лесной романтики», элементы танцевальности.

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Использование сказочных образов, народных танцев. Поэтичность лирических фрагментов, выразительность оркестра.

Симфонические произведения, хоровая музыка.

Тема 12. Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.

Французская музыкальная культура. Творческий метод импрессионизм. Связь с живописью. Похожие темы, образы, приёмы воплощения. Клод Дебюсси (1862-1918) -

выдающийся композитор, пианист, представитель импрессионизма. Тематика произведений, музыкальные пейзажи, портретные зарисовки, жанровые сценки. Творческий путь. Черты стиля, особенности музыкального языка, многотерцовые аккордовые комплексы, колористика регистров, тяготения к простым формам, отсутствие сонатно-симфонического цикла, использование старинных ладов, сопоставление трезвучий в далёких тональностях.

Фортепианное творчество. Использование колористики инструмента, стройность и целостность композиции, создание нового фортепианного стиля. Многогранность фактуры, сложный гармонический язык, использование крайних регистров с целью достижения звукового объёма. Прелюдии – цикл миниатюрных музыкальных картин с самостоятельным художественным образом. Программность. Фортепианные циклы «Образы», «Детский уголок», фортепианные произведения «Сады под дождём», «Остров радости». Симфоническое творчество. Прелюд «Послеполуденный отдых фавна», три симфонических эскиза «Море», «Ноктюрны».

Морис Равель (1875-1937) - самобытное явление французской музыки. Опора на классические традиции, продолжение творческой направленности Дебюсси. Противостояние урбанизму, экспрессионизму, конструктивизму. Отсутствие стилизации. Тяга к античным сюжетам, опора на национальную основу, использование испанского фольклора.

Фортепианное творчество. Обращение к циклическим формам. «Призраки ночи», «Гробница Куперена». Изысканность вкуса, виртуозность, подчинение его художественным принципам. Программность.

Симфоническое творчество. Использование колористических возможностей оркестра. «Испанская рапсодия» – выдающееся произведение симфонической музыки. Особенности музыкального языка. Концерты для фортепиано с оркестром. «Болеро». Динамика развития, масштабность вариационного развития. Театральность.

Балет «Дафнис и Хлоя» - новое слово в балетной музыке. Особенности драматургии и музыкального языка. Оперная и вокальная музыка.

Тема 13. Дж. Пуччини – последний представитель итальянского bel canto.

Веризм и его представители. Р. Леонковалло. Творческий путь. Опера «Паяцы». П. Масканьи и его опера «Сельская честь».

Д. Пуччини - выдающийся оперный композитор на рубеже XIX - XX ст. Творческий путь. Черты стиля. Новации в области драматургии. Реализм его произведений, внимание к простому человеку. Яркие характеристики героев, выразительные мелодии, изысканная гармония, роль оркестра в драматургии спектакля, лейтмотивы, эволюция образов в процессе развития сюжета. Драматургия оперы «Тоска». Характерные черты музыкального языка опер «Богема», «Мадам Батерфляй», Эволюция стиля в поздних операх. Черты экспрессионизма в опере «Плащ». Комическая опера «Джанни Скикки».

V -VI СЕМЕСТР

Тема 1. Доглинкинский период в русской музыке.

Значение курса. Периодизация развития русской музыкальной культуры от зарождения до 1 половины XX ст.

Музыкальная культура восточных славян (IV–IX ст.).

Музыкальная культура Киевской Руси (к. IX – сер. XIII ст.).

Музыкальная культура Новгородской Руси (сер. XIII ст. – к. XIVст.).

Музыкальная культура Московской Руси (к. XIV – сер. XVII ст.).

Переломное значение XVIII в. в истории русской культуры Историческое значение времени заложившего фундамент для последующего возникновения русской классической школы. Формирование русской национальной композиторской школы.

Характеристика деятельности и творчества: Е. Фомина, И. Хандошкина, Д. Бортнянского, М. Березовского.

Музыкальная культура России начала XIX – 30-х р. XIX вв. Творческий портрет А. Верстовского, А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва.

Тема 2. М. Глинка – основоположник русской классической музыки.

Историческое значение творчества М. И. Глинки – основоположника русской музыкальной классики. Характерные черты стиля.

Оперная драматургия на примере опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».

Симфоническое творчество («Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», «Камаринская»).

Вокальное творчество (романсы и вокальный цикл «Прощание с Петербургом» на стихи Н. Кукольника).

Тема 3. Творчество А. Даргомыжского.

Значение творчества А. С. Даргомыжского – основоположника критического реализма в русской музыке. Художественные принципы композитора и эволюция творчества. Новаторство.

Вокальное и оперное наследие (песни и романсы, опера «Русалка»).

Симфоническое творчество («Чухонская фантазия»).

Тема 4. А. Бородин – выдающееся явление в русской музыкальной культуре.

Творческий портрет и значение О. П. Бородина. Характерные черты стиля. Обзор наследия.

Симфоническое творчество на примере Симфонии № 2 «Богатырская».

Камерно-инструментальные сочинения на примере Квартета № 2.

Обзор оперного творчества – «Князь Игорь».

Тема 5. М. Мусоргский – великий художник-новатор в русском искусстве.

Значение творчества М. П. Мусоргского – выдающегося русского композитора-реалиста. Особенности стиля и новаторство.

Эволюция оперного творчества: «Борис Годунов» и «Хованщина».

Вокальное наследие на примере отдельных песен и вокальных циклов 60-х гг.: «Раёк», «Детская» и вокальных циклов 70-80-х гг. «Без солнца», «Песни и пляски смерти».

Симфоническое и фортепианное творчество: симфоническая увертюра «Ночь на Лысой горе», фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Тема 6. Творчество Н. Римского-Корсакова.

Значение творчества Н. А. Римского-Корсакова и его эстетика. Обзор оперного наследия на примере опер «Царская невеста», «Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Кашей Безсмертный», «Золотой петушок».

Симфоническая музыка – сюита «Шехеразада», «Испанские каприччио».

Вокальное творчество.

Тема 7. П. Чайковский – классик русской музыки.

Значение творчества П. И. Чайковского. Творческий путь композитора. Творческая личность и черты стиля.

Оперная эстетика и обзор оперного наследия – «Евгений Онегин», «Пиковая дама».

Симфоническое творчество на примере Симфоний №1, №4, №5, №6, программных симфонических сочинений – «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини».

Инструментальные концерты: концерт для фортепиано с оркестром №1, Скрипичный концерт.

Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

Вокальная и фортепианная музыка («Времена года»).

Тема 8. Творчество С. Танеева.

Творческий портрет С. И. Танеева. Обзор симфонической музыки на примере Симфонии № 1. Обзор вокального творчества.

Кантатная музыка на примере «Иоанн Дамаскин». Оперное наследие – «Орестея».

Тема 9. С. Рахманинов – великий русский композитор, пианист, дирижёр.

Значение творчества С. В. Рахманинова. Жизненный и творческий путь.

Фортепианное наследие – этюды-картины, прелюдии, музыкальные моменты, фортепианные концерты, «Рапсодия на тему Паганини».

Вокальное творчество.

Опера «Алеко».

Симфоническое творчество на примере Симфонии №2 и «Симфонических танцев».

Кантата «Колокола».

Тема 10. Творчество А. Скрябина.

Значение творчества А. Н. Скрябина. Философское мировосприятие композитора. А. Скрябин и символизм. Эволюция творчества. Формирование в произведениях зрелого периода двух образно-эмоциональных сфер: «высшей утонченности» и «высшей грандиозности».

Фортепианное творчество: пьесы малых форм, поэмы, сонаты, концерт (цикл «24 прелюдии» ор. 11, «12 этюдов» ор. 8, поэмы ор. 32, соната № 4, концерт ор. 20).

Обзор симфонического наследия – Симфония № 3 «Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Поэма огня».

VII -VIII СЕМЕСТР

Тема 1. Обзор русской музыкальной культуры 1917- 2019 гг.

Новые веяния после революции 1917 года. «Искусство принадлежит народу». Первые спектакли и концерты для народа. Просветительская деятельность А. Луначарского, Б. Асафьева. Первые декреты о музыке. Национализация консерваторий. Создание филармоний в Ленинграде, Москве, крупных городах России, союзных республик. Ленин о культуре и искусстве. Новое в музыкальной жизни. Музыка для воинов Красной Армии. Песни гражданской войны.

Рождение нового жанра советской массовой песни. Песня в музыкальном быту 20-х годов. Песенно-хоровое творчество композиторов 20-х годов А. Давыденко, Б. Шехтера. Пролетарские агитки.

Первые оперы и балеты. Творчество Р. Глиэра. Оперный театр. Концертная жизнь. Музыкальное образование. Музыка братских республик. Создание творческих организаций АСМ, РАПМ.

Музыкальная культура в 1932 -1941 гг. Развитие симфонической музыки, оперы, балета, кантаты и оратории. Музыка кино. Творческая деятельность Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, И. Дунаевского, М. Блантера и др. композиторов. Музыка братских республик.

Музыкальная культура в годы Вов. Симфонии Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна. Советская массовая песня в годы войны. Музыка для духового оркестра, опера, балет, кантата и оратория.

Музыкальная культура в 1946 – 1967 гг. Идеологический диктат. Постановление ЦК ВКП (б) от 10 февраля 1948 г. Хоровая музыка. Творчество Т. Хренникова, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, В. Шебалина. Развитие камерной музыки. Исполнительство.

Музыкальная культура в 1968 – 1995 гг. Творчество Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Р. Щедрина, советский авангард в наследии А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной. Развитие песенного жанра в творчестве А. Пахмутовой, Я. Френкеля, А. Петрова, М. Фрадкина, композиторов братских республик.

Тема 2. Советская массовая песня.

Песни гражданской войны. Развитие жанра в 20-е годы. Песенно-хоровое творчество А. Давыденко. Расцвет песенного жанра в творчество И. Дунаевского. Песенное творчество А. Александрова, песни о деревне, шуточные В. Захарова. Песня в годы Вов. Творчество А. Новикова, В. Соловьёва-Седого, М. Блантера.

Развитие жанра в послевоенный период. Песни-воспоминания, песни борьбы за мир А. Новикова, В. Мурадели, Д. Шостаковича. Песни-гимны. Лирические и трудовые песни. Творчество А. Пахмутовой, Я. Френкеля, М. Фрадкина, О. Фельцмана, А. Петрова и др. композиторов.

Песенное творчество 80-х – 90-х гг. Фестивали и конкурсы. Телевизионные конкурсы «Песня года». Песня в музыке из кинофильмов. Авторская песня.

Тема 3. Творчество Р. Глиэра.

Влияние композиторской школы Московской консерватории. Развитие лучших традиций русской музыки. Работа в области музыкального театра. Первая советский балет «Красный мак», действенная помощь в развитии музыкальной культуры республик Средней Азии, Азербайджана. Опера «Шахсенем».

Концерт для голоса с оркестром – первое сочинение в области жанра. Камерная музыка. Инструментальные сочинения, романсы.

Педагогическая и музыкально-общественная деятельность.

Тема 4. Н. Мясковский – основоположник советской симфонии.

Н. Мясковский – выдающийся советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Преобладание драматического, психологически насыщенного симфонизма. Эволюция творчества. Демократизация музыкального языка.

Симфоническое творчество. Образы гражданской войны в Четвёртой симфонии. Пятая симфония – одно из самых светлых и оптимистических произведений композитора. Использование тем близких к народным.

Отражение жизни советского государства в симфониях композитора. Двадцать первая симфония. Особенности драматургии и музыкального языка. Двадцать седьмая симфония.

Камерное творчество Н. Мясковского. Педагогическая деятельность в Московской консерватории.

Тема 5. А. Хачатурян – классик русской музыки советского периода.

А. Хачатурян – выдающееся явление музыкальной культуры XX века. Сопряжение национального своеобразия с достижениями западно-европейской культуры. Богатство образного содержания, использование различных жанров и форм, разнообразие сюжетов.

«Рубенс восточных сказок». Использование особенностей армянского мелоса, тембров и манеры игры дудука, кеманчи, тара. Своеобразие ритмики, узорчатых мелодических орнаментов.

Приём подчёркивания одного звука, характерный для музыки народов Закавказья. Ладово-гармонические особенности.

Демократизм музыкального языка. Богатство фактуры, полифонические, вариационные приёмы развития, мастерство оркестрового письма, сочетающего традиции русской симфонии с армянской национальной культурой.

Концерта для скрипки с оркестром. Знаковое сочинение в жанре скрипичного концерта. Художественные достоинства сочинения. Яркие, жизнеутверждающие образы, празднично-танцевальные, лирические, задушевные. Органическое претворение армянской народной песенности, её ладово-интонационного строя. Virtuозность произведения. Энергия и напористость I части. Народно-танцевальный облик главной партии, черты томного танца, выраженные в побочной, черты армянской и грузинской музыки (повтор звука). Импровизационность пения ашугов. Синкопы в партии оркестра. 3 волны развития разработки. Родственные черты тематизма.

«Песня без слов» в восточном стиле во II части Andante. Лирический центр концерта. Сложная 3-х частная форма. Выразительность скрипичной партии. Яркая картина народного праздника в финале. Приём монотематизма, Преобразование образов. Оптимистическая концепция произведения.

Балет «Спартак» - выдающееся произведение музыкальной культуры XX века. Созвучность идеям национально-освободительного движения современности. Экспрессивность музыки. Яркость характеристик героев. Пышность и красочность оркестра. Контрастность драматургии. Черты монументальности. Восточный колорит. Грациозность лирических танцев. Массовые сцены. Симфоническое развитие.

Тема 6. С. Прокофьев – классик русской музыки XX века.

С. Прокофьев – выдающееся явление в мировой музыкальной культуре. Обучение в Петербургской консерватории. Неординарность мышления. Конфликты с профессорами. Первые выступления и первые скандалы. Второй фортепианный концерт. Отношение критики. Мировое признание. Годы работы за рубежом. Возвращение в СССР. Музыка к

кинофильмам С. Эйзенштейна. Инструментальные концерты. Работа в области балетного жанра. «Ромео и Джульетта» - один из самых ярких балетов в мировой музыкальной классике. «Золушка», «Каменный цветок». Сочинения, созданные в годы Вов. Послевоенное творчество. Инструментальные концерты, сонаты для фортепиано.

Черты стиля композитора. С. Прокофьев – глубоко национальное явление. Связь с традициями. Особенности мелодии с большими интервалами, неожиданными изгибами. Преобладание диатоники. Преобладание линейной полифонии. Доминанта ритма. Токкатность, моторика. Быстрые темпы, оstinатность. Кинематографичность.

Целомудренная лирика. Хрупкие, нежные образы. Разнообразие жанров. Эпические образы в кантате «Александр Невский», опере «Война и мир».

Детская музыка. «Гадкий утёнок», «Петя и волк», песня «Болтунья».

Симфоническое творчество. Концерты.

Драматургия балета «Ромео и Джульетта». Балеты «Золушка», «Каменный цветок» История создания балета. Отношение артистов балета из воспоминаний Г. Улановой. Шекспировские контрасты в музыке Прокофьева. Сдержанная и чистая лирика балета. Меткость, образность и лаконизм характеристик героев. Лейтмотивная техника развития. Музыкальные характеристики из нескольких тем, их варьирование. Метод контрастного сопоставления как основа драматургии. Сквозное развитие. Использование танцев XVIII века для обрисовки места и времени действия. Мастерство инструментовки. Применение мандолины как национального инструмента, ритмов тарантеллы.

Кантата «Александр Невский». Музыка к кинофильму С. Эйзенштейна – основа одноименной кантаты «Александр Невский». Историческая тема, раскрытая современным музыкальным языком. Характеристики противостоящих сил. Крестовостцы – хорал в баховском стиле, мрачные напряжённые гармонии, ревушая педальная медь, оstinатный механистичный ритм. Русские – распевные мелодии, диатонические гармонии, использование струнной группы оркестра. Эпические традиции Глинки.

Фортепианное творчество С. Прокофьева. Пианист-виртуоз. Писал фортепианную музыку на протяжении всей жизни, тонкое ощущение специфики инструмента. Сочетание новаторства с самобытностью пианизма. Написано 5 концертов, 3 сонатины, 9 сонат, 75 пьес, 6 циклов и 50 транскрипций собственных сочинений. Взаимопроникновение театральности и симфонической музыки, конкретность и действенность, свет и радость, юношеский задор и проникновенный лиризм. Опора на народно-песенные мотивы, кучкистов, Гайдна, раннего Бетховена, Скарлатти. Новаторское переосмысление традиций прошлого. Поэтика обострённого контраста. Не только эмоциональные антитезы, но и взаимопроникновение их. Поэтика контраста выражена в разных сторонах творчества. Столкновение варваризмов, яростных образов с образами утра, мечты. Использование фактурных контрастов, использование широкой напевной мелодии и аккордов-грохотаний, жёстких звуковых комплексов. Поэтика контрастов гармонии, светлая диатоника, фонические эффекты, унисонные пустоты и использование секундовых гроздьев, тональностей тритонового и секундового соотношения. Новаторство в психологии музыкального восприятия, стремление к новой простоте. Отрицание открытой эмоциональности. Целомудренность, сдержанность, строгость. Мелодические «плаванья» в сочетании с ясной ритмикой и кадансированием, гудошные органые пункты. Оптимизм творчества, активная устремлённость к свету и радости.

«Мимолётности». Импрессионистическая идея передачи «Игры мгновения». Образность, характеристичность пьес, звуковые пейзажи. Сказочность, лирика, юмористичность образов. Отсутствие сюжетности в цикле из 20 миниатюр.

Симфоническое творчество С. Прокофьева. Триумф Первой симфонии. Неоклассические традиции. Светлый, радостный тонус сочинения. Чёткие классические формы, прозрачный, выразительный оркестр. Пятая симфония как примета времени создания. Дух героической борьбы. Ясность, цельность мироощущения, эпический размах и величие музыкальных образов. Своеобразие тематизма и формы сочинения.

Седьмая симфония. Черты неоклассицизма. Юношеский задор. Стройность формы, мастерство инструментовки, проникновенный лиризм.

Тема 7. Д. Шостакович – великий представитель мировой музыкальной культуры.

Д. Шостакович – уникальное явление в мировой музыкальной культуре. «Ровесник» времени Великой Октябрьской социалистической революции. Мироззрение семьи, сроднившейся с революционным переустройством мира. Годы учёбы в Петроградской консерватории. Композиции 20-х гг. Работа в кинематографе. Первая симфония. Мировое признание. Неразделимость с судьбой отечества. Музыка становится летописью жизни страны Советов. Разоблачение российской обывательщины, её пошлости, тупости. Оперы «Нос» по Н. Гоголю, «Катерина Измайлова» по Лескову. Балет «Болт».

Симфоническое творчество. Пятая симфония – выдающееся творение Шостаковича, обличение сталинизма. Симфонии военных лет. Эпиграф «победа» к послевоенному творчеству. Кантата «Над Родиной солнце сияет», оратория «Песнь о лесах». Постановление ЦК ВКП (б) от 10.02. 1948 г. Обвинение в формализме.

Камерное инструментальное и вокальное творчество. Мировое признание. Присуждение почётных званий народного артиста СССР, лауреата Ленинской и государственных премий, звания Герой Социалистического труда, члена-корреспондента почти всех международных академий искусств. Событийность премьерных исполнений. Контакты с выдающимися исполнителями М. Ростроповичем, Г. Вишневецкой, Д. Ойстрахом, Т. Николаевой, Ф. Дружининым и посвящение им инструментальных концертов, вокальных циклов, 24 прелюдий и фуг. Последние годы жизни, последние симфонии (№ 14, № 15), соната для альта и фортепиано.

Симфоническое творчество Шостаковича. Пятая и Седьмая «Ленинградская» симфонии. Симфония № 11 «1905 год». Четырнадцатая симфония.

Оперное творчество Шостаковича. Опера «Катерина Измайлова». История создания оперы. Сочинение трудной судьбы. Зрительно-конкретные образы, чувство сцены. Равноправие оркестровой и вокальных партий, яркость мелодических характеристик их развитость. Жанр «трагической сатиры». Контрасты, свойственные психологической драме. Чёткость планировки драматургии. I действие – экспозиция «тёмного царства» и его героини Катерины, завязка драмы (3 картины), II – кульминация личной драмы героев (4, 5 картины), III – разоблачение тёмного царства (6, 7, 8 картины), IV – раздвигает рамки трагедии, обобщённая картина народного горя (9 картина). Камерная музыка Шостаковича. Квартеты. Содержательность камерного творчества композитора, философская направленность квартетов Трио памяти И. Соллертинского, фортепианных сочинений. В огромном наследии Шостаковича, охватившем все жанры и музыкальные формы, особое место занимают струнные квартеты. Творчество Д. Д. Шостаковича второй половины сороковых и начала пятидесятых годов прошлого века было примечательно, прежде всего, стремительным расцветом квартетной музыки и созданием уникального фортепианного цикла прелюдий и фуг. Струнные квартеты и полифонический цикл, наряду с Первым скрипичным концертом, заполнили в тот период определенный вакуум, который временно образовался у композитора в жанре симфонии. Квартетные опусы Шостаковича в целом отличаются удивительным стилевым родством, но в каждом из них индивидуализированными все же, остаются концепция, образный строй, композиционная структура, а также тембровая трактовка струнных инструментов. В каждом из квартетов композитор открывает все новые и новые художественные возможности данного вида инструментальной музыки. Поэтому новации Шостаковича в области струнного квартета представляют огромный вклад в мировую сокровищницу камерной музыки.

Тема 8. Творчество Т. Хренникова.

Т. Хренников – классик русской музыки советского периода, выдающийся музыкально-общественный деятель, председатель Союза композиторов СССР, народный артист СССР, лауреат Ленинской и государственных премий, герой Социалистического труда. Работа в разных жанрах музыкального искусства. Богатство тем и образов.

Отзеркаливание революционной эпохи в операх «В бурю», «Мать» по М. Горькому. Контрастная драматургия, сквозное развитие. Яркость индивидуальных характеров героев оперы «В бурю». Близость интонационного словаря народной музыке (Песня Лёньки «Из-за леса светится половина месяца», ария Натальи). Музыка к драматическим спектаклям и кино. Образность и театральность сюиты из музыки к комедии В. Шекспира «Много шума из ничего». Проникновенный лиризм романса «Как соловей о розе», блестящие оркестровые миниатюры.

Киномузыка. «Свинарка и пастух», «Верные друзья», «Московские окна», «Два товарища», «Вера, Надежда, Любовь» и др. Яркий мелодизм, лирическая исповедальность песен из музыки к спектаклю «Гусарская баллада», «Давным-давно», «Дон Кихот».

Симфоническая музыка.

Тема 9. Г. Свиридов – классик русской музыки.

Г. Свиридов – классик русской музыки II-й половины XX века. Самобытность музыкального выражения. Фольклорные истоки родного края – курские песни, карагоды. Художник-мыслитель и проповедник. Служение высоким идеалам и целям. Поэт – главное действующее лицо многих произведений. Отношение к Есенину. Место действия – русская земля, просторы, коим нет ни конца, ни края. Охватывает период истории от Куликовской битвы до революционных переворотов. Дух русского народа-труженика, правдоискателя, борца за мир. Крестьянский быт, радости и горести крестьян, поэтизация труда в неразрывном единстве с природой. Тема города в «Патетической оратории». Певец русской природы в «Курских песнях», «Деревянной Руси», музыке к повести А. Пушкина «Метель». Второй философский, психологический, духовный подтекст его музыки. Слияние музыки с поэтическим текстом.

Отношение к Слову. Распел В. Маяковского, звучание поэзии Р. Исаакяна, Р. Бёрнса. Открытие С. Есенина как национального достояния, а не певца кабацкой Руси.

Колокол – мощный символ Родины, давняя традиция русской музыки. Корни мелоса в сочинениях М. Мусоргского и Даргомыжского. Основа творчества – вокальная и хоровая музыка.

Вокальное творчество Свиридова – национальное достояние русской музыкальной культуры. Начало творческой деятельности – вокальные сочинения на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Шекспира. Как новатор заявил о себе в цикле на ст. Р. Исаакяна «Страна отцов». Патриотическая тема. Впервые тема – поэт и Родина. Название поэма предполагает сочетание камерности и монументальности. Позже размежевание жанров: песни-романсы, иногда объединённые в циклы, народно-эпическая тематика, которая ведёт к вокально-симфоническому жанру – поэме, оратории. «Песни на стихи Р. Бёрнса». Образы простых людей, их стремления, мечты. Классичность выразительных средств, лаконичных и ярких. Использование приёмов, характерных для музыкального быта Шотландии. Постепенно шёл к С. Есенину, затем В. Маяковскому. Использует отрывки из различных сочинений поэтов, смело объединяя их в единое произведение. Вокальный цикл «У меня отец крестьянин». Преобладают светлые пасторали, жанровые сценки, простодушная лирика. Иногда поэт становится героем его произведения.

Особенности музыкального языка Свиридова на примере «Поэмы памяти Сергея Есенина». Есенин – любимый поэт Свиридова. Открыл поэта как национального художника большого масштаба. Первые 4 части – картина старой, ушедшей в прошлое Руси с привычными устоями крестьянской жизни.

Тема 10. Р. Щедрин – выдающееся явление современной музыки.

Р. Щедрин – последний ныне здравствующий классик русской музыки. 5 опер, 5 балетов, 14 инструментальных концертов, 7 кантат, 26 симфонических произведений, 24 камерных, множество хоров, музыка к кинофильмам и театральным постановкам. Народный артист СССР, лауреат Ленинской и государственных премий, обладатель 2-х премий Грэмми, член-корреспондент Баварской, Берлинской академий искусств. Почётный профессор Московской, Санкт-Петербургской, Пекинской консерваторий, МГУ им. М. Ломоносова. Русская тематика творчества. Связь с русской литературой. Посвящение

сочинений М. Ростроповичу, М. Венгеру, Ю. Башмету. Свой русский язык в музыке. Опора на фольклор. Впервые поднял пласт фольклора – частушку. Открытия в области балетной музыки. Сотворчество с М. Плисецкой. «Конёк-горбунок», «Дама с собачкой», «Анна Каренина», «Кармен-сюита». Неординарность исполнительских составов в камерной музыке – *Dies irae* по гравюрам А. Дюрера «Апокалипсис» для 3-х органов и 3-х труб. Развитие жанра Концерт для оркестра. Программность симфонических сочинений

Современный музыкальный язык с применением додекафонии, сонорной техники, алеаторики, пуантилизма, совершенство формы. Использование элементов джазовой музыки.

Симфоническое творчество. Концерты для оркестра

Балеты Р. Щедрина. «Анна Каренина».

Эволюция жанра балета в наследии Р. Щедрина. Смелость творческих замыслов. Опора на сюжеты русской литературы. Обращение к роману Л. Толстого. Продуманность концепции. Острейшие контрасты, единый принцип построения музыкального развития. Анна – центральный образ, воплощение её трагической судьбы, её страданий в партитуре балета. Переосмысление сюжетных ходов романа Толстого. Отсутствие лейтмотива, темы-портрета. Комплекс музыкальных тем Анны, группа гибких, изменчивых лейтмотивов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА, ЕВРОПЫ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, XVII – НАЧАЛА XVIII СТОЛЕТИЙ.
I СЕМЕСТР.

Тема 1. Музыкальная культура Древнего мира, Средневековья, эпохи Возрождения.

1. Музыкальная культура Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима.
2. Музыкальная культура Средневековья.
3. Музыка эпохи Возрождения.

Термины: жанр, тетрахорд, гетерофония, корифей, хейрономия, псалмодия, месса, хорал, мадригал, вильянсико, полифония, гомофонно-гармонический стиль, оратория, кантата, опера.

Выполнить:

1. осветить особенности музыкальной культуры Древнего мира, Средневековья и Возрождения.

Литература: [6], [10].

Тема 2. Музыкальная культура XVII века

1. Геополитические изменения на карте Европы. Исторические предпосылки возникновения стиля барокко и его характеристика.
2. Возникновение оперы. Оперные школы Европы.
3. Рождение классицизма.
4. Инструментальная музыка XVII века

Термины: барокко, классицизм, рококо, речитатив, декламационность, ритурнель, увертюра, симфония, программность, сюита, кантата, оратория, опера-seria, опера-buffa, интерлюдия, инструментальный концерт, concerto grossi.

Выполнить:

1. основные черты стиля барокко в изобразительном искусстве, литературе и музыке;
2. основные черты классицизма;
3. творчество французских клавесинистов, А. Корелли, А. Вивальди, Д. Скарлатти.

Литература: [6], [10], [14].

Тема 3. Творчество Г. Ф. Генделя.

1. Историческое значение творчества и черты стиля Генделя.
2. Черты стиля композитора
3. Драматургия оратории «Самсон».
4. Инструментальная музыка Генделя.

Термины: полифония, оратория, речитатив, хоровая полифония, пленэрные жанры, драматургия, опера-seria, увертюра, инструментальный концерт, concerto grossi, соната, сюита, fuga, фугато.

Выполнить:

1. осветить инновации творчества Генделя.

Литература: [6], [10].

Тема 4. И. С. Бах – выдающееся явление мировой музыкальной культуры.

1. Творческий портрет И. С. Баха.
2. Органное творчество.
3. Клавирная музыка: сюиты, концерты, ХТК.
4. Страсти по Матфею.

Термины: полифония, fuga, фугато, канонические секвенции, стретта, противосложение, интермедия, кадетта, сюита, хоральная прелюдия, духовная оратория, инструментальный концерт, жанр.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь И. С. Баха.

Литература: [6], [10], [11], [17].

РАЗДЕЛ II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ, РОМАНТИЗМ, МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА I ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. II СЕМЕСТР.

Тема 1. Эпоха Просвещения. Венская классическая школа.

1. Оперная реформа Х. В. Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
2. Историческое значение творчества Й. Гайдна.
3. Драматургия Симфонии № 103 *Es dur*..

Термины: либретто, речитатив, увертюра, ария, балет, дивертисмент, сонатно-симфонический цикл, симфония, соната, квартет, мотивное развитие, лирический центр, танцевальность, менуэт, симфонический оркестр, оратория.

Выполнить:

1. проанализировать основные черты оперной реформы Глюка;
2. жизнь и творчество Й. Гайдна.

Литература: [7], [10], [16].

Тема 2. Историческое значение творчества В. А. Моцарта.

1. Жизненный и творческий путь композитора, черты его стиля.
2. Оперное творчество. Общая характеристика.
3. Инновации оперы «Дон Жуан».
4. Драматургия Симфонии № 40 *g moll*.

Термины: мелодия, гармония, фактура, полифония, жанр, опера-seria опера-buffa, зингшпиль, ансамбль, коллаж, полифония пластов, сложный контрапункт, сонатная форма, контрастные элементы, многотемность.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [1], [2], [3], [4], [7], [9].

Тема 3. Творчество Л. Бетховена.

1. Жизненный и творческий путь композитора, черты стиля.
2. Фортепианные сонаты. Общая характеристика.
3. Инновации Симфонии № 3 «Героическая».
4. Сквозное развитие на примере Пятой симфонии.

Термины: диалектика, единство противоположностей, масштабность, волновой принцип развития, разработка, кода, кульминация, реприза, скерцо, вариации, сквозное развитие, производный контраст, финал, сложная 3-х частная форма.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [5], [8], [12], [13].

Тема 4. Ф. Шуберт – первый венский романтик.

1. Творческий портрет композитора.
2. Вокальное творчество Шуберта.
3. Симфоническое творчество. Симфония № 8 «Неоконченная».

Термины: романтизм, фортепианная миниатюра, вокальный цикл, камерный ансамбль, соната, симфония, аккомпанемент, фортепианная партия, главная партия, побочная партия, разработка, реприза, кульминация, кода.

Выполнить:

1. -осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [8], [11].

РАЗДЕЛ II. РОМАНТИЗМ, МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА I ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.
III СЕМЕСТР.

Тема 1. Творчество Р. Шумана

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Черты стиля Р. Шумана.
3. Фортепианное творчество. Цикл «Карнавал».
4. Вокальное творчество. Цикл «Любовь поэта».

Термины: романтизм, фантазия, симфонические этюды, срната, симфония, инструментальный концерт, оратория, опера, нюансировка, фактура, динамический контраст, агогика, семантика, постлюдия, полифония, гармония, энгармонизм, разработка, реприза, кода.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[9\]](#).

Тема 2. Творчество Ф. Шопена.

1. Творческий портрет.
2. Черты стиля Ф. Шопена.
3. Новаторская трактовка жанра миниатюр.
4. Соната b moll.

Термины: жанр, фактура, гармония, полифония, скерцо, баллада, соната, фантазия, секвенция, трансформация, разработка, динамическая реприза, орнаментика, свободная тактовая метрика, кантилена.

Выполнить:

1. Осветить основные этапы жизни и творчества Шопена.

Литература: [\[9\]](#) [\[17\]](#), [\[18\]](#).

Тема 3. Р. Вагнер – выдающееся явление в мировой оперной музыке.

1. Творческий путь композитора.
2. Новаторство оперного творчества Р. Вагнера.
3. Драматургия оперы «Летучий голландец».
4. Тетралогия «Кольцо нибелунга». Общая характеристика.

Термины: оперная реформа, лейтмотив, драматургия, оперная сцена, монолог, речитатив, увертюра, романтизм, тетралогия, симфонический оркестр, четверной состав, средневековая легенда, трансформация.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [\[5\]](#), [\[8\]](#) [\[9\]](#).

Тема 4. Творчество Й. Брамса – вершина романтического искусства.

1. Черты стиля Й. Брамса.
2. Симфоническое творчество. Четвёртая симфония.
3. Фортепианное творчество Й. Брамса.

Термины: романтизм, симфония, камерная музыка, инструментальный концерт, полифония, fuga, фугато, канонические секвенции, жанр, стиль, разработка, кода, трансформация, кульминация, вариации, пассакалия, контраст, драматургия.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь Й. Брамса, черты стиля композитора.

Литература: [2], [5], [9].

РАЗДЕЛ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.

Тема 1. Дж. Верди – великий мастер оперного искусства.

1. Творческий портрет Дж. Верди.
2. Контраст как основа драматургии оперы «Риголетто».
3. Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Аида».

Термины: «рисорджименто», стиль, романтизм, реализм, эволюция, опера, либретто, драматургия, речитатив, вокальные жанры, хор, увертюра, балет, лейттемер, оперная сцена, ансамбль, трансформация образа, оркестр.

Выполнить:

1. обозначить основные вехи жизненного пути Дж. Верди.

Литература: [5], [9].

Тема 2. Творчество Ж. Бизе.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Опера «Кармен» - выдающееся произведение в области оперного искусства.
3. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка».

Термины: мелодия, гармония, фактура, полифония, жанр, опера, сюита, стиль, фольклор, либретто, ансамбль, романтизм, драматургия, лейтмотивная система, вокальные номера, хор, балет, марш, хабанера, сегидилья, флейта-голубе.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [2], [5], [9].

Тема 3. Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.

1. Импрессионизм в контексте особенностей стиля.
2. Фортепианное творчество К. Дебюсси.
3. Творческий портрет М. Равеля.
4. Симфоническое творчество Равеля. «Болеро».

Термины: романтизм, импрессионизм, техника штрихов, многотерцовые комплексы, параллельные квинты, колористика, прелюдии, фортепианная сюита, опера, балет, инструментовка, репетиции, программность, видовые инструменты.

Выполнить:

1. выявить основные черты стиля импрессионистов;
2. проанализировать творчество Дебюсси;
3. осветить особенности творчества М. Равеля.

Литература: [6], [7], [16].

Тема 4. Дж. Пуччини – последний представитель итальянского bel canto.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Стиль Пуччини и его эволюция.
3. Образ Тоски из одноименной оперы.

Термины: романтизм, импрессионизм, веризм, реализм, опера, либретто, драматургия, контраст, оркестровка, вокальные номера, ансамбли, бель канто, увертюра, лейтмотив, фактура, оркестровая дублировка,

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [7], [14].

РАЗДЕЛ V. РУССКАЯ МУЗЫКА X – XIX СТОЛЕТИЙ

V СЕМЕСТР

Тема 1. Доглинкинский период русской музыкальной культуры.

1. Музыкальная культура X – XII столетий.
2. Церковная музыка и её особенности.
3. Партесный концерт. Творчество М. Березовского, А. Веделя, М. Березовского.
4. Музыкальная культура петровской эпохи.
5. Творчество А. Гурилёва, А. Алябьева, А. Варламова.

Термины: фольклор, скоморохи, партесный концерт, кандакарное письмо, крюковое письмо, знаменный распев, жанр, стиль, песня-романс, опера, вариации, увертюра, ансамбль, симфония, сонатная форма, разработка, реприза, кода, драматургия, либретто.

Выполнить:

1. осветить развитие музыкальной культуры X – XII столетий, самобытность русского фольклора, былины, старины, создание эпических исторических песен, появление лирической протяжной, особенности русского многоголосия;
2. охарактеризовать музыкальную культуру средневековья, жанры и особенность церковного богослужения, появление крюкового письма;
3. проанализировать деятельность русских композиторов конца XVIII – начала XIX вв. Е. Фомина, О. Козловского, Ф. Дубянского, А. Гурилёва, А. Варламова, А. Алябьева, появление первых опер (Е. Фомина, «Ямщики на подставе»), симфонических оркестров в дворянских усадьбах, рождение русского романса.

Литература: [2], [3], [4], [13], [14].

Тема 2. М. Глинка – основоположник русской классической музыки.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Создание первой русской оперы «Иван Сусанин». Драматургия и особенности музыкального языка.

3. Опера-сказка «Руслан и Людмила».
4. Симфоническое творчество. Камаринская.
5. Вокальное творчество.

Термины: фольклор, знаменный распев, жанр, стиль, песня-романс, опера, фортепианное трио, увертюра, ансамбль, двойные вариации, ария, вальс-фантазия, сонатная форма, разработка, реприза, кода, драматургия, либретто, хоровая сцена, подголосочная полифония.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [1], [2], [3], [5], [13], [16].

Тема 3. Творчество А. Даргомыжского.

1. Жизненный и творческий путь.
2. Драматургия оперы «Русалка».
3. Романсы.
4. Новый жанр сатирических песен.

Термины: фольклор, жанр, стиль, романс, сатирическая песня, опера, увертюра, ансамбль, ария, хоровая сцена, дуэт, трио, сонатная форма, разработка, реприза, кода, драматургия, либретто, подголосочная полифония, гармония, фактура, ритм, метр.

Выполнить:

1. дать характеристику творческого пути композитора.

Литература: [1], [2], [5], [14], [15].

Тема 4. А. Бородин – выдающееся явление русской музыкальной культуры.

1. Жизненный и творческий путь.
2. Опера «Князь Игорь».
3. Вторая «Богатырская» симфония.
4. Вокальное творчество.

Термины: фольклор, жанр, стиль, струнный квартет, романс, опера, увертюра, ансамбль, ария, хоровая сцена, дуэт, трио, симфония, сонатная форма, разработка, реприза, кода, драматургия, либретто, полифония, гармония, фактура, ритм, метр. Диссертация.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [1], [6], [14], [16].

РАЗДЕЛ VI. РУССКАЯ МУЗЫКА II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема 1. Творчество М. Мусоргского.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Борис Годунов».
3. Самобытность стиля, новаторство вокального творчества.
4. Сюита «Картинки с выставки».

Термины: жанр, стиль, фольклор, опера, сюита, романс, увертюра, ария, монолог, дуэт, оркестровка, подголосочная полифония, колокола, сонористика, драматургия, либретто, семантика, лейтмотив, жанр плача, хоровая сцена.

Выполнить:

1. осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [1], [6], [12], [14], [16].

Тема 2. Н. Римский-Корсаков – многогранное явление русской музыкальной классики.

1. Жизненный и творческий путь.
2. Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Снегурочка».
3. Русский восток в симфонической сюите «Шехеразада».
4. Вокальное творчество.

Термины: жанр, стиль, фольклор, опера, сюита, романс, увертюра, ария, ансамбль, дуэт, оркестровка, подголосочная полифония, опера-сказка, полифония, драматургия, либретто, семантика, лейтмотив, хоровая сцена, образно-тематическая арка, лейттебр.

Выполнить:

- осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [1], [7], [12], [14], [17].

Тема 3. Творчество П. Чайковского.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Оперное творчество. «Евгений Онегин».
3. Четвёртая симфония – выдающееся произведение русской классической музыки.
4. Вокальное творчество.

Термины: жанр, стиль, фольклор, опера, сюита, романс, увертюра, ария, ансамбль, дуэт, оркестровка, полифония, fuga, фугато, секвенции, драматургия, либретто, семантика, лейтмотив, хоровая сцена, образно-тематическая арка, лейттебр, сонатная форма.

Выполнить:

- охарактеризовать жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [1], [2], [7], [9], [10], [14], [16].

Тема 4. С. Рахманинов – великий русский композитор, пианист, дирижёр.

1. Творческий путь композитора.
2. Драматургия и особенности музыкального языка Симфонических танцев.
3. Фортепианное творчество.
4. Романсы Рахманова в контексте стиля композитора.

Термины: жанр, стиль, фольклор, опера, кантата, романс, увертюра, ария, ансамбль, дуэт, оркестровка, имитационная полифония, вариантность развития, драматургия, колокольность, семантика, лейтмотив, образно-тематическая арка, лейттебр.

Выполнить:

- охарактеризовать творческий путь композитора.

Литература: [1], [8], [11], [14], [16].

РАЗДЕЛ VII. РУССКАЯ МУЗЫКА I-й – НАЧАЛА II-й ПОЛОВИНЫ XX СТОЛЕТИЯ VII СЕМЕСТР

Тема 1. Советская массовая песня.

1. Рождение жанра в 20-годы XX века.
2. Становление жанра. Роль кинематографа.
3. Творчество И. Дунаевского, В. Соловьёва-Седого, М. Блантера.
4. Советская массовая песня в 70 – 80 годы. Творчество А. Пахмутовой, Я. Френкеля, Д. Тухманова.

Термины: куплетная форма, период, запев, припев, строфа, мелодия, гармония, ритм, пунктир, метр, драматургия, фольклор, речитация, декламационность, нюансировка, динамика, семантика.

Выполнить:

1. Осветить становление нового жанра, его идеологизацию, превращение в революционную агитку;
2. Творчество Д. Покрасса, Л. Книппера, М. Блантера, И. Дунаевского, К. Листова, М. Блантера, В. Соловьёва-Седого, Б. Мокроусова, Т. Хренникова, О. Фельцмана, М. Фрадкина, расцвет творчества классика жанра А. Пахмутовой;
3. Продолжение традиции создания песен – творчество Я. Френкеля, Д. Тухманова.

Литература: [2], [7], [11].

Тема 2. Р. Глиэр – основоположник советской музыкальной классики.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Концерт для голоса с оркестром – первое сочинение в жанре.
3. Камерная музыка.

Термины: стиль, жанр, струнный квартет, соната, вокальный концерт, балет, опера, драматургия, либретто, инструментовка, гармония, ритм, метр, полифония, фактура, нюансировка, сонатная форма, разработка, кульминация, кода, секвенционное развитие, инструментальный концерт, семантика.

Выполнить:

1. Охарактеризовать жизненный и творческий путь.

Литература: [2], [7], [4], [16].

Тема 3. С. Прокофьев – выдающееся явление музыкальной культуры XX века.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Балет «Ромео и Джульетта» – новое слово в жанре.
3. Инновации кантаты «Александр Невский».
4. Драматургия Седьмой симфонии.

Термины: стиль, жанр, соната, киномузыка, кантата, балет, опера, симфония, драматургия, либретто, инструментовка, гармония, ритм, метр, полифония, фактура, нюансировка, сонатная форма, разработка, кульминация, кода, секвенционное развитие, инструментальный концерт, семантика.

Выполнить: осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [2], [4], [7], [8], [14], [16].

Тема 4. Д. Шостакович – великий представитель мировой музыкальной культуры.

1. Жизненный и творческий путь.
2. Седьмая «Ленинградская» симфония – музыкальный документ Вов.
3. Новаторство драматургии и музыкального языка Симфонии № 11 «1905год».
4. Опера «Катерина Измайлова».

Термины: стиль, жанр, соната, киномузыка, кантата, балет, опера, симфония, драматургия, либретто, инструментовка, гармония, ритм, метр, полифония, фактура, нюансировка, сонатная форма, разработка, кульминация, кода, секвенционное развитие, инструментальный концерт, семантика.

Выполнить:

1. Охарактеризовать жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [2], [5], [7], [8], [9], [12], [13], [14].

РАЗДЕЛ VIII. РУССКАЯ МУЗЫКА II ПОЛОВИНЫ XX СТОЛЕТИЯ. VIII СЕМЕСТР

Тема 1. Творчество А. Хачатуряна.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Концерт для скрипки с оркестром – выдающееся произведение в жанре скрипичного концерта.
3. Драматургия балета «Спартак».

Термины: стиль, жанр, соната, киномузыка, кантата, балет, опера, симфония, драматургия, либретто, инструментовка, гармония, ритм, метр, полифония, фактура, нюансировка, сонатная форма, разработка, кульминация, кода, секвенционное развитие, инструментальный концерт, токката, семантика.

Выполнить:

1. Охарактеризовать жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [2], [7], [8], [17].

Тема 2. Т. Хренников – классик русской музыки советского периода.

1. Жизненный и творческий путь.
2. Драматургия оперы «В бурю».
3. Музыка в кино.

Термины: стиль, жанр, киномузыка, оперетта, опера, симфония, драматургия, либретто, инструментовка, гармония, ритм, метр, полифония, фактура, нюансировка, сонатная форма, разработка, кульминация, кода, секвенционное развитие, инструментальный концерт, театральная сюита, семантика.

Выполнить:

1. Осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [2], [7], [8], [11].

Тема 3. Г. Свиридов – самобытное явление русской музыки.

1. Жизненный и творческий путь.
2. Кантата «Поэма памяти Сергея Есенина» в контексте новаторства жанра.
3. Вокальное творчество. Романсы на ст. Пушкина, Маяковского, Блока, Есенина.

Термины: стиль, жанр, киномузыка, кантата, оратория, вокальный цикл, драматургия, инструментовка, гармония, ритм, метр, подголосочная полифония, фактура, нюансировка, сонатная форма, разработка, кульминация, кода, секвенционное развитие, романс, песня, фольклор, обрядовая сцена, карагод, куиклы, колокола, семантика.

Выполнить:

1. Охарактеризовать жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [1], [2], [7], [8], [15], [17].

Тема 4. Р. Щедрин – выдающийся композитор-новатор.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Концерт для оркестра «Озорные частушки» - новое слово в жанре.
3. Новаторство балета «Кармен-сюита».

Термины: стиль, жанр, соната, киномузыка, кантата, балет, опера, симфония, драматургия, либретто, инструментовка, гармония, ритм, метр, полифония, фактура, нюансировка, сонатная форма, разработка, кульминация, кода, секвенционное развитие, инструментальный концерт, сюита, семантика.

Выполнить: осветить жизненный и творческий путь композитора.

Литература: [2], [6], [7], [8].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется во II семестре студентами **заочной формы обучения**, являясь альтернативой практических (семинарских) занятий студентов очной формы обучения. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером, предварительно изучив соответствующую литературу. Изложение теоретических сведений должно отличаться грамотностью, композиционной четкостью, логичностью, возможна иллюстрация нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4, шрифт 12. Общий объем – до 15 страниц. Поля – 2 см.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант № 1

Драматургия оперы В. Моцарта «Волшебная флейта»

Вариант № 2

Девятая симфония Л. Бетховена – выдающееся произведение мировой музыкальной классики

Вариант № 3

Вокальный цикл Ф. Шуберта «Зимний путь»

7. 3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Экзаменационные требования

Студент должен знать темы I и II семестров, уметь логически точно изложить его, ответить на два вопроса экзаменационного билета, выполнить третье задание – определение на слух примеров из музыкальной викторины.

1. Стил ь Барокко. Оперные школы Европы.
2. Историческое значение творчества и черты ст иля Г. Ф. Генделя.
3. Инновации творчества И. С. Баха.
4. Эпоха Просвещения.
5. Оперная реформа Х. В. Глюка.
6. Историческое значение творчества Й. Гайдна.
7. Черты ст иля В. Моцарта.
8. Оперное творчество В. Моцарта. Общая характеристика.
9. Симфонический метод Л. Бетховена.
10. Фортепианные сонаты Л. Бетховена.
11. Романтизм и его общая музыкальная эстетика.
12. Ф. Шуберт – первый венский романтик.
13. Творческий портрет К. М. Вебера.
14. Черты ст иля Р. Шумана.
15. Творческий портрет Ф. Мендельсона.
16. Драматургия оратории «Самсон» Г. Ф. Генделя.
17. Органное творчество И. С. Баха.
18. Симфоническое творчество Й. Гайдна. Анализ симфонии по выбору.
19. Опера «Орфей и Эвридика» Х. В. Глюка в контексте оперной реформы композитора.
20. Драматургия оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта.
21. Инновации оперы «Дон Жуан» В. Моцарта.
22. Симфония № 41 «Юпитер» В. Моцарта в свете инновации жанра.
23. Драматургия Третьей «Героической» симфонии Л. Бетховена.
24. Сквозное развитие на примере Пятой симфонии Л. Бетховена.
25. Вокальное творчество Ф. Шуберта.
26. Фортепианное творчество Ф. Шуберта.
27. Драматургия оперы «Волшебный стрелок» К. М. Вебера.
28. Фортепианное творчество Р. Шумана. Цикл «Карнавал».
29. Вокальное творчество Р. Шумана. Цикл «Любовь и жизнь женщины».
30. Драматургия и особенности музыкального языка Итальянской симфонии Ф. Мендельсона

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для овладения знаниями предмета предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «История мировой музыкальной культуры» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «История мировой музыкальной культуры» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение музыкальных произведений;
- просмотр и обсуждение видеофильмов соответственно программе изучения курса.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания курса ИММК, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; способен проанализировать музыкальное произведение, определить примеры из музыкальной литературы, ответить на дополнительные вопросы, разбирается в особенностях стилей и жанров.
хорошо (4)	Студент проявляет глубокие знания курса ИММК, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; допускает незначительные ошибки в анализе музыкального произведения, определяет музыкальные примеры, отвечает на дополнительные вопросы, разбирается в особенностях стилей и жанров.
удовлетворительно (3)	Студент недостаточно глубоко владеет знаниями курса ИММК; допускает ошибки в анализе музыкального произведения, определении примеров из музыкальной литературы, не точно отвечает на дополнительные вопросы, неуверенно раскрывает особенности стилей и жанров.
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания курса ИММК, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, не умеет анализировать музыкальное произведение, плохо знает примеры из музыкальной литературы

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Аберт, Г. В. А. Моцарт Ч. 1. Кн. 1 / Г. В. Аберт. – М. : Музыка, 1978. - 494 с.](#)
2. [Аберт, Г. В. А. Моцарт Ч. 1. Кн. 2 / Г. В. Аберт. – М. : Музыка, 1988. - 608 с.](#)
3. [Аберт, Г. В. А. Моцарт Ч. 2. Кн. 1 / Г. В. Аберт. – М. : Музыка, 1983. - 520 с.](#)
4. [Аберт, Г. В. А. Моцарт Ч. 2. Кн. 2 / Г. В. Аберт. – М. : Музыка, 1990. - 560 с.](#)
5. [Альшванг, А. Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – Изд. 5-е. – М. : Музыка, 1977. - 448 с.](#)
6. [Асафьев, Б. О симфонической и камерной музыке / Б. Асафьев – Л. : Музыка, 1981. – 216 с.](#)
7. [Гивенталь, И. Музыкальная литература. Вып.1 / И. Гивенталь, Л. Щукина.– М. : Музыка, 1986. - 444 с.](#)
8. [Гивенталь, И. Музыкальная литература. Вып. 2 / И. Гивенталь, Л. Щукина. – М. : Музыка, 1984. - 480 с.](#)
9. [Друскин, М. История зарубежной музыки. Вып. 4 / М. Друскин. – М. : Музыка, 1977. - 492 с.](#)
10. [История русской музыки в 10 томах. Т.1 : Древняя Русь 11 – 17 века / Ю. В. Келдыш. – М. : Музыка, 1983. – 382 с.](#)
11. [История русской музыки в 10 томах. Т. 2 : 18 век . Часть первая / Ю. В. Келдыш, О. Е. Левашова. – М. : Музыка, 1969. – 500 с.](#)
12. [История русской музыки в 10 томах. Т. 3 : 18 век. Часть вторая / Б. В. Доброхотов, Ю. В. Келдыш и др. – М. : Музыка, 1970. – 480 с.](#)
13. [История русской музыки в 10 томах. Т. 4 : 1800 – 1825 / Л. М. Бутир, Ю. В. Келдыш и др. – М. : Музыка, 1986. – 415 с.](#)
14. [История русской музыки в 10 томах. Т. 5 : 1826 – 1850 / Ю. В. Келдыш, Т. В. Корженьянц и др. – М. : Музыка, 1988. – 518 с.](#)
15. [Конен, В. Д. История зарубежной музыки. Вып. 3 : С 1789 г. до середины XIX века / В. Д. Конен. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Музыка, 1989. – 544 с.](#)
16. [Левик, Б. История зарубежной музыки : вторая половина XVIII века Кн. 2 / Б. Левик. – М. : Музыка, 1966. – 280 с.](#)
17. [Розеншильд, К. История зарубежной музыки : До середины 18 века / К. Розеншильд. – Изд. 3-е, доп. – М. : Музыка, 1973. – 353 с.](#)
18. [Мазель, Л. Исследования о Шопене / Л. Мазель. – М. : Музыка, 1982. - 247 с.](#)

Дополнительная литература:

19. [Альшванг, А. Избранные сочинения / А. Альшванг. – М. : Музыка, 1965. - 327 с.](#)
20. [Альшванг, А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля /А. Альшванг. - М. : Музыка, 1963. - 176 с.](#)
21. [Альшванг, А. Чайковский / А. Альшванг. – М. : Музыка, 1970. - 816 с.](#)
22. [Асафьев, Б. Григ / Б. Асафьев. – Л. : Музыка, 1984. - 88 с.](#)
23. [Асафьев, Б. Композиторы 1 половины XIX века \(русская музыка\) / Б. Асафьев. – М. : Сов. композитор, 1959. – 39 с.](#)
24. [Асафьев, Б. О симфонической и камерной музыке / Б. Асафьев – Л. : Музыка,](#)

[1981. – 216 с.](#)

25. [Барсова, И. Симфонии Малера / И. Барсова. – М. : Музыка, 1986. - 496 с.](#)
26. Брендель, А. Музыкальные характеры в фортепианных сонатах Бетховена / А. Брендель // Музыкальная академия. – 2007. – № 1. – С. 12-16.
27. [Бронфин, Е. А. Джоакино Россини : жизнь и творчество в материалах и документах / Е. А. Бронфин. – М. : Сов. композитор, 1973. – 187 с.](#)
28. [Брянцева, В. Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр / В. Брянцева – М. : Музыка, 1981. - 306 с.](#)
29. Брянцева, В. Рахманинов / В. Брянцева. – М. : Сов. Композитор, 1976. - 680 с.
30. [Валенси, Т. Берлиоз / Т. Валенси. – М. : Молодая гвардия, 1969. -336 с.](#)
31. [Гаал, Д. Лист / Д. Гаал. – М. : Молодая гвардия, 1977. - 354 с.](#)
32. Галь, Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира / Г. Галь. – М. : Феникс, 1986. - 637 с.
33. [Горович, Б. Оперный театр / Б. Горович, – Л. : Музыка, 1984. - 224 с.](#)
34. Грубер, Р. Музыка Французской революции XVIII в. Бетховен / Р. Грубер. – М. : Музыка, 1967. – 441 с.
35. [Гулинская, З. Антонин Дворжак : монография / З. Гулинская. – М. : Музыка, 1973. - 240 с.](#)
36. [Дебюсси и музыка XX века : сб. статей / ред. В. С. Буренко. – Л. : Музыка, 1983. - 249 с.](#)
37. Должанский, А. Н. Симфоническая музыка Чайковского / А. Н. Должанский. – Л. : Музыка, 1981. - 208 с.
- 38.
39. Друскин, М. Из истории зарубежного баховедения / М. Друскин // Советская музыка. – 1978 - № 3. – С. 21- 24.
40. [Друскин, М. Иоганн Себастьян Бах / Друскин М. – М. : Музыка, 1982. - 383 с.](#)
41. Евдокимова, Ю. Музыка эпохи Возрождения / Ю. Евдокимова, Н. Симакова. – М. : Музыка, 1982. - 252 с.
42. [Жаркова, В. Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля : монография / В. Жаркова. – К. : Автограф, 2006. - 527 с.](#)
43. [Житомирский, Д. В. Роберт Шуман. Очерки жизни и творчества / Д. В. Житомирский. – М. : Музыка, 1964. – 881 с.](#)
44. [Залесская, М. Рихард Вагнер / М. Залесская. – М. : Молодая гвардия, 2011. - 396 с.](#)
45. [Залесская, М. Ференц Лист /М. Залесская. – М. : Молодая гвардия, 2016. - 495 с.](#)
46. Кенигсберг, А. Оперы Вагнера «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин» / А. Кенигсберг. – М. : Музыка, 1961. - 80 с
47. Кенигсберг, А. Ференц Лист / А. Кенигсберг. – М. : Музыка, 1961. - 96 с.
48. Конен, В. Д. Очерки по истории зарубежной музыки : сб. статей / В. Конен. – М. : Музыка, 1997. – 640 с.
49. [Крейн, Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля / Ю.](#)

[Крейн. – М. : Музыка. – 1966, 112 с.](#)

50. Крейн, Ю. Симфонические произведения Мориса Равеля / Ю. Крейн. – М. : Музыка, 1962. - 225 с.
51. Крунтяева, Т. Берджих Сметана / Т. Крунтяева. – Л. : Музыка, 1988. - 80 с.
52. [Коннов, В. Нидерландские композиторы XV-XVI веков / В. Коннов. – Л. : Музыка, 1984. - 96 с.](#)
53. Левашова, О. Глинка / О. Левашова. – М. : Музыка, 1988. - 352 с.
54. [Левашева, О. Эдвард Григ. Жизнь и творчество / О. Левашева. - М. : Музыка, 1975. - 624 с.](#)
55. [Левик, Б. Рихард Вагнер / Б. Левик. – М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 451 с.](#)
56. [Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник. В 2-х т. Т. 1 : По XVIII век / Т. Ливанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Музыка, 1983. – 696 с., нот.](#)
57. [Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник. В 2-х т. Т. 2 : XVIII век / Т. Ливанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Музыка, 1982. – 622 с., нот.](#)
58. [Малиньон, Ж. Ж.-Ф. Рамо / Ж. Малиньон. – Л. : Музыка, 1983. - 126 с.](#)
59. Мартынов, И. История зарубежной музыки / И. Мартынов. – М. : Музыка, 1977. - 302 с.
60. Мартынов, И. Морис Равель / И. Мартынов. – М. : Музыка, 1979. - 335 с.
61. [Михайлов, М. Стил в музике. Исследование / М. Михайлов. – Л. : Музыка, 1981. - 264с.](#)
62. Михеева, Л. Густав Малер / Л. Михеева. – Л. : Музыка, 1972. - 95 с.
63. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 1 / ред. Т. Э. Цытович. – М. : Музыка, 1975. – 510 с.](#)
64. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 2 / ред. Т. Э. Цытович. – М. : Музыка, 1990. – 526 с.](#)
65. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 3 / редкол. Е. И. Гординой и др. – М. : Композитор, 2003. – 449 с.](#)
66. Нестьев, И. Джакомо Пуччини : очерки жизни и творчества / И. Нестьев. – М. : Музыка, 1977. - 166 с.
67. [Никитина, Л. История русской музыки: популярные лекции для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Л. Никитина. – М. : Академия, 2000. – 272 с.](#)
68. [Пекелис, М. С. Даргомыжский и его окружение. Т. 1 / М. С. Пекелис. – М. : Музыка, 1966. - 550 с.](#)
69. [Протопопов, В. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века / В. Протопопов. – М. : Музыка, 1979. - 327 с.](#)

70. [Протопопов, В. Принципы музыкальной формы И. С. Баха : очерки / В. Протопопов. – М. : Музыка, 1981. - 355 с.](#)
71. [Рапацкая, Л. История русской музыки от Древней Руси до «Серебряного века» / Л. Рапацкая. – М.: ВЛАДОС. – 2001, 384 с.](#)
72. [Роллан, Р. Гендель / Р. Роллан. – М. : Музыка, 1984. - 256 с.](#)
73. [Соловцова, Л. Джузеппе Верди : монография / Л. Соловцова. – Изд. 4-е. – М. : Музыка, 1966. - 399 с.](#)
74. Соловцов, А. Фридерик Шопен : жизнь и творчество / А. Соловцов. – М. : Музгиз, 1960.- 466 с.
75. Трауберг, Л. Жак Оффенбах и другие / Л. Трауберг. – М. : Искусство,1987. - 320 с.
76. [Фраккароли, А. Россини / А. Фраколли. – М. : Молодая гвардия, 1987. - 352 с.](#)
77. [Хохлов, Ю. Н. Франц Шуберт. Жизнь и творчество в материалах и документах / Ю. Н. Хохлов. – М. : Советский композитор, 1978. – 256 с. : с ил.](#)
78. [Хохлов, Ю. Н. Фортепианные концерты Ф. Листа : путеводитель / Ю. Н. Хохлов. – М. : Музыка, 1960. – 86 с. : ил.](#)
79. [Царёва, Е. Иоганнес Брамс : монография / Е. Царёва. – М. : Музыка, 1986. - 383 с.](#)
80. Шлифштейн, Н. Об эволюции классического цикла на примере фортепианных сонат Бетховена / Н. Шлифштейн // Музыкальная академия. – 2012. – № 3. – С. 123-128.
81. [Штейнгард, В. Генрих Шютц / В. Штейнгард. – М. : Музыка, 1980. - 72 с.](#)
82. Юзефович, В. Симфония «Гарольд в Италии и её автор» / В. Юзефович. – М. : Музыка, 1972. - 206 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный аудио и видеоаппаратурой, телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.