

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, лейттемир, 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:

- осветить становление нового жанра, его идеологизацию, превращение в революционную агитку;
- 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;
- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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].