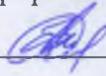

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.05 Дирижирование.

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

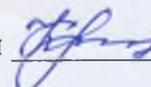
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	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	Форма контроля
1,3	1,2, 5,6	216/6	140	70	70	76	Экзамен (6) Дифференцированный зачет (2)	1, 3	1, 2, 5, 6	216/6	48	24	24	168		Экзамен (6) Дифференцированный зачет (2)
<i>Всего</i>		216/6	140	70	70	76	Экзамен (6) Дифференцированный зачет (2)	<i>Всего</i>		216/6	48	24	24	168		Экзамен (6) Дифференцированный зачет (2)

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

Программу разработала Л. Э. Павловская, преподаватель кафедры хорового дирижирования

Рассмотрено на заседании кафедры хорового дирижирования (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Т. А. Кротько

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История хоровой музыки» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 и 3 курсов (I-II и V-VI семестры) направления подготовки 53.03.05 Дирижирование (Дирижирование академическим хором). Дисциплина реализуется кафедрой вокала и хорового дирижирования.

В результате изучения курса «История хоровой музыки» студент должен иметь представление об идейно-образной направленности, музыкально-стилевых особенностях широкого круга явлений хорового искусства, обладать навыками анализа хорового произведения, знать на слух музыкальные темы изученных произведений.

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанными в программе, работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение творческого задания и т.д.).

И итоговый контроль в форме дифференцированного зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 140 часов для очной формы обучения и 48 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 76 часов для очной формы обучения и 168 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения курса «История хоровой музыки» – практическое изучение образцов зарубежной и отечественной хоровой музыки, получение представления об идейно-образной направленности, музыкально-стилевых особенностях широкого круга явлений хорового искусства, овладение навыками анализа хорового произведения.

Задачи дисциплины:

- воспитание у студентов навыков исполнительского анализа хорового произведения, способности к обобщению, умения работать с музыковедческой литературой.
- подготовка к активной общественной жизни;
- воспитание у студентов общечеловеческих духовных ценностных ориентаций;
- развитие способности критического восприятия и оценки различных источников информации, приемов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- развитие навыков творческого мышления;
- овладение культурой мышления, умением логически формулировать свое видение проблем, анализировать и оценивать способы их решения;
- расширение музыкально-культурного кругозора студентов на основе изучения лучших, художественно-совершенных образцов отечественной и зарубежной хоровой литературы, обработок народных песен;
- овладение знаниями об основных жанрах, стилях, направлениях хоровой музыки;
- определение жанровых закономерностей в развитии композиторских школ, стилистических направлений;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История хоровой музыки» относится к вариативной части. Такие дисциплины, как «История мировой музыкальной культуры», «Современная музыка» «Анализ музыкальных произведений», «История мировой музыки», «История мирового театра» – логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «История хоровой музыки». Эти учебные предметы предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующей исполнительской деятельности.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки, 53.03.05 Дирижирование

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-5	способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6	готовность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-3	Способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ОПК-2	Способность критически оценивать результаты собственной деятельности
ОПК-4	Готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
ОПК-5	Готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-11	Готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства
ПК-3	Способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей

В результате изучения дисциплины «История хоровой музыки» студенты должны **знать:**

- основные исторические этапы развития музыкальной культуры в России и за рубежом;
- оперно-хоровое творчество зарубежных и русских композиторов в соответствии с программными требованиями;
- стили и жанры в музыке;
- условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;
- особенности русских и зарубежных композиторских школ;
- профессиональную терминологию;
- основные направления, проблемы и тенденции развития русского и зарубежного музыкального искусства;

Овладев курсом, студенты должны **уметь:**

- применять принципы, методы, основные понятия курса в практической деятельности;
- работать с литературными источниками и нотным материалом;
- использовать знания как средство анализа исполняемых произведений;

- уметь в письменной и устной форме правильно и аргументированно представлять результаты своей мыслительной деятельности;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений.

5 Структура учебной дисциплины

Названия тем	Количество часов							
	Очная форма				Заочная форма			
	Всего	В том числе			все го	В том числе		
		л	п	с.р		л	п	с.р
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Развитие вокально-хоровых жанров до XIV в. (1 курс, I семестр)								
Тема 1.1 Комплексный фактурно-стилевой анализ. Жанры в музыке.	4	1	1	2	2			2
Тема 1.2. Хоровое искусство Древности.	2	1	1		2			2
Тема 1.3. Вокально-хоровые жанры эпохи Средневековья. Григорианский хорал.	4	1	1	2	2			2
Раздел 2. Музыкальная культура эпохи Возрождения.								
Тема 2.1 Музыка Возрождения в Италии. Светские и духовные вокальные жанры. Полифонические школы.	2	1	1		2			2
Тема 2.2. Жанр мотета, многоголосной песни и мадригала в творчестве Г. Дюфаи, Ж. Дебре, Д. Палестрины.	4	1	1	2	4	1	1	2
Раздел 3. Жанр кантатно-ораториального типа в творчестве композиторов эпохи Барокко.								
Тема 3.1. Творчество К. Монтеверди. Мадригалы. Хоры из оперы «Орфей».	2	1	1		2			2
Тема 3.2. Творчество А. Вивальди. Gloria. Magnificat. Кантаты.	2	1	1		2			2
Тема 3.3. Г. Ф. Гендель. Оратории «Самсон», «Мессия».	4	1	1	2	6	1	1	4
Тема 3.4. Й. С. Бах. Месса h-moll. Духовные и светские кантаты.	4	1	1	2	6	1	1	4
Раздел 4. Хоровая музыка Венских классиков.								
Тема 4.1. Х. В. Глюк. Хоры из опер «Орфей», «Альцеста».	2	1	1		2			2
Тема 4.2. Й. Гайдн. Оратории «Сотворение мира», «Времена года», «Nelson-messe».	4	1	1	2	4	1	1	2
Тема 4.3. В. А. Моцарт. Мессы C-dur, D-dur. Хоры из опер.	2	1	1		6	1	1	4
Тема 4.4. Л. Ванн Бетховен. Вокально-симфонические произведения. Хоры из оперы «Фиделио».	6	2	2	2	6	1	1	4
Раздел 5. Оперно-хоровое творчество западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв. (1 курс, II семестр)								
Тема 5.1. Ф. Шуберт. Мессы. Хоры. Ф Мендельсон. Хоровое творчество.	4	2	2		2			2
Тема 5.2. Р. Шуман. Реквием по Миньоне. Оратория «Рай и Пери».	2	1	1		2			2
Тема 5.3. Д. Россини. Хоры из опер «Вильгельм Телль», «Севильский цирюльник».	4	1	1	2	2			2
Тема 5.4. Ж. Бизе. Хоры из оперы «Кармен». Ш. Гуно Хоры из оперы «Фауст». Г. Берлиоз Вокально-драматические произведения.	6	2	2	2	4	1	1	2
Тема 5.5. Д. Верди. Оперное творчество.	2	1	1		6	1	1	4

Тема 5.6. Р. Вагнер. Хоры из опер.	2	1	1		4			4
Раздел 6. Духовная музыка в творчестве западноевропейских композиторов.								
Тема 6.1. В. Моцарт Реквием	4	1	1	2	4	1	1	2
Тема 6.2. Д. Верди Реквием.	4	1	1	2	4	1	1	2
Тема 6.3. Й. Брамс Немецкий Реквием.	4	1	1	2	4			4
Тема 6.4. Творчество Дж. Перголези. Stabat Mater.	4	1	1	2	4	1	1	2
Тема 6.5. Дж. Россини Stabat Mater	4	1	1	2	2			2
Тема 6.6. А. Дворжак. Stabat Mater	4	1	1	2	4	1	1	2
Тема 6.7. Ф. Пуленк Stabat Mater	4	1	1	2	4			4
Раздел 7. Направления в хоровой музыке западноевропейских композиторов конца XIX -XX вв.								
Тема 7.1. Г. Малер Симфонии №3 и №8.	2	1	1		2			2
Тема 7.2. А. Брукнер. Вокально-симфонические произведения. Хоры.	4	1	1	2	4			4
Тема 7.3. Б. Сметана Хоры из опер.	2	1	1		2			2
Тема 7.4. Э. Григ. Хоры из опер, хоры без сопровождения.	2	1	1		2			2
Тема 7.5. Хоровое творчество К. Дебюсси, М. Равеля.	4	1	1	2	2			2
Тема 7.6. Хоровое творчество Б. Бриттена, П. Хиндемита, К. Орфа.	2	1	1		4			4
Раздел 1. Развитие русского певческого искусства до XVIII века. (3 курс, I семестр)								
Тема 1.1. Развитие хорового исполнительства в России	4	1	1	2	2			2
Тема 1.2. Хоровое искусство XVIIIв. Партесный концерт	4	1	1	2	2			2
Тема 1.3. Развитие русской музыкальной культуры в доглинкинский период	2	1	1		2			2
Раздел 2. Народная песня в хоровой обработке.	4			4	4			4
Раздел 3. Развитие оперного жанра в России.								
Тема 3.1. Оперно-хоровое творчество М. Глинки	4	1	1	2	4	1	1	2
Тема 3.2. Оперно-хоровое творчество А. Даргомыжского.	2	1	1		2			2
Тема 3.3. Оперно-хоровое творчество Н. Римского-Корсакова	6	2	2	2	4			4
Тема 3.4. Оперно-хоровое творчество А. Бородина	4	1	1	2	4	1	1	2
Тема 3.5. Оперно-хоровое творчество М. Мусоргского.	6	2	2	2	6	1	1	4
Тема 3.6. Оперно-хоровое творчество П. Чайковского	6	2	2	2	4			4
Раздел 4. Период расцвета хорового исполнительства в России на рубеже XIX-XX вв.								
Тема 4.1. Хоровое творчество М. Глинки, А. Даргомыжского	4	1	1	2	2			2
Тема 4.2. Хоровое творчество Ц. Кюи	4	1	1	2	2			2
Тема 4.3. Хоровое творчество В. Калинникова	2	1	1		2			2
Тема 4.4. Хоровое творчество А. Гречанинова	3	1	1	1	2			2
Тема 4.5. Хоровое творчество М. Ипполитова-Иванова.	2	1	1		2			2
Тема 4.6. Хоровое творчество П. Чеснокова	3	1	1	1	4	1	1	2
Тема 4.7. Хоровое творчество С. Танеева	4	1	1	2	6	1	1	4
Тема 4.8. Хоровое творчество С. Рахманинова	4	1	1	2	4			4
Раздел 5. Духовная музыка русских композиторов.								
Тема 5.1. П. Чайковский «Литургия святого	4	1	1	2	6	1	1	4

Иоанна Златоуста»								
Тема 5.2. С. В. Рахманинов «Всенощное бдение», «Литургия святого Иоанна Златоуста»	6	2	2	2	6	1	1	4
Тема 5.3. А. Кастальский духовные произведения.	2	1	1		4	1	1	2
Раздел 6. Кантатно-ораториальный жанр в творчестве русских композиторов.								
Тема 6.1. С. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин».	4	1	1	2	6	1	1	4
Тема 6.2. С. Рахманинов Кантата «Весна», поэма «Колокола»	6	2	2	2	6	1	1	4
Тема 6.3. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»	2	1	1		2			2
Тема 6.4. Г. Свиридов Кантата «Курские песни», «Патетическая оратория»	2	1	1		6	1	1	4
Тема 6.5. Г. Свиридов Поэма «Памяти С. Есенина», Концерт «Пушкинский венок»	6	2	2	2	4			4
Тема 6.6. М. Коваль Оратория «Емельян Пугачев»	2	1	1		2			2
Тема 6.7. Ю. Буцко Кантата «Свадебные песни»	2	1	1		2			2
Раздел 7. Хоровые произведения композиторов XX в.								
Тема 7.1. Хоровое творчество В. Шебалина, Д. Шостаковича.	4	1	1	2	4	1	1	2
Тема 7.2. Хоровое творчество В. Салманова, Р. Щедрина.	2	1	1		2			2
Итого	21 6	70	7 0	76	21 6	24	24	16 8

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ЖАНРОВ ДО XIV В.

Тема 1.1. Комплексный фактурно-стилевой анализ. Жанры в музыке.

Цели и задачи курса. Основные понятия: виды хорового творчества, жанры хоровой музыки, музыкальные стили, типы хорового письма, хоровая фактура, способы хорового изложения. Методика комплексного фактурно-стилевого анализа. Методические рекомендации по написанию письменных работ, рефератов.

Тема 1.2. Хоровое искусство Древности.

Музыкальное искусство Древнего Египта. Страсти-мистерии. Индийский театр. Жанры хоровой музыки в Древней Греции, значение музыки в развитии государства. Значимые представители хорового жанра. Хоровые сцены и участие хора в греческой трагедии.

Тема 1.3. Вокально-хоровые жанры эпохи Средневековья. Григорианский хоралл.

Антифонное пение в Византии. Псалмодия в развитии духовной музыки. Развитие раннего многоголосия – кондукта и мотета. Секвенция как особый вид духовных песнопений. Светское музицирование. Нидерландская полифоническая школа. Возникновение партитуры.

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Тема 2.1. Музыка Возрождения в Италии. Светские и духовные вокальные жанры. Полифонические школы.

Развитие светского концертирования и расцвет органного, лютневого, скрипичного искусства. Проникновение инструментов (тромбонов, виол и др.) в церковную музыку.

Демократические вокально-хоровые жанры итальянского музыкального Возрождения – качча, баллата, фроттола, виланелла, лауда. Тенденция к гомофонной фактуре с выделением в качестве мелодии верхнего голоса и гармонического баса. Формирование аккордового стиля письма.

Месса – центральный вокально-хоровой жанр эпохи Возрождения. Эволюция музыкальной техники. Влияние полифонии Данстейбла на творчество композиторов нидерландской школы. Имитация и канон – основа полифонии строгого письма. Способы преобразования темы. Отказ от ритмического разнообразия мензуралистов (принцип комплементарности). Доминирующая стилистика «белой» интонации и плавно-регулярной ритмики.

Светские многоголосные контрапунктические песни строгого стиля: шансон (Дюфай, Окегем, Обрехт, Депре, Лассо, Жанекен), немецкие лид (Л. Зенфль), кводлибет (нидерландские композиторы). Шансон XV-XVI веков как энциклопедия французского быта.

Тема 2.2. Жанр мотета, многоголосной песни и мадригала в творчестве Г. Дюфай, Ж. Депре, Д. Палестрины.

Характерные особенности мадригала. Свобода текста и музыкальной композиции. Рост выразительных и изобразительных средств. Краткая характеристика творчества композиторов. Мадригал – олицетворение аристократического мышления. Три этапа развития итальянского мадригала. Характерные особенности мадригала. Свобода текста и музыкальной композиции. Рост выразительных и изобразительных средств. Мадригальная комедия А. Стриджо, А. Банкьери, О. Векки и ее влияние на зарождение и развитие оперного жанра.

РАЗДЕЛ 3. ЖАНР КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНОГО ТИПА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ ЭПОХИ БАРОККО

Тема 3.1. Творчество К. Монтеверди. Мадригалы. Хоры из оперы «Орфей». Творчество великого итальянского композитора, в котором развивались традиции хорового многоголосия (мадригал). Важным в творчестве был принцип контраста. Разбор хоров в опере. Новаторство в составе оркестра

Тема 3.2. Творчество А. Вивальди. Gloria. Magnificat. Кантаты.

Один из крупнейших представителей эпохи барокко А. Вивальди вошел в историю музыкальной культуры как создатель жанра инструментального концерта, родоначальник оркестровой программной музыки. Мастер ансамблево-оркестрового концерта – концерто грассо, автор около 40 опер. А. Вивальди, в основном, известен благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. Одними из наиболее известных его работ являются четыре скрипичных концерта «Времена года».

Тема 3.3. Г. Ф. Гендель. Оратории «Самсон», «Мессия».

Взаимодействие итальянских и немецких музыкальных традиций в творчестве Генделя. Воздействие эстетики раннего немецкого Просвещения и, в частности, воззрений И. Маттезона на формирование эстетических взглядов Генделя. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя. Роль оратории в творчестве композитора. Опора на теорию аффектов в ораториальных и оперных произведениях. Инструментальная музыка Генделя. Особенности хорового стиля Генделя.

Тема 3.4. Й. С. Бах. Месса h-moll. Духовные и светские кантаты.

Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII вв. И. С. Бах – основные этапы творческой деятельности. Веймарский и кётенский периоды – их значение в формировании творческого облика композитора. Лейпцигский период – вершина и творческий итог деятельности Баха. Хронологический обзор жанров и их значение в творчестве композитора, образность и выразительные средства.

РАЗДЕЛ 4. ХОРОВАЯ МУЗЫКА ВЕНСКИХ КЛАССИКОВ

Тема 4.1. Х. В. Глюк. Хоры из опер «Орфей», «Альцеста». Основные тенденции в развитии оперы в XVIII в. Оперная реформа К.-В. Глюка. Эволюция французской комической оперы от ярмарочной «комедии с водевилями» к полностью «авторскому» произведению с ясной драматургией. Возрождение роли хора в операх Х.-В. Глюка как средство воплощения героико-гражданственных мотивов, выдвинутых предреволюционной атмосферой эпохи Просвещения. Отчетливый гармонический стиль хоров, напряженный динамический рост образов, простота и рельефность тематизма, определенные музыкальной эстетикой венской классической школы.

Тема 4.2. Й. Гайдн. Оратории «Сотворение мира», «Времена года», «Nelson-messe». Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров. Инструментальное творчество Й. Гайдна. Поэтика тематической работы. Опора на народно-жанровый тематизм. Симфоническое творчество Й. Гайдна. Сходство структурно-композиционных поисков с областью квартетного письма. Венская оратория первой половины XVIII века. Социальная значимость жанра оратории. Связь «духовной драмы» с оперой. Народно-бытовой реализм сюжета оратории «Времена года».

Тема 4.3. В. А. Моцарт. Мессы C-dur, D-dur. Хоры из опер. Творческий путь В. А. Моцарта. Некоторые особенности творческой биографии композитора. Периодизация творчества. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения. Отход Моцарта от народно-жанрового тематизма. Универсализм моцартовского интонационного словаря. История создания Реквиема, особенности драматургии. Признаки симфонизма – контраст, монотематизм и монументальность. Композиционные особенности, интонационно-тематические и тональные связи частей.

Тема 4.4. Л. ван Бетховен. Вокально-симфонические произведения. Хоры из оперы «Фиделио». Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. «Бетховен – художник восходящих классов» (Луначарский). Проблемы немецкой историографии и значение Бетховена в ее формировании. Периодизация творчества Л. Бетховена. Основные темы и идеи творчества. Обзор инструментальных жанров. Особенности творческого метода Бетховена. Бетховен как новый тип музыканта-творца («писатель музыки») и окончательный отход от ремесленно-цехового отношения к музыке.

РАЗДЕЛ 5. ОПЕРНО-ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ XVIII-XIX ВВ. (1 КУРС, II СЕМЕСТР)

Тема 5.1. Ф. Шуберт. Мессы. Хоры. Ф Мендельсон. Хоровое творчество.

Эстетика романтического направления в музыкальном искусстве. Ведущее значение лирической сферы образов. Эпическая тематика. Отношение композиторов эпохи к фольклору. Роль камерно-вокальных жанров как одной из форм воплощения ведущей тематики романтизма. Ф. Шуберт – основоположник венской романтической школы. Песенность как основа индивидуального стиля композитора. Значение вокальных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Круг музыкально-выразительных средств, сложившихся в вокальной лирике. Творчество Ф. Мендельсона – одно из наиболее значительных явлений в немецкой культуре XIX века. По складу своей натуры, эмоционально сдержанной и несколько рационалистической он ближе стоял к музыкальным принципам классицизма.

Тема 5.2. Р. Шуман. Реквием по Миньоне. Оратория «Рай и Пери».

Творчество Р. Шумана – одна из вершин мирового музыкального искусства XIX в. Искусство Шумана пронизано беспокойным бунтарским духом, тема которого получила своеобразную лирико-психологическую трактовку. Тяготение композитора к психологизму. Стремление к точному воплощению поэтического образа, богатство выразительных элементов музыкального языка.

Тема 5.3. Д. Россини. Хоры из опер «Вильгельм Телль», «Севильский цирюльник».

Значение оперных традиций Италии и их влияние на развитие оперного жанра в XIX веке. Эстетические воззрения Россини на природу итальянского оперного театра. Обновление национальных оперных традиций. Связь музыкально-выразительных средств (мелодики) с вокальными жанрами итальянской музыки. Обновление традиций belcanto. Обогащение оперной драматургии приемами драматического театра. Обогащение вокального и оркестрового стиля. Оркестр Россини. Значение оркестровых оперных увертюр. Опера «Севильский цирюльник». Литературный источник, музыкальные характеристики, драматургия; особенности музыкального языка. Особенности драматургии оперы «Вильгельм Телль».

Тема 5.4. Ж. Бизе. Хоры из оперы «Кармен». Ш. Гуно Хоры из оперы «Фауст». Г. Берлиоз Вокально-драматические произведения.

Развитие музыкально-театральных жанров во Франции во 2-ой половине XIX века. Кризис «большой» французской оперы и комической оперы. Формирование французской «лирической» оперы. Демократическая направленность жанра. Оперное творчество Ж. Бизе. Эволюция творчества. «Кармен» – одна из вершин европейской оперы. Острота драматического конфликта. Динамика раскрытия характеров. Претворение жанрово-бытовой интонационной сферы. Сценическая судьба оперы «Кармен».

Ш. Гуно и его роль в развитии «лирической» оперы во Франции. Опера «Фауст» – характерный образец жанра. Трактовка сюжета, особенности драматургии.

Гектор Берлиоз и значение его творчества в культуре французского романтизма. Круг тем и образов творчества Берлиоза; воплощение сюжетов Шекспира, Гете, Байрона. Программные симфонические произведения Г. Берлиоза.

Тема 5.5. Д. Верди. Хоры из опер.

Джузеппе Верди и традиции итальянской оперной классики XVIII-XIX веков. Драматургия Шекспира, Шиллера, Гюго в оперном творчестве композитора, использование сюжетов из национальной истории. Особенности оперной реформы Верди. Динамичная драматургия его опер, острота сценических ситуаций, яркая разработка характеров, непрерывность сценического развития; гибкость вокальной декламации, мастерство оперных ансамблей, усиление драматургической роли хора и оркестра. Опора на песенные истоки тематизма. Обновление стилистики belcanto.

Эволюция оперного творчества Верди. От ранних историко-героических опер к триаде 1850-х годов («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»). Новая трактовка оперных форм (речитативов, арий, ансамблей), широкое использование музыкально-бытовых жанров. Историческое значение творчества Дж. Верди. Сценическая судьба его произведений в музыкальном театре XX века.

Тема 5.6. Р. Вагнер. Хоры из опер.

Разносторонность творческой деятельности Вагнера. Творческий путь композитора-реформатора. Оперы Дрезденского периода (1840-е годы): «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин». Обновление романтической эстетики, кристаллизация принципов музыкальной драмы.

Литературно-теоретическое наследие Вагнера. Идея создания нового искусства путем взаимодействия и синтеза искусств. Обоснование принципов оперной реформы.

«Тристан и Изольда» – психологическая музыкальная драма. Проблема музыкальной драматургии и языка оперы. Воплощение принципа единой интонационно-тематической сферы; «бесконечная мелодия» Вагнера. Историческое значение творчества Р. Вагнера. Влияние его идей на дальнейшее развитие европейской музыки.

РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Тема 6.1. В. Моцарт Реквием.

Реквием Моцарта – одно из величайших творений человеческого гения, вдохновенный гимн Господу. Его глубина и серьезность, драматизм и возвышенность, трогательность и яркость никого не могут оставить равнодушным. Реквием написан на канонический латинский текст заупокойной мессы, начинающейся словами «Requiem aeternam» - «Вечный упокой» и переложенной стихами в поэме Фомы Челанского «Dies irae» (День гнева, в эквиритмическом переводе Майкова День Возмездья). Предположительно, автор поэмы был вдохновлен строками из заупокойной мессы, которые суть преломление отрывка из книги библейского пророка Софонии. Реквием состоит из 12 частей, содержание их – мольба о даровании покоя, спасении души и картины Страшного Суда.

Тема 6.2. Д. Верди. Реквием.

Реквием Верди написал на канонический латинский текст, при этом в Секвенции перед её последней частью – *Lacrimosa* у Верди повторяется первая часть – *Dies irae*, устрашающая картина Судного дня, и ещё раз *Dies irae* звучит в заключительной части – *Libera me*; таким образом, тема Страшного суда проходит через весь Реквием, что канонически не предусмотрено. Для Верди это не Судный день как таковой, а безжалостное вторжение смерти, обрывающее лирические, умиротворённые части Реквиема, в которые композитор вложил весь свой мелодический дар. «Оперность» этого Реквиема уже при первых исполнениях вызвала споры, продолжающиеся и по сей день: каким образом включение оперных элементов отразилось на литургическом стиле сочинения – исказило или усовершенствовало

его? [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC_\(%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8\) - cite_note-4](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC_(%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8) - cite_note-4)

Тема 6.3. Й. Брамс. Немецкий реквием. Вокально-симфонические произведения.

Идейные убеждения композитора в противоречиях между различными творческими направлениями в немецкой и австрийской музыке 2-ой половины XIX века. «Классическое»

и «романтическое» в творчестве композитора. Опора на классицистские традиции и их новаторская трактовка. Романтическая образность, опора на немецкую песенность и бытовые жанры, романс и элегию. «Немецкий реквием» – одна из первых заупокойных месс на слова Священного Писания в переводе Лютера. Идея смирения человека перед смертью. Лиризм и эпическая мощь – ведущие образные сферы Реквиема.

Тема 6.4. Творчество Дж. Перголези. Stabat Mater.

В 1735 году Перголези, едва достигший двадцати пяти лет, но уже широко известный, главным образом своими операми, резко меняет образ жизни. Из Неаполя, где проходила, в основном, его деятельность, он переезжает в небольшое местечко Поццуоли, расположенное неподалеку. Причина тому – начинающаяся чахотка. Перголези обращается к духовной музыке. Среди других его сочинений этого года – Stabat Mater. Над своей Stabat Mater Перголези работал буквально до последних дней жизни. Не удовлетворенный написанным, он вносил все новые и новые поправки в партитуру, пока смерть не заставила его выронить перо из рук. Дата первого исполнения Stabat Mater неизвестна. Как всякое истинно новаторское произведение, Stabat Mater Перголези далеко не сразу получила признание. Так, даже знаменитый падре Мартини, великий музыкальный ученый XVIII века, не сумел оценить его: «Stabat Mater Перголези содержит слишком много пассажей, которые скорее могли быть употреблены в какой-нибудь комической опере, чем в песне скорби; многие подобные черты проявляются и в церковной и светской музыке Перголези». Собственно, подобные упреки преследовали всех великих авторов духовных сочинений – от Баха до Верди.

Тема 6.5. Дж. Россини Stabat Mater.

В 1829 году Россини поставил в Париже свою последнюю оперу «Вильгельм Телль» и, по его собственным словам, принял философское решение бросить оперную карьеру. Теперь его внимание стали привлекать преимущественно вокальные духовные сочинения. Среди них наиболее крупные – Stabat Mater и Маленькая торжественная месса. Stabat Mater – произведение, близкое по стилю опере. Не случайно современные Россини немецкие критики утверждали, что оно слишком светское, слишком земное для духовной музыки. Вокальные мелодии по-оперному широки и распевны, с эффектными верхними нотами и виртуозными каденциями, оркестр играет аккомпанирующую роль, а ансамбли строятся на движении голосов в терцию или на последовательном повторении одной темы. Чередующиеся арии и ансамбли обрамлены большими хорами, образующими арку всего произведения.

Тема 6.6. А. Дворжак. Stabat Mater.

Народная музыка Норвегии. Ее основные жанры, ладоинтонационные, ритмические особенности. Идеи и образы в Реквиеме и Stabat Mater. Особенности стиля и музыкального языка.

Тема 6.7. Ф. Пуленк Stabat Mater.

Франсис Пуленк – многое воспринял от Дебюсси и Стравинского. Выработал свой новаторский стиль. Искусство Пуленка отмечено ясностью настроений, жизнерадостностью и поэтичностью, склонностью к юмору и иронии. Среди сочинений Пуленка – кантата для смешанного хора «Засуха». Произведение острой социальной направленности, рисующее тяжелую жизнь крестьян во время стихийного бедствия. Музыка наполнена теплотой, сочувствием к человеку. Мелодии кантаты близки французским народным песням. Пуленк проявил здесь высокое мастерство хорового полифониста.

Кантата для двойного смешанного хора a cappella «Лик человеческий», проникнута патриотизмом, верой в победу. В основе интонационно-гармонического склада лежит подлинная народность. В отдельных мелодических образах, в интонациях кантаты слышится сходство с той или иной народной французской песней, хотя прямых цитат в музыке кантаты нет.

«Stabat Mater» Пуленка отличается большим разнообразием в обращении к разным типам хоровой фактуры: хор выступает и как самостоятельный фактурный пласт (a cappella или с оркестровым сопровождением), и как участник ансамбля с солирующим сопрано. Однако, по мнению Пуленка, главное новшество произведения заключается в «подчинении»

оркестра хору при их равноправии: «Существует несколько концепций (фактурного взаимодействия хора и оркестра) Та, которую я выбрал – это настоящее «оправление» хора оркестром: он имеет структуру а саррелла даже в сопровождении оркестра».

РАЗДЕЛ 7. НАПРАВЛЕНИЯ В ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ КОНЦА XIX НАЧАЛА XX ВВ.

Тема 7.1. Г. Малер Симфонии №3 и №8.

Особенности творческого пути композитора. Малер и традиции австро-немецкого симфонизма. Малер и культура романтизма. Особенности мировоззрения и художественного мышления Малера. Основная жанровая сфера творчества – симфония и песня. Специфика их взаимодействия.

Вокальное творчество Малера. Песенные циклы «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика», «Песни об умерших детях».

Характеристика симфонизма Малера: тип формы, симфонии с голосом, опора на песню, бытовые жанры; специфика включения “банального” музыкального слоя в жанр симфонии. Новый подход к специфике жанра симфонии (симфония-оратория № 8, симфония-кантата “Песнь о земле”, монументальные циклы симфоний № 3, 4, 7). Принципы тематического развития и оркестровки. Г. Малер – дирижер. Оценка Малера его современниками. Историческое значение творчества Малера. Традиции Г. Малера в музыке XX века.

Тема 7.2. А. Брукнер. Вокально-симфонические произведения. Хоры.

Творческий путь композитора, особенности мировоззрения. Становление Брукнера-симфониста. Преломление влияний Бетховена, Шуберта, Вагнера. Концепционность симфонизма Брукнера. Пантеизм как особенность мировосприятия композитора. Значение эпического начала. Особенности симфонической драматургии. Монументальность циклов. Особая роль медленных частей (adagio). Особенности строения тематизма и его развития. Оркестр Брукнера. Значение творчества А. Брукнера в развитии австро-немецкого симфонизма.

Тема 7.3. Б. Сметана Хоры из опер.

Б. Сметана – основоположник чешской музыкальной классики, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Оперное творчество композитора. Новаторская трактовка жанра комической оперы в «Проданной невесте». Претворение народно-бытовых танцевальных и песенных жанров. Роль хоровых сцен.

Симфоническое наследие Сметаны. Связь с программным симфонизмом Берлиоза и Листа. Программно-симфонический цикл «Моя Родина». Национальные истоки музыкального тематизма. Своеобразие композиционных принципов в построении цикла из шести симфонических поэм.

Тема 7.4. Э. Григ. Хоры из опер, хоры без сопровождения.

Эдвард Григ – основоположник норвежской музыкальной классики. Композиторская, исполнительская, музыкально-общественная деятельность Грига. Общая лирическая направленность его музыки. Воплощение тем и образов норвежского фольклора. Ладовое своеобразие мелодики и гармонии.

Инструментальные ансамбли Грига (сонаты для скрипки и фортепиано, виолончели и фортепиано, квартет); особенности их тематизма, трактовки сонатного цикла. Фортепианные произведения Грига (баллада, «Лирические пьесы», соната). Концерт для фортепиано с оркестром.

Песни и романсы Э. Грига. Особенности песенных циклов. Фортепианные транскрипции песен.

Тема 7.5. Хоровое творчество К. Дебюсси, М. Равеля.

К. Дебюсси – крупнейший композитор-новатор. Связь его творчества с эстетикой символизма и импрессионизма. Неоклассицистские тенденции в творчестве Дебюсси. Традиции К. Дебюсси в музыке XX века.

Сосредоточение основных новаторских поисков композитора в области музыкальной формы, гармонии и лада. Оркестр Дебюсси. Жанровый обзор творчества. Симфоническое творчество («Ноктюрны», «Образы», «Море»). Опера «Пеллеас и Мелизанда» как образец символистской музыкальной драмы. Камерно-инструментальное творчество Дебюсси и новый фортепианный стиль.

М. Равель. Особенности мировоззрения и художественного мышления Равеля. Культ понятий «гармония» и «мастерство». Связь с классической музыкальной традицией в области формы и гармонии. Развитие принципов романтической программности. Связь с культурой импрессионизма (музыкальные образы, темы сочинений). Обновление музыкально-выразительных средств на уровне мелодико-гармонического комплекса, фактуры. Оркестр Равеля.

«Испанская тема» в творчестве Равеля («Болеро», «Испанская рапсодия», опера «Испанский час»). Неоклассицистские тенденции, интерес к античной теме (балет «Дафнис и Хлоя», сюита «Гробница Куперена»).

Тема 7.6. Хоровое творчество Б. Бриттена, П. Хиндемита, К. Орфа.

Пауль Хиндемит – немецкий композитор и альтист, педагог и просветитель, замечательный дирижер. В 20-х годах выдвинулся как один из лидеров музыкального модернизма. В оперном творчестве близко соприкоснулся с экспрессионизмом («Убийца, надежда женщин», «Святая Сусанна»), урбанизмом, сочетавшимся с гротеском («Новости дня»), стал во главе неоклассического движения в немецкой музыке. Неоклассицизм противопоставляет себя экспрессионизму. Хиндемит оставил много хоровой музыки: оперные хоры, оратория «Нескончаемое», «Американский реквием», «Песнь надежды» для хора с оркестром, смешанные хоры а cappella. Хиндемит всегда стремился к демократизации искусства, старался сделать музыку доступной самым широким массам слушателей и исполнителей. Наряду со сложными крупными сочинениями (оперы «Кардильяк», «Художник Матис», «Гармония мира», симфонии, балеты) он написал много более простых произведений для различных музыкальных фестивалей, любительских хоровых и оркестровых коллективов.

Произведения для хора занимают видное место в творчестве Бриттена – «Академическая кантата», «Голоса сегодняшнего дня», «Кантата милосердия». Прогрессивная, демократическая направленность проявилась в открытом выступлении против фашизма: «Вперед демократия!» и «Баллада о героях». Антивоенная тема звучит в хоровой балладе «Детский крестовый поход», рассказывающей о трагической судьбе польских детей во время фашистской оккупации. Ярчайшее воплощение эта тема получила в крупном произведении кантатно-ораториального жанра – «Военном реквиеме», где плач о погибших призывает живых помнить об ужасах прошлых войн и не допустить новых.

Карл Орф – один из самых популярных композиторов XX века. Музыкальное воспитание и театр – вот два основных направления его деятельности. Педагогическая система и музыкальный театр. Сценическая кантата «Кармина Бурана» – колоритное, оригинальное и «народное» произведение.

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ РУССКОГО ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА ДО XVIII ВЕКА. (3 КУРС, I СЕМЕСТР)

Тема 1.1. Развитие хорового исполнительства в России.

Обрядовый песенный фольклор – важная страница музыкальной культуры до принятия христианства. Церковная музыка с наличием письменной традиции, разнообразием жанров, системой осмогласия – основой Богослужения. Разновидность распевок – знаменный, киевский, болгарский. Кондакарное пение. Демественный, путевой распевы, строчное пение.

Тема 1.2. Хоровое искусство XVIII в. Партесный концерт.

Партесное пение – новый стиль хорового многоголосия, утвердившийся во второй половине XVIIв. Вклад в развитие и распространение концерта Н. Дилецкого, Н. Калашникова, В. Титова. Новые тенденции в жанре хорового концерта, художественное

явление – духовный концерт а “cappella”. Связь с традициями знаменного распева, партесного пения, канта. Мотетная форма, имитационно-полифонический склад письма. Появление виртуозного концерта – как нового вида в церковной музыке.

Хоровое творчество М. С. Березовского (1745-1777). Создание нового классического типа русского хорового концерта, пришедшего на смену барочному партесному (совместно с Д. Бортнянским). Индивидуальность композиторского стиля, богатство приемов хорового письма, яркость мелодической основы, напевность, особая согласованность между музыкой и текстом. Приемы контрастирования, сопоставления частей, строгость стиля, полифоническое разнообразие фактуры концертов.

Хоровое творчество Д. Бортнянского (1751-1825). Стилистические особенности концертов, преодоление рамок церковности, воплощение в содержании возвышенной философской лирики. Выдающееся хоровое письмо а cappella, яркий тематизм духовных концертов, разнообразное использование хорового состава, антифонное сочетание хоров, полифоническое мастерство в финальных фугах. Обогащение фактуры особой локализацией, ритмическим разнообразием. Обработки для хора а cappella напевов древнерусского певческого искусства. Создание Бортнянским собственного стиля обработки. Синтезирование наиболее своеобразных черт старинных напевов современными принципами функциональной гармонии. Влияние Бортнянского на исполнительский стиль Придворной певческой капеллы.

Тема 1.3. Развитие русской музыкальной культуры в доглинкинский период.

XVIII век – эпоха больших общественных сдвигов. Расцвет всех видов искусства. Возникновение русской композиторской школы. Формирование национальных традиций музыкального исполнительства, свободного от церковных норм и сюжетов. Интенсивное развитие сложных жанров оперной, хоровой, инструментальной музыки. Основной жанр – опера. Противопоставление иностранной опере, доступность, реалистичность, народная основа. Хоровая музыка – основной компонент оперного спектакля.

Д. Бортнянский и его оперы. Творчество композиторов Дж. Сартти, Б. Галуппи, их влияние на хоровую музыку России. Формирование русской городской песни. Ее ввод в оперные спектакли. Новый этап музыкального мышления, роль хоровой музыки в драматургии спектаклей, раскрывающей национальную основу.

Возникновение первой русской кантаты и оратории. Усиление роли патриотической тематики хоровой музыки, связанной с событиями 1812 года. Приветственные кантаты П. А. Скокова, полонезы О. Козловского, К. Кавоса и др.

Первая русская оратория С. Дегтярева «Минин и Пожарский». Патетическая тема, монументальность, особенная торжественность, выраженная в пышной хоровой и оркестровой звучности. Насыщенность мощными контрастными приемами. По драматическому развитию приближается к опере.

А. Верстовский (1799-1862) – один из ярких представителей романтического направления. Разнообразие его творческой деятельности. Вершина творчества – опера «Аскольдова могила» - завершение исторического пути доглинкинского периода. Многочисленные и разнообразно трактуемые хоры, оригинальные авторские мелодии.

РАЗДЕЛ 2. НАРОДНАЯ ПЕСНЯ В ХОРОВОЙ ОБРАБОТКЕ.

В музыкальном фольклоре основным жанром хорового пения является народная песня, которая в каждой стране обладает своей национальной спецификой. Народная и профессиональная хоровая музыка существует либо в виде художественно законченных, структурно замкнутых, либо в виде разомкнутых форм свободно длящегося хорового песнетворчества. Конкретные проявления хоровой музыки не оформленные в целостное произведение, многообразны. В музыкальном фольклоре такая разомкнутость формы характерна для пения противостоящих друг другу хоровых групп.

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ОПЕРНОГО ЖАНРА В РОССИИ.

Тема 3.1. Оперно-хоровое творчество М. Глинки.

Оперно-хоровое творчество М. Глинки. Значение хора в операх М. Глинки. Роль хора в музыкальной драматургии его опер. Реализм и народность оперно-хорового творчества Глинки. Особенности его оперно-хорового стиля.

Использование народных мелодий. Разнообразие составов хоров, форм, приемов хорового письма, совершенство голосоведения. Значение оперно-хорового творчества М. Глинки для развития русской хоровой литературы.

Хоры для изучения: «Иван Сусанин» - «Родина моя», «Хороша у нас река», свадебный хор. «Руслан и Людмила» - «Не тужи, дитя родимое», «Лель таинственный», «Ах, ты свет Людмила», «Не проснется птичка утром».

Тема 3.2. Оперно-хоровое творчество А. Даргомыжского.

Оперно-хоровое творчество А. Даргомыжского. Опера «Русалка». Стилистические особенности хорового письма А. Даргомыжского, Использование хора в драматургии оперы. Богатство гармонических средств, свобода модулирования в хорах оперы. Использование материала русского фольклора в текстах хоров. Элементы подголосочной полифонии.

Хоры для изучения: «Ах, ты сердце», «Заплетися плетень», «Как на горе мы пиво варили», «Как во горнице, светлице».

Тема 3.3. Оперно-хоровое творчество Н. Римского-Корсакова.

Оперно-хоровое творчество Н. Римского-Корсакова. Роль хора в операх Н. Римского-Корсакова. Народно-песенная основа оперно-хоровых сцен. Реалистическое изображение русского народного быта, обрядов, картин природы в оперных хорах. Принципы использования народных песен в хоровых сценах. Ладово-интонационная основа в хорах, отображающих сказочный мир. Введение в оперные сцены сложно-смешанных размеров, истоком которых является русская народная песня. Составы хора в операх Н. Римского-Корсакова и их вокально-тембровые краски. Вариационность формы многих хоров. Монументальность хоровых сцен. Стиль хорового письма Н. Римского-Корсакова.

Хоры для изучения: «Царская невеста» - «Слаще меду», Подблюдная песня, хор опричников, «Снегурочка» - сцена «Проводы Масленицы», хоровод и песня «Про бобра», «Ночь перед Рождеством» - «Поезд Овсеня и Коляды» «Сказка о царе Салтане» - «С крепкий дуб тебе повырасти».

Тема 3.4. Оперно-хоровое творчество А. Бородина.

Оперно-хоровое творчество А. Бородина. Значение хора в опере «Князь Игорь». Воплощение в хорах яркой музыкальной характеристики народа. Народно-эпические элементы в хорах А. Бородина. Связь хоров оперы с русской народной песней. Восточный элемент в хорах оперы. Стиль хорового письма. Близость традициям М. Глинки. Мелодия как основное выразительное средство в хорах композитора.

Хоры для изучения: «Солнцу красному слава», «Мы к тебе княгиня», «Улетай на крыльях ветра» хор поселян «Ох, не буйный ветер».

Тема 3.5. Оперно-хоровое творчество М. Мусоргского.

Оперно-хоровое творчество М. Мусоргского. Особое значение хора в операх М. Мусоргского. Масштабность хоровых сцен. Яркая музыкальная характеристика различных групп народа, выраженная в хорах. Использование подлинных народных песен в оперных хорах. Особенности хорового стиля М. Мусоргского. Хоровой речитатив и речевые интонации в оперных хорах. Разнообразие формы, метра, состава хора. Гибкость хоровой фактуры, нашедшая свое выражение в свободной и непринужденной смене многоголосия меньшим количеством голосов, вплоть до унисона. Значение оперно-хорового творчества М. Мусоргского для дальнейшего развития русской хоровой культуры.

Хоры для изучения: «Борис Годунов» - «На кого ты нас покидаешь», Сцена под Кромами, «Хованщина» - Встреча Хованского; хор стрельцов «Батя, батя выйди к нам».

Тема 3.6. Оперно-хоровое творчество П. Чайковского.

Хоровое народное начало – основа музыкально-сценического действия большинства опер Чайковского. Разнообразие функций хора. Использование в хоре драматургического

приема двухпланового показа образа. Дифференциация хоровой массы. Близость к народно-песенным истокам, динамичность развития. Замечательное богатство оркестрового сопровождения. Интонационная сложность многих хоров. Черты симфонизма в хоровых сценах. Связь оперных хоров с народной песней. Роль отдельных хоровых партий в обрисовке художественных образов (на примере хора гуляющих из оперы «Пиковая дама»). Особенности музыкального языка и стиля оперно-хорового творчества П. Чайковского.

Хоры для изучения: «Евгений Онегин» - Хор и пляска крестьян, «Пиковая дама» - хор гуляющих, «Мазепа» - «Я завью, завью веночек мой душистый».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД РАСЦВЕТА ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.

Тема 4.1. Хоровое творчество М. Глинки, А. Даргомыжского.

Хоры малых форм. Духовная музыка М. Глинки. Роль М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского в развитии русской хоровой литературы.

«Петербургские серенады». Оригинальность композиторского мышления. Обновление типа камерного хорового искусства. Возрождение черт кантового стиля, преобладание в пьесах постои, куплетной формы. Несложность мелодической и гармонической фактуры, использование характерных элементов, присущих кантовой музыке – фанфарность мелодии, разнообразное использование голосов неполного смешанного состава. Особое отношение композитора к поэтическому слову. Психологическая углубленность, индивидуализация образов. Тонкая «инструментовка» хоровой фактуры, развитие тематического материала хоровыми партиями, применение имитаций. Роль цикла в дальнейшем становлении жанра самостоятельных хоровых произведений, получивших развитие в творчестве русских композиторов: Ц. Кюи, П. Чайковского, В. Калинникова, П. Чеснокова; а также и советских.

Хоры для изучения: М. Глинка «Полонез», «Патриотическая песня», «Жаворонок», «Не щечечи соловейко», А. Даргомыжский «Буря мглою небо кроет», «На севере диком», «Пью за здравие Мери».

Тема 4.2. Хоровое творчество Ц. Кюи.

Музыкальное наследие Кюи чрезвычайно обширно и разнообразно: 14 опер (из них 4 детских), несколько сот романсов, оркестровые, хоровые, ансамблевые произведения, сочинения для фортепиано. Он – автор свыше 700 музыкально-критических работ. Хоры а капелла. Особенности хорового письма. Роль творчества в развитии хоровой музыки.

Хоры для изучения: Ц. Кюи - «Уснуло все», «Воды».

Тема 4.3. Хоровое творчество В. Калинникова.

Замечательный хоровой композитор. Выдающийся деятель музыкальной хоровой культуры. Значительная и плодотворная хоровая деятельность композитора. Один из первых авторов русских песен для детей (2 сборника). Огромное достояние хоровой музыки – его сочинения для смешанного хора, продолжение в них традиций русских классиков. Впервые хор, как инструмент с большими возможностями и разнообразными средствами художественной выразительности. Хоровое творчество композитора обширно и разнообразно. Глубокая содержательность, тонкое проникновение в содержание текста, лиричность мелодической линии, расцвечивание звучания хора разнообразными звуковыми красками. Важнейшее средство художественной выразительности хоров – форма сочинения, как трехчастная с контрастной серединой и видоизмененной репризой. Гомофонно-гармоническая сущность с развитой подголосочностью и элементами имитации, самостоятельным голосоведением, разнообразностью мелодического движения, богатством метроритмической структуры.

Хоры для изучения: «Элегия», «Зима», «Кондор», «На старом кургане».

Тема 4.4. Хоровое творчество А. Гречанинова.

А. Гречанинов (1864-1954) -представитель классических традиций музыкальной школы XX века, в особенности Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского. Лирический склад дарования композитора, проявление его на известную оперу «Добрыня Никитич». Яркие

хоровые сцены в опере, насыщенность хоровой фактуры, новые приемы в хоровом письме, придающие оригинальность и в то же время отражающие народную песенность. Сюжетность и картинность образов, воплощенных в хорах без сопровождения. Красочность гармонического языка, гомофонно-гармоническая, имитационная фактура хоров, а также полифоничность – основа этих сочинений. «Демественная литургия» для голоса с инструментом. Малые мессы.

Хоры для изучения: А. Гречанинов – «Лягушка и вол», «Нас веселит ручей», «Воскликните Господеви», «Волною морскою».

Тема 4.5. Хоровое творчество М. Ипполитова-Иванова.

Вокальное и хоровое творчество. Грузинский период в творчестве. Произведения для детского хора: «Два поколения», «Гимн труду». Коронационная месса.

Тема 4.6. Хоровое творчество П. Чеснокова.

Хоровое творчество П. Чеснокова. Хоровые произведения для разных составов, музыкальный язык хоров, особенности хорового письма. Роль его творчества в развитии хоровой музыки. Духовная музыка.

Хоры для изучения: «Теплится зорька», «Зеленый шум», «Дубинушка», «Яблоня», «Август», «Альпы».

Тема 4.7. Хоровое творчество С. Танеева.

Выдающаяся роль С. Танеева как поборника принципов классического искусства; развитие им национальных основ русского искусства, прочной связи композиторского творчества с народной музыкальной культурой. С. Танеев – педагог и ученый. Глубокая содержательность, этическая возвышенность, жизнеутверждающий характер творчества С. Танеева. Опора на традиции Глинки и Чайковского, на наследие зарубежной музыкальной классики (Бах, Моцарт, Бетховен). Стремление композитора к воплощению в музыке стройных нравственно-философских концепций, монументальность форм, законченность и ясность его произведений. Многообразие его музыкальной деятельности и ее передовая направленность, активное участие в музыкально-просветительном движении начала века. С. Танеев и Московская консерватория.

Сочинение хоровых произведений – ведущее значение в его творческой деятельности. Разнообразие жанров хоровой музыки: кантатно-ораториальный, оперно-хоровой жанр и хоры без сопровождения.

Особое место оперы «Орестея» в русском классическом оперном искусстве. Трактовка античного сюжета. Черты ораториальности в опере. Значение в ней хоров, симфоническое развитие лейтмотивов, особая трактовка образов действующих лиц в связи с особенностями сюжета и философской сущностью произведения С. Танеева. Трактовка оперных форм.

Хоры для изучения: «Вечер», «Посмотри, какая мгла», «По горам две хмурых тучи», «Развалину башни», «Из края в край».

Тема 4.8. Хоровое творчество С. Рахманинова.

С. Рахманинов – великий русский композитор первой половины XX века. Широкие и многообразные связи творчества С. Рахманинова с передовой демократической русской культурой начала века. Определяющая роль песенности, мелодичности в музыкальном языке С. Рахманинова, его связь с русскими народными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Искренность и непосредственность выражения чувства, правдивость в передаче жизненных впечатлений – основной эстетический принцип Рахманинова, сближающий его с Чайковским. «Кучкистская» традиция в музыке Рахманинова, ее преемственные связи с наследием Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова. Новаторский характер творчества Рахманинова.

Хоры для изучения: «Неволя», «Сосна».

РАЗДЕЛ 5. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Тема 5.1. П. Чайковский «Литургия святого Иоанна Златоуста».

Особенности хорового письма, преобладание гомофонно-гармонического стиля. Глубокое знание композитором специфики хорового звучания. Мелодическая напевность голосов, удобство и простота голосоведения хоровых партий.

Роль духовных сочинений Чайковского в становлении нового церковного музыкального стиля. Создание целостного богослужебного цикла «Литургия Святого Иоанна Златоуста».

Сочетание «строгого стиля» со скромными небольшими имитациями, воспроизведение церковного многоголосия с терцово-секстовыми параллельными ходами голосов.

Тема 5.2. С. В. Рахманинов «Всенощное бдение», «Литургия святого Иоанна Златоуста».

Новаторство и связь с древнерусской традицией в духовных сочинениях композитора. Характеристика «Литургии Иоанна Златоуста» и «Всенощного бдения». Наиболее полное выражение рахманиновского искусства вокальной полифонии.

Тема 5.3. А. Кастальский духовные произведения.

А. Кастальский – автор около 200 духовных сочинений и переложений, составлявших основу клиросного (и в большой мере концертного) репертуара Синодального хора в 1900-х годах. Композитор первым сумел доказать органичность соединения древнерусских распевов с приемами народного крестьянского многоголосия, а также с традициями, сложившимися в клиросной практике, и с опытом русской композиторской школы. Кастальский – автор теоретических трудов "Особенности народно-русской музыкальной системы" (1923), "Основы народного многоголосия" (издан в 1948). По его инициативе курс народного музыкального творчества был введен сначала в Синодальном училище, а затем в Московской консерватории.

«Каждое хоровое произведение Кастальского — это новая гамма звуко-света и звуко-тени, новый „тон“ – мягкий или мужественно-сильный, полный нежных переходов или четких, жестких очертаний, однокрасочный или роскошно-переливчатый, палестриновски сдержанный и величественный или в характере испанской школы: страстно-порывистый, густой и сочный, но никогда – истомленный. Искусство Кастальского не знает томлений и нервных изломов. Оно насквозь оптимистично, бодро. В скорби – сурово-сдержанное, в радости – светлое и полноцветное, яркое»

РАЗДЕЛ 6. КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНЫЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Тема 6.1. С. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин».

Кантата «Иоанн Дамаскин» С. Танеева – одна из вершин монументального вокально-симфонического духовного композиторского мастерства, новаторская особенность которого, – в обращении Танеева к композиции экспрессивно-полифонического типа. Кантата «Иоанн Дамаскин» - предвосхитила процессы музыкального мышления нового XX столетия. Ладовый, тембровый, фактурный контрасты составляют драматургическую основу кантаты. Соотношение оркестрового и хорового звучания. Роль тематизма и влияние его на форму кантаты. Разные истоки тематизма «Иоанн Дамаскина». Решение атмосферы кантаты определяется темами хорального склада («Со святыми упокой»). Создание синтезированных тем на материале тем фуг первой и третьей части, в соединении каждой из них с напевом «Со святыми упокой». С созданием «Иоанна Дамаскина» в русской музыке появился лирико-философский тип кантаты.

Тема 6.2. С. Рахманинов Кантата «Весна», поэма «Колокола».

Значение хоровых жанров в творчестве С. В. Рахманинова. Многообразие хорового наследия композитора: духовные произведения, кантатно-ораториальные жанры и пр. Черты хорового стиля композитора: монументальные формы, построенные из небольших

тематических ячеек; полифоничность музыкального материала – связный, непрерывно льющийся звуковой поток, насыщенный мелодически развитыми голосами; родство с народнопесенной культурой – мелодическая распевность с подголосочным складом изложения, свободным включением и выключением голосов.

Симфоническая поэма «Колокола». История возникновения. Анализ произведения. Значение произведения.

Тема 6.3. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский».

Разновидность кантаты: патриотическая, приветственная, историческая. Возрождение жанра оратории в советской хоровой литературе. Кантата С. Прокофьева «Александр Невский» как образец историко-патриотической кантаты.

История создания. Анализ музыкального материала.

Тема 6.4. Г. Свиридов Кантата «Курские песни», «Патетическая оратория».

Возрождение жанра оратории в советской хоровой литературе. Монументализм ораториального жанра. Первые советские оратории. Их значение для развития советской хоровой музыки.

Хоровое творчество Г. Свиридова. Содержание хорового творчества, основные жанры хоровой музыки Свиридова. Произведения крупной формы - Патетическая оратория, кантата «Курские песни».

Тема 6.5. Г. Свиридов Поэма «Памяти С. Есенина», Концерт «Пушкинский венок».

Высшее в иерархии духовных ценностей для Свиридова – Слово. Поэтому в своем творчестве он обращается только к подлинно большим поэтам и к каждому из них находит свой ключ, в каждом видит его особенные черты, будь то Пушкин, Лермонтов, Исаакян, Бернс, Блок, Есенин, Маяковский. Все, что сделано композитором для обновления и подъема вокальных жанров, трудно переоценить.

Велика новаторская роль его многочисленных вокально-симфонических сочинений. По своему назначению свиридовские ораториальные циклы близки обрядовым произведениям. Для них характерны всякого рода синтетические жанры с участием хоровых масс и с элементами театрализации. С другой стороны, эти произведения взяли на себя ту функцию, которую до них выполняли главным образом симфонии: обобщенное воплощение жизненных проблем, глубоко затрагивающих всех и каждого.

Продолжая и развивая лучшие традиции русской музыки, Свиридов стал основоположником новой, собственной традиции. Эта свиридовская традиция присоединилась к ранее существовавшим, не оспаривая, а наоборот, подкрепляя и усиливая их.

Тема 6.6. М. Коваль Оратория «Емельян Пугачев».

Основу творчества Ковалья составляют оперные, кантатно-ораториальные, хоровые и камерно-вокальные произведения. Среди них оратория «Емельян Пугачев» (слова В. В. Каменского, 1939 г.), на основе которой композитор создал героико-эпическую оперу «Емельян Пугачев» 1942 г. Оратория и опера отмечены широтой мелодического дыхания, использованием элементов русского фольклора, включают много хоровых сцен. В этих произведениях Коваль творчески развил традиции русской оперной классики, главным образом М. П. Мусорского. Мелодический дар, способность к доходчивому музыкальному высказыванию, использование ораторских приемов народного многоголосия типичны и для хоровых произведений Ковалья. Выступал как автор статей о музыке. Хоры Ковалья отличаются яркой индивидуальностью, красочной ладовостью, мастерским использованием хоровых средств, порой звуковой изобразительностью. Применяя удвоение женского хора мужским, параллельное движение аккордов. Унисонное и двухголосное изложение сменяется (особенно в кульминациях или каденциях) развитым многоголосием. В гармонии часто неполные аккорды, терпкие сочетания, образующие мелодическое движение.

Тема 6.7. Ю. Буцко Кантата «Свадебные песни».

В 60-70-е годы, происходит возрастание значимости и числа крупных сочинений для хора а cappella – не локально-жанровый признак. Помимо поэмы, к такому исполнительскому составу все более тяготеет и жанр кантатно-ораториальный. Эта

тенденция объяснялась выше чисто творческими мотивами. Многие композиторы обращались к жанру кантата. Наиболее известные сочинения принадлежат Г. Свиридову, В. Рубину, В. Салманову, Н. Сидельникову, С. Слонимскому.

Творчество Ю. М. Буцко обширно и многогранно. В 60-е годы Буцко, как и многие другие композиторы его поколения, обращается к русскому крестьянскому фольклору. Буцко неоднократно был участником фольклорных экспедиций. Возможно, поэтому его музыка на народные тексты соединяет в себе обобщенность образов черты музыкального языка, характерные для композитора XX века с простой и искренностью высказывания.

Кантата «Свадебные песни» написана на подлинные народные тексты, позаимствованные из материалов фольклорной экспедиции в деревню Нименьга Архангельской области из книги Д. Сахарова «Русские народные песни». В кантате шесть номеров, разделенных интермедиями. Самое главное в «Свадебных песнях» - идейно-драматургическая основа. Психологическое углубление народных истоков, естественное, художественно убедительное пересечение народно-эпической и лирико-психологической линии. И еще один, очень важный вывод: при всем своем субъективном творческом темпераменте композитор с величайшей бережностью раскрывает судьбу человека из народа средствами народно-национальной речи.

РАЗДЕЛ 7. ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ XX В.

Тема 7.1. Хоровое творчество В. Шебалина, Д. Шостаковича.

В. Шебалину было свойственно острое чувство современности. Он вошел в мир искусства с желанием создавать произведения, созвучные времени, в котором жил и свидетелем событий которого являлся. Темы его сочинений выделяются своей актуальностью, значительностью и серьезностью. Но за величию не исчезает их глубокая внутренняя наполненность и та этическая сила выразительности, которую не передать внешними, иллюстративными эффектами. Здесь требуются чистое сердце и щедрая душа. Шебалин – многогранный композитор, представивший в своем творчестве широкий спектр различных жанров. Его перу принадлежат оперы («Солнце над степью», «Укрощение строптивой»), симфонии, кантаты («Синий май, вольный край», «Москва»), сюиты, камерно-инструментальные и вокальные сочинения, музыка к фильмам, радиоспектаклям и театральным пьесам.

Д. Шостакович по своей природе – художник универсального дарования. Нет ни одного жанра, где он не сказал своего веского слова. Вплотную соприкоснулся он и с тем родом музыки, который порой высокомерно третировался серьезными музыкантами. Он – автор ряда песен, подхваченных массами людей, и поныне восхищают его блестящие обработки популярной и джазовой музыки, которой он особенно увлекался в пору становления стиля – в 20-30-е гг. Большим событием в советской хоровой культуре явилось сочинение Д. Шостаковича «Десять поэм» для смешанного хора без сопровождения. Они написаны в зените творческой зрелости композитора и являются чрезвычайно важным этапом в развитии хорового стиля композитора. Темы революции волновали композитора в самом начале творческого пути: вторая симфония - «Посвящение Октябрю» и третья - «Первомайская» написаны для оркестра и хора.

Тема 7.2. Хоровое творчество В. Салманова, Р. Щедрина.

В. Салманов – выдающийся советский композитор, автор многих симфонических, хоровых, камерных инструментальных и вокальных произведений. Его оратория-поэма "Двенадцать" (по А. Блоку) и хоровой цикл "Лебедушка", симфонии и квартеты стали подлинными завоеваниями советской музыки. Свои первые хоры без инструментального сопровождения В. Салманов сочинил в 1950 году (два хора на стихи Ясыра Шиваза), уже будучи автором целого ряда интересных и многообещающих произведений для камерно-инструментальных ансамблей и симфонического оркестра. Вадимом Салмановым всего было написано семьдесят одно сочинение для хора, большинство которых сгруппированы в циклы; по количеству и качеству это "большой, весомый вклад в отечественную хоровую музыку".

С конца 50-х до начала 70-х годов были написаны самые известные и оригинальные произведения для хора без сопровождения: шесть поэм на стихи Н. Хикмета (1959), три хора на стихи Я. Купалы (1960), "Восьмистишия" на стихи Р. Гамзатова (1962), хоровой концерт "Лебедушка" (1966), три хора на стихи Ф. Тютчева (1970).

Родион Константинович Щедрин - современный русский композитор, чье творчество отличается высокой гражданственностью, тончайшая лирика, философская углубленность, подлинная народность в сочетании с современными приемами композиторской техники. Эти качества проявились еще в ранних хоровых произведениях: хоровом диптихе на слова А. С. Пушкина («Пора, мой друг, пора!», «Тиха украинская ночь»), который написан в годы учебы в хоровом училище (1950), и в поздних зрелых хорах: Хоровая fuga в свободном стиле «Ива-ивушка» (1954), «Четыре хора» на стихи А. Твардовского (1968), цикл «Четыре хора на стихи А. Вознесенского» (1968): («Первый лед», «Горный родничек», «Тбилисские базары», «Песня вечерняя») - это лирико-бытовые сценки из современной жизни, контрастные по содержанию, средствам художественной выразительности.

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;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ЖАНРОВ ДО XIV В.

Тема 1.1. Комплексный фактурно-стилевой анализ. Жанры в музыке.

1. Виды хоровой музыки.
2. Способы хорового изложения
3. Основные стилистические направления в музыке.

Термины: «стиль», «жанр», «хор».

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выучить и уметь развернуто раскрыть понятия стилей и жанров в музыке.
3. Пояснить специфику музыкального стиля и стиля композитора.
4. Творческая работа: привести пример произведений с различными способами хорового изложения.

Литература: [41 – С. 48-110, 11-160 <http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%a8%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%9e%d0%a2%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0.pdf>]

Тема 1.2. Хоровое искусство Древности.

1. Развитие музыкального искусства в древних государствах.
2. Жанры хоровой музыки в Древней Греции.
3. Древнегреческий театр.

Термины: «страсти-мистерии», «театр», «хейрономия».

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть понятие страстей-мистерий в Древней Греции.
3. Творческая работа: назвать известных Древнегреческих драматургов и их произведения.

Литература: [11 – С. 6-23]

Тема 1.3. Вокально-хоровые жанры эпохи Средневековья.

Григорианский хоралл.

1. Антифонное пение в Византии.
2. Развитие раннего многоголосия – кондукта и мотета.
3. Светское музицирование.
4. Нидерландская полифоническая школа. Возникновение партитуры.

Термины: «кондукт», «мотет», «полифония», «партитура».

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть основные понятия.
3. Творческая работа: привести музыкальные примеры антифонного пения, применяющиеся в церковном пении.

Литература: [[11](#) – С. 24-44]

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 2.1. Музыка Возрождения в Италии. Светские и духовные вокальные жанры. Полифонические школы.

- 1 Развитие светского концертирования.
- 2 Вокально-хоровые жанры итальянского музыкального Возрождения – качча, баллата, фроттола, виланелла, лауда.
- 3 Месса – центральный вокально-хоровой жанр эпохи Возрождения.
- 4 Шансон XV-XVI веков как энциклопедия французского быта.

Термины: «духовная музыка», «жанр», «месса», «шансон».

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и уметь аргументированно рассказать эволюцию музыкальной техники.
3. Творческая работа: работа в группах – подготовить доклад с примерами о творчестве композиторов (Дюфай, Окегем, Обрехт, Депре, Лассо, Жанекен)

Литература: [[21](#) – С.12-28; [11](#) – С. 45-55]

Тема 2.2. Жанр мотета, многоголосной песни и мадригала в творчестве Г. Дюфай, Ж. Депре, Д. Палестрины.

1. Мадригал – олицетворение аристократического мышления.
2. Этапы развития итальянского мадригала.
3. Характерные особенности мадригала
4. Мадригальная комедия А. Стриджо, А. Банкьери, О. Векки и ее влияние на зарождение и развитие оперного жанра.

Термины: «мадригал», «опера», «комедия».

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и уметь развернуто дать характеристику жанра мадригала.
3. Пояснить специфику мадригальной комедии.
4. Творческая работа: привести примеры мадригалов и сделать их музыкальный разбор.

Литература: [[21](#) – С. 25-42; [11](#) – С. 47-55]

РАЗДЕЛ 3. ЖАНР КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНОГО ТИПА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ ЭПОХИ БАРОККО

Тема 3.1. Творчество К. Монтеверди. Мадригалы. Хоры из оперы «Орфей».

1. Традиции хорового многоголосия (мадригал).
2. Принцип построения – контраст.
3. Новаторство в составе оркестра.
4. Разбор хоров в опере.

Термины: «оркестр», «хоровое многоголосие», «контраст».

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Дать развернутую характеристику творческого портрета композитора.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал и уметь дать характеристику номерам викторины.

Литература: [21 – С. 43-59; 29 – С. 24-27, 34-37]

Тема 3.2. Творчество А. Вивальди. Gloria. Magnificat. Кантаты.

1. А. Вивальди – создатель жанра инструментального концерта
2. Оркестровая программная музыка.
3. Ансамблево-оркестровый концерт – концерто гроссо.

Термины: «концерт», «программная музыка», «концерто гроссо»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть суть понятия «программная музыка», «концерто гроссо».
3. Раскрыть особенности творческого наследия композитора.
4. Творческая работа: подготовиться к викторине, привести примеры программной музыки.

Литература: [9; 29 – С. 94-96.]

Тема 3.3. Г. Ф. Гендель. Оратории «Самсон», «Мессия».

1. Раннее немецкое Просвещение.
2. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя.
3. Роль оратории в творчестве композитора.
4. Инструментальная музыка Генделя. Особенности хорового стиля Генделя

Термины: «Просвещение», «оратория», «хоровой стиль»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Изучить и уметь аргументированно раскрыть ораториальное наследие композитора.
3. Творческая работа: Прослушать музыкальные номера и уметь делать музыкальный анализ.

Литература: [21 – С. 111-137; 29 – С. 73-75, 77-79, 91-93, 117-119; 31; 11 – С. 88-136.]

Тема 3.4. Й. С. Бах. Месса h-moll. Духовные и светские кантаты.

1. Основные этапы творческой деятельности.

2. Образность и выразительные средства музыки композитора.
3. Хронологический обзор жанров и их значение в творчестве композитора.

Термины: «кантата», «духовная музыка», «светская музыка»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть периодизацию творчества композитора.
3. Прослушать музыкальный материал.
4. Творческая работа: распределить и законспектировать периоды творчества и расставить произведения по хронологии.

Литература: [14; 11 – С. 137-300]

РАЗДЕЛ 4. ХОРОВАЯ МУЗЫКА ВЕНСКИХ КЛАССИКОВ

Тема 4.1. Х. В. Глюк. Хоры из опер «Орфей», «Альцеста».

1. Основные тенденции в развитии оперы в XVIII в.
2. Оперная реформа К.-В. Глюка.
3. Эволюция французской комической оперы.

Термины: «оперная реформа», «эволюция», «тематизм»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Изучить творческое наследие композитора.
3. Рассмотреть и уметь дать аргументированный ответ о роли хора в операх Глюка.
4. Творческая работа: подготовиться к викторине по творчеству композитора.

Литература: [21 - С 138-153; 26 - С 65-104; 29 - С 140-142, 155-157; 18; 12 – С. 52-96]

Тема 4.2. Й. Гайдн. Оратории «Сотворение мира», «Времена года», «Nelson-messe».

1. Творческий путь Й. Гайдна.
2. Обзор и характеристика жанров.
3. Социальная значимость жанра оратории.

Термины: «духовная драма», «оратория»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть особенности работы композитора в различных жанрах.
3. Выявить специфику народно-жанрового тематизма.
4. Творческая работа: прослушать музыкальный материал. Изучить и законспектировать особенности венской оратории первой половины XVIII века.

Литература: [26 – С. 105-158; 29 – С. 142-143, 227-229; 12 – С. 123-212]

Тема 4.3. В. А. Моцарт. Мессы C-dur, D-dur. Хоры из опер.

1. Творческий путь В. А. Моцарта.
2. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения
3. Композиционные особенности, интонационно-тематические и тональные связи частей.

Термины: «тональные связи», «монотематизм», «месса»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть особенности творческой биографии композитора.
3. Творческая работа: поиск особенностей драматургии в операх. Прослушать музыкальный материал.

Литература: [7 – С. 223-229; 12 – С. 213-474; 21 – С. 154-170; 26 – С. 159-274; 29 – С. 144-145, 147-149; 40]

Тема 4.4. Л. ван Бетховен. Вокально-симфонические произведения.

Хоры из оперы «Фиделио».

1. Творческий путь Л. Бетховена.
2. Основные темы и идеи творчества.

Термины: «монументализм в музыке», «драматургия»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить особенности творческого наследия композитора.
3. Раскрыть проблемы немецкой историографии и значение Бетховена в ее формировании.
4. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [21 – С. 171-197; 22 – С. 9-167; 16; 17; 2]

РАЗДЕЛ 5. ОПЕРНО-ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ XVIII-XIX ВВ. (1 КУРС, II СЕМЕСТР)

Тема 5.1. Ф. Шуберт. Мессы. Хоры. Ф Мендельсон. Хоровое творчество.

1. Камерно-вокальные жанры как одна из форм воплощения ведущей тематики романтизма.
2. Ф. Шуберт – основоположник венской романтической школы
3. Песенность как основа индивидуального стиля композитора
4. Творчество Ф. Мендельсона – одно из наиболее значительных явлений в немецкой культуре XIX века.
5. Эстетика романтического направления в музыкальном искусстве. Ведущее значение лирической сферы образов.

Термины: «романтическая школа», «стиль композитора», «камерно-вокальный жанр»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора.
3. Творческая работа: раскрыть особенности романтического направления в искусстве, привести примеры.

Литература: [21 – С. 198-206; 22 – С. 199-266, 288-309; 10; 13; 23; 37]

Тема 5.2. Р. Шуман. Реквием по Миньоне. Оратория «Рай и Пери».

1. Творчество Р. Шумана – одна из вершин мирового музыкального искусства XIX в.
2. Тяготение композитора к психологизму.
3. Воплощению поэтического образа, богатство выразительных элементов музыкального языка.

Термины: «психологизм в музыке», «оратория», «реквием»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора.
3. Творческая работа: определить в произведениях композитора элементы музыкального языка

Литература: [21 – С. 207-224; 22 – С. 310-349]

Тема 5.3. Д. Россини. Хоры из опер «Вильгельм Телль», «Севильский цирюльник».

1. Эстетические воззрения Россини на природу итальянского оперного театра.
2. Оркестр Россини. Значение оркестровых оперных увертюр.
3. Опера «Севильский цирюльник». Музыкальные характеристики.
4. Особенности драматургии оперы «Вильгельм Телль».

Термины: «увертюра», «музыкальная характеристика», «традиции belcanto»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора.
3. Уметь аргументированно дать ответ об оперных традициях Италии.
4. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [22 – С. 351-378; 38 – С. 47-56; 30 – С. 256-260, 266-276]

Тема 5.4. Ж. Бизе. Хоры из оперы «Кармен». Ш. Гуно, хоры из оперы «Фауст». Г. Берлиоз, вокально-драматические произведения.

1. Развитие музыкально-театральных жанров во Франции во 2-ой половине XIX века.
2. Формирование французской «лирической» оперы.
3. Оперное творчество Ж. Бизе.
4. Ш. Гуно и его роль в развитии «лирической» оперы во Франции.
5. Гектор Берлиоз и значение его творчества в культуре французского романтизма.

Термины: «лирическая опера», «драматический конфликт», «симфония»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть предпосылки возникновения «лирической» оперы.
3. Дать развернутую характеристику творческому наследию композиторов.
4. Творческая работа: прослушать музыкальный материал.

Литература: [27 – С. 19-50; 36 – 364-366; 22 – С. 387-418; 15 – С. 339-362; 7 – С. 251-255; 21 – С. 225-230]

Тема 5.5. Д. Верди. Хоры из опер.

1. Джузеппе Верди и традиции итальянской оперной классики XVIII-XIX веков.
2. Особенности оперной реформы Верди.
3. Эволюция оперного творчества Верди
4. Историческое значение творчества Дж. Верди. Сценическая судьба его произведений в музыкальном театре XX века.

Термины: «оперная реформа», «вокальная декламация», «ария»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора.
3. Творческая работа: рассмотреть и законспектировать в хронологической последовательности оперное творчество.

Литература: [38 – С. 74-82; 27 – С. 353-479; 30 – С. 373- 376]

Тема 5.6. Р. Вагнер. Хоры из опер.

1. Творческий путь композитора-реформатора.
2. Литературно-теоретическое наследие Вагнера.
3. «Тристан и Изольда» – психологическая музыкальная драма. Проблема музыкальной драматургии и языка оперы.

Термины: «композитор-реформатор», «наследие», «синтез искусств»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора.
3. Обосновать принципы оперной реформы.
4. Творческая работа: рассмотреть специфику исторического значения творчества Р. Вагнера. Прослушать музыкальный материал.

Литература: [38 – С. 66-73; 27 – С. 184-293; 30 – С. 386-390, 438-443; 7 – С. 235-251; 21 – С. 231-242; 33]

РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Тема 6.1. В. Моцарт Реквием.

1. Реквием как жанр.
2. Реквием Моцарта – одно из величайших творений человеческого гения, вдохновенный гимн Господу.

Термины: «заупокойная месса», «библия», «поэма»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть специфику заупокойной мессы.
3. Творческая работа: изучить музыкальный материал и уметь дать развернутую характеристику номерам.

Литература: [[12](#) – С. 213-474, [26](#) – С. 159-274]

Тема 6.2. Д. Верди. Реквием.

1. Особенности Реквиема Верди
2. «Оперность» Реквиема

Термины: «литургичность», «Судный день»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть специфику музыкального языка и особенностей построения.
3. Творческая работа: дать сравнительную характеристику Реквиема Моцарта и Верди.

Литература: [[27](#) – С. 353-479; [15](#) – С. 243-302]

Тема 6.3. Й. Брамс. Немецкий реквием. Вокально-симфонические произведения.

1. «Классическое» и «романтическое» в творчестве композитора.
2. «Немецкий реквием» – одна из первых заупокойных месс на слова Священного Писания в переводе Лютера.
3. Лиризм и эпическая мощь – ведущие образные сферы Реквиема

Термины: «лиризм», «эпичность», «бытовые жанры»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть специфику музыкального языка и особенностей построения.
3. Творческая работа: изучить направления в немецкой и австрийской музыке 2-ой половины XIX века.

Литература: [[15](#) – С. 70-113; [27](#) – С. 301-338]

Тема 6.4. Творчество Дж. Перголези. Stabat Mater.

1. Литературная первооснова Stabat Mater
2. Обращение к духовным жанрам.

Термины: «Stabat Mater», «духовная музыка», «новаторство».

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и дать аргументированный ответ о специфику музыкального языка и особенностях построения.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [[26](#) – С. 5-30; [30](#) – С. 107-109]

Тема 6.5. Дж. Россини Stabat Mater.

1. Вокальные духовные сочинения.
2. Stabat Mater – произведение, близкое по стилю опере. Так ли это?

Термины: «торжественная месса», «каденция», «ансамбль»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и дать аргументированный ответ о специфике музыкального языка духовной музыки автора.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [[38](#) – С. 47-56; [22](#) – С. 351-378]

Тема 6.6. А. Дворжак. Stabat Mater.

1. Черты стиля А. Дворжака.
2. Народная музыка Норвегии. Ее основные жанры, ладоинтонационные, ритмические особенности.
3. Идеи и образы в Реквиеме и Stabat Mater.

Термины: «ладоинтонационность», «народная музыка»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и дать аргументированный ответ о специфике духовной музыки автора.
3. Творческая работа: дать характеристику народной музыки Норвегии, ее основным жанрам и особенностям.

Литература: [[15](#) – С. 440-474]

Тема 6.7. Ф. Пуленк Stabat Mater.

1. Творческий портрет Франсиса Пуленка
2. Новаторский стиль Пуленка.
3. «Stabat Mater» Пуленка. Особенности хоровой фактуры.

Термины: «новаторство», «хоровая фактура», «a cappella»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Дать развернутую характеристику стиля композитора, особенностям музыкального языка.
3. Творческая работа: изучить музыкальные номера и уметь раскрыть их особенности и значение.

Литература: [[42](#) – С. 256-285]

РАЗДЕЛ 7. НАПРАВЛЕНИЯ В ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ КОНЦА XIX НАЧАЛА XX ВВ.

Тема 7.1. Г. Малер Симфонии №3 и №8.

1. Малер и традиции австро-немецкого симфонизма. Малер и культура романтизма. Особенности мировоззрения и художественного мышления Малера. Основная жанровая сфера творчества – симфония и песня. Специфика их взаимодействия.
2. Особенности творческого пути композитора.
3. Вокальное творчество Малера.
4. Г. Малер – дирижер

Термины: «дирижер», «симфонизм», «песня», «цикл», «симфония-кантата»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть специфику мировоззрения и художественного мышления Малера.
3. Творческая работа: изучить симфонизм Малера и дать аргументированный ответ об историческом значении творчества.

Литература: [27]

Тема 7.2. А. Брукнер. Вокально-симфонические произведения. Хоры.

1. Творческий путь композитора, особенности мировоззрения.
2. Становление Брукнера-симфониста.
3. Особенности симфонической драматургии. Монументальность циклов. Особая роль медленных частей (adagio).
4. Особенности строения тематизма и его развития.
5. Оркестр Брукнера.

Термины: «драматургия», «монументальность», «тематизм», «adagio»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить значение эпического начала в творчестве композитора.
3. Творческая работа: дать аргументированный ответ об историческом значении творчества, прослушать музыкальный материал.

Литература: [15 – С. 131-147]

Тема 7.3. Б. Сметана Хоры из опер.

1. Б. Сметана – основоположник чешской музыкальной классики, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель.
2. Новаторская трактовка жанра комической оперы.
3. Симфоническое наследие Сметаны. Национальные истоки музыкального тематизма.

Термины: «основоположник», «программно-симфонический цикл»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Рассмотреть и дать аргументированный ответ об оперном творчестве композитора.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, выявить связи с программным симфонизмом Берлиоза и Листа.

Литература: [15 – С. 402-439]

Тема 7.4. Э. Григ. Хоры из опер, хоры без сопровождения.

1. Эдвард Григ – основоположник норвежской музыкальной классики.
2. Воплощение тем и образов норвежского фольклора. Ладовое своеобразие мелодики и гармонии.
3. Песни и романсы Э. Грига. Особенности песенных циклов. Фортепианные транскрипции песен.

Термины: «фольклор», «транскрипция», «мелодика», «гармония»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора, стиль и особенности.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, изучить цитаты фольклора в произведениях композитора.

Литература: [[15](#) – С. 477-500]

Тема 7.5. Хоровое творчество К. Дебюсси, М. Равеля.

1. К. Дебюсси – крупнейший композитор-новатор. Связь его творчества с эстетикой символизма и импрессионизма.
2. Неоклассицистские тенденции в творчестве Дебюсси. Традиции К. Дебюсси в музыке XX века.
3. Оркестр Дебюсси. Жанровый обзор творчества.
4. Особенности мировоззрения и художественного мышления Равеля. Развитие принципов романтической программности.

Термины: «неоклассицизм», «программность», «символизм», «импрессионизм»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческое наследие композиторов, стиль и особенности.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, изучить камерно-инструментальное творчество Дебюсси и новый фортепианный стиль.

Литература: [[25](#); [35](#); [44](#)]

Тема 7.6. Хоровое творчество Б. Бриттена, П. Хиндемита, К. Орфа.

1. Пауль Хиндемит, обзор жанров.
2. Хоровое творчество Б. Бриттена
3. Карл Орф – один из самых популярных композиторов XX века. Педагогическая система и музыкальный театр.

Термины: «экспрессионизм», «наследие», «стиль»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческое наследие композиторов, стиль и особенности.
3. Творческая работа: дать аргументированный ответ о специфике педагогического воспитания К. Орфа, привести примеры.

Литература: [[21](#) – С. 326-241]

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ РУССКОГО ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА ДО XVIII ВЕКА. (3 КУРС, I СЕМЕСТР)

Тема 1.1. Развитие хорового исполнительства в России.

1. Обрядовый песенный фольклор – важная страница музыкальной культуры до принятия христианства.
2. Церковная музыка с наличием письменной традиции, разнообразием жанров, системой осмогласия – основой Богослужения.
3. Разновидность распевов – знаменный, киевский, болгарский.

Термины: «христианство», «фольклор», «осмогласие», «Богослужение»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Творческая работа: подобрать примеры церковных песнопений различных распевов, исполнить их.

Литература: [20 – С. 2-6; 28 – С. 3-6]

Тема 1.2. Хоровое искусство XVIII в. Партесный концерт.

1. Партесное пение – новый стиль хорового многоголосия, утвердившийся во второй половине XVII в.
2. Новые тенденции в жанре хорового концерта, художественное явление – духовный концерт а саррелла.
3. Хоровое творчество М. С. Березовского.
4. Хоровое творчество Д. Бортнянского. Стилистические особенности концертов.
5. Обработки для хора а саррелла напевов древнерусского певческого искусства. Создание Бортнянским собственного стиля обработки.

Термины: «духовный концерт», «партесный концерт», «многоголосие», «обработки»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческое наследие композиторов, стиль и особенности.
3. Творческая работа: подготовить сообщение о композиторах Н. Дилецком, Н. Калашникове, В. Титове.

Литература: [20 – С. 6-9; 8 – С 117-140; 19; 28 – С. 6-8]

Тема 1.3. Развитие русской музыкальной культуры в доглинкинский период.

1. XVIII век – эпоха больших общественных сдвигов. Расцвет всех видов искусства. Возникновение русской композиторской школы.
2. Основной жанр – опера. Противопоставление иностранной опере, доступность, реалистичность, народная основа.
3. Хоровая музыка – основной компонент оперного спектакля.
4. Д. Бортнянский и его оперы. Творчество композиторов Дж. Сарти, Б. Галуппи.
5. Формирование русской городской песни. Ее ввод в оперные спектакли.
6. Возникновение первой русской кантаты и оратории.
7. А. Верстовский – один из ярких представителей романтического направления.

Термины: «спектакль», «опера», «городская песня»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть специфику становления и развития оперного жанра.
3. Творческая работа: дать аргументированный ответ о развитии жанров, новых форм и средств музыкальной выразительности.

Литература: [19; 28 – С. 9-15; 8 – С. 3-11; 39 – С. 7-125; 29 – С. 180-182, 163-165]

РАЗДЕЛ 2. НАРОДНАЯ ПЕСНЯ В ХОРОВОЙ ОБРАБОТКЕ.

Тема 2.1. Народная песня в хоровой обработке

1. Народная песня – основной жанр хорового пения

2. Народная и профессиональная хоровая музыка. Формы и жанры.

Термины: «народная музыка», «профессиональная музыка», «формы изложения»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть специфику применения народной песни в хоровом искусстве.
3. Творческая работа: изучить и дать аргументированный ответ о развитии фольклора и его проникновении в светскую музыку.

Литература: [5 – С. 3-45, 80-190]

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ОПЕРНОГО ЖАНРА В РОССИИ

Тема 3.1. Оперно-хоровое творчество М. Глинки.

1. Оперно-хоровое творчество М. Глинки.
2. Значение хора в операх М. Глинки. Роль хора в музыкальной драматургии его опер.
3. Значение оперно-хорового творчества М. Глинки для развития русской хоровой литературы.
4. Хоры для изучения: «Иван Сусанин» - «Родина моя», «Хороша у нас река», свадебный хор. «Руслан и Людмила» - «Не тужи, дитя родимое», «Лель таинственный», «Ах, ты свет Людмила», «Не проснется птичка утром».

Термины: «музыкальная драматургия», «голосоведение», «хоровое письмо»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть особенности оперно-хорового стиля композитора.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, дать аргументированный ответ о жанрах, форме, приемах хорового письма в произведениях М. Глинки.

Литература: [4 – С. 3-227, 247-257; 7 – С. 97-112; 8 – С. 11-27; 39 – С. 126-218; 38 – С. 115-140; 30 – С. 355-360, 381-386; 20 – С. 15-30; 33 – С. 114-152]

Тема 3.2. Оперно-хоровое творчество А. Даргомыжского.

1. Оперно-хоровое творчество А. Даргомыжского. Опера «Русалка». Стилистические особенности хорового письма А. Даргомыжского,
2. Использование хора в драматургии оперы. Богатство гармонических средств, свобода модулирования в хорах оперы. Использование материала русского фольклора в текстах хоров. Элементы подголосочной полифонии.
3. Хоры для изучения: «Ах, ты сердце», «Заплетися плетень», «Как на горе мы пиво варили», «Как во горнице, светлице».

Термины: «гармония», «фольклор», «подголосочность фактуры», «полифония»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора, стилистические особенности хорового письма.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, выявить цитаты народных песен в произведениях.

Литература: [20 – С. 31-36; 7 – С 112-120; 39 –С. 126-218; 34]

Тема 3.3. Оперно-хоровое творчество Н. Римского-Корсакова.

1. Роль хора в операх Н. Римского-Корсакова. Народно-песенная основа оперно-хоровых сцен.
2. Принципы использования народных песен в хоровых сценах. Ладово-интонационная основа в хорах.
3. Стиль хорового письма Н. Римского-Корсакова.
4. Хоры для изучения: «Царская невеста» - «Слаще меду», Подблюдная песня, хор опричников, «Снегурочка» - сцена «Проводы Масленицы», хоровод и песня «Про бобра», «Ночь перед Рождеством» - «Поезд Овсеня и Коляды» «Сказка о царе Салтане» - «С крепкий дуб тебе повырасти».

Термины: «стиль», «хоровые сцены», «интонационная основа»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и изучить составы хора в операх Н. Римского-Корсакова и их вокально-тембровые краски.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [7 – С. 161-204; 8 – С. 27-37; 39 – С 410-540; 30 – С. 376-386, 260-264; 33 – С. 73-85, 164-370; 36]

Тема 3.4. Оперно-хоровое творчество А. Бородина.

1. Значение хора в опере «Князь Игорь». Воплощение в хорах яркой музыкальной характеристики народа.
2. Народно-эпические элементы в хорах А. Бородина. Связь хоров оперы с русской народной песней.
3. Мелодия как основное выразительное средство в хорах композитора.
4. Хоры для изучения: «Солнцу красному слава», «Мы к тебе княгиня», «Улетай на крыльях ветра» хор поселян «Ох, не буйный ветер».

Термины: «русская народная песня», «мелодия», «стиль хорового письма»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и изучить стиль хорового письма.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине, рассмотреть историю создания оперы «Князь Игорь»

Литература: [7 – С 148-161; 20 – С. 40-52]

Тема 3.5. Оперно-хоровое творчество М. Мусоргского.

1. Особое значение хора в операх М. Мусоргского. Масштабность хоровых сцен.
2. Особенности хорового стиля М. Мусоргского. Хоровой речитатив и речевые интонации в оперных хорах.
3. Значение оперно-хорового творчества М. Мусоргского для дальнейшего развития русской хоровой культуры.
4. Хоры для изучения: «Борис Годунов» - «На кого ты нас покидаешь», Сцена под Кромами, «Хованщина» - Встреча Хованского; хор стрельцов «Батя, батя выйди к нам».

Термины: «хоровой речитатив», «стиль композитора», «музыкальная характеристика»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и изучить составы хора в операх
3. Творческая работа: выявить использование подлинных народных песен в операх, привести примеры. Прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [7 – С. 133-148; 39 – С. 219-409; 30 – С. 239-245]

Тема 3.6. Оперно-хоровое творчество П. Чайковского.

1. Хоровое народное начало – основа музыкально-сценического действия большинства опер Чайковского. Разнообразие функций хора.
2. Черты симфонизма в хоровых сценах. Связь оперных хоров с народной песней.
3. Особенности музыкального языка и стиля оперно-хорового творчества П. Чайковского.
4. Хоры для изучения: «Евгений Онегин» - Хор и пляска крестьян, «Пиковая дама» - хор гуляющих, «Мазепа» - «Я завью, завью венки мой душистый».

Термины: «симфонизм», «музыкальный язык», «интонационность»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и изучить составы хора в операх
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [7 – С. 204-216; 8 – С. 27-37; 39 – С. 219-409; 3; 6; 24; 30 – С. 316-326, 229-239]

РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД РАСЦВЕТА ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.

Тема 4.1. Хоровое творчество М. Глинки, А. Даргомыжского.

1. Духовная музыка М. Глинки. Роль М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского в развитии русской хоровой литературы.
2. «Петербургские серенады». Оригинальность композиторского мышления.
3. Особое отношение композитора к поэтическому слову. Сфера образов.
4. Хоры для изучения: М. Глинка «Полонез», «Патриотическая песня», «Жаворонок», «Не щечечи соловейко», А. Даргомыжский «Буря мглою небо кроет», «На севере диком», «Пью за здравие Мери».

Термины: «духовная музыка», «фанфарность», «форма», «цикл»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить интонационную основу хоров, способы хорового изложения, формы, привести примеры.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [22 – С. 126-218]

Тема 4.2. Хоровое творчество Ц. Кюи.

1. Музыкальное наследие Кюи.

2. Особенности хорового письма.
3. Роль творчества в развитии хоровой музыки.
4. Хоры для изучения: Ц. Кюи - «Уснуло все», «Воды»

Термины: «хоровое письмо», «романс», «оркестр»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить интонационную основу хоров, способы хорового изложения, формы, привести примеры.
3. Творческая работа: изучить и дать аргументированный ответ о музыкально-критической деятельности композитора.

Литература: [39 – С. 219-409]

Тема 4.3. Хоровое творчество В. Калинникова.

1. Творческий портрет композитора.
2. Форма произведений – как одно из средств художественной выразительности.
3. Хоры для изучения: «Элегия», «Зима», «Кондор», «На старом кургане».

Термины: «форма», «творческий портрет», «подголосочность»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить сферу образов, интонационную основу хоров, способы хорового изложения, привести примеры.
3. Творческая работа: привести примеры произведений для детей.

Литература: [32 – С. 127-132]

Тема 4.4. Хоровое творчество А. Гречанинова.

1. А. Гречанинов (1864-1954) – представитель классических традиций музыкальной школы XX века, в особенности Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского.
2. Сюжетность и картинность образов, воплощенных в хорах без сопровождения.
3. «Демественная Литургия» для голоса с инструментом. Малые мессы.
4. Хоры для изучения: А. Гречанинов – «Лягушка и вол», «Нас веселит ручей», «Воскликните Господеви», «Волною морскою».

Термины: «картинность образов», «Демественная Литургия», «месса»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить сферу образов оперного творчества, интонационную основу хоров, способы хорового изложения, привести примеры.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал и сделать музыкально-теоретический анализ духовной музыки.

Литература: [32]

Тема 4.5. Хоровое творчество М. Ипполитова-Иванова.

1. Вокальное и хоровое творчество.
  2. Грузинский период в творчестве.
  3. Произведения для детского хора: «Два поколения», «Гимн труду».
- Коронационная месса.

Термины: «фактура», «голосоведение»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал и привести примеры детских произведений.

Литература: [32]

Тема 4.6. Хоровое творчество П. Чайковского.

1. Хоровое творчество П. Чайковского. Хоровые произведения для разных составов, музыкальный язык хоров.
2. Особенности хорового письма.
3. Роль его творчества в развитии хоровой музыки. Духовная музыка.
4. Хоры для изучения: «Теплится зорька», «Зеленый шум», «Дубинушка», «Яблоня», «Август», «Альпы».

Термины: «музыкальный язык», «духовная музыка»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть специфику музыкального языка.
3. Творческая работа: выявить особенности хорового изложения в духовной музыке, изучить научно-методический труд П. Чайковского.

Литература: [32]

Тема 4.7. Хоровое творчество С. Прокофьева.

1. С. Прокофьев – педагог и ученый. Жизнеутверждающий характер творчества, опора на традиции Глинки и Чайковского.
2. С. Прокофьев и Московская консерватория.
3. Сочинение хоровых произведений – ведущее значение в его творческой деятельности. Разнообразие жанров хоровой музыки: кантатно-ораториальный, оперно-хоровой жанр и хоры без сопровождения.
4. Особое место оперы «Орестей» в русском классическом оперном искусстве. Трактовка античного сюжета.
5. Хоры для изучения: «Вечер», «Посмотри, какая мгла», «По горам две хмурых тучи», «Развалину башни», «Из края в край».

Термины: «опера», «традиции», «искусство», «ораториальность»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческое наследие композитора, многообразие жанров.
3. Творческая работа: изучить музыкально-просветительскую деятельность композитора.

Литература: [7 – С. 216-219; 32 – С. 80-100]

Тема 4.8. Хоровое творчество С. Рахманинова.

1. С. Рахманинов – великий русский композитор первой половины XX века.
2. «Кучкистская» традиция в музыке Рахманинова.

3. Новаторский характер творчества Рахманинова.
4. Хоры для изучения: «Неволя», «Сосна», «Ангел», «На севере диком»

Термины: «новаторство», «мелодичность», «преемственность»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть преемственные связи с наследием Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, многообразие жанров.
3. Творческая работа: изучить сферу образов, стилистику композитора.

Литература: [32 – С. 181-240; 1 – С. 33-64]

РАЗДЕЛ 5. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Тема 5.1. П. Чайковский «Литургия святого Иоанна Златоуста».

1. Особенности хорового письма, преобладание гомофонно-гармонического склада.
2. Роль духовных сочинений Чайковского в становлении нового церковного музыкального стиля.
3. Создание целостного богослужебного цикла «Литургия Святого Иоанна Златоуста».

Термины: «богослужебный цикл», «Литургия», «имитация», «строгий стиль»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и сравнить понятия духовной и церковной музыки.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, сделать музыкально-теоретический анализ

Литература: [7 – С. 204-216; 8 – С. 27-37; 39 – С. 219-409; 3; 6; 24]

Тема 5.2. С. В. Рахманинов «Всенощное бдение», «Литургия святого Иоанна Златоуста».

1. Новаторство и связь с древнерусской традицией в духовных сочинениях композитора.
2. Характеристика «Литургии Иоанна Златоуста» и «Всенощного бдения».

Термины: «древнерусская традиция», «Всенощное бдение»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть циклы и выявить музыкальную драматургию, основу музыкального языка.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [32 – С. 181-240; 1 – С. 33-64]

Тема 5.3. А. Кастальский духовные произведения.

1. Духовное наследие А. Кастальского
2. Сфера образов, способы хорового изложения.

Термины: «наследие», «клиросный репертуар», «древнерусские распевы»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и выявить интонационную основу, стиль композитора.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, изучить теоретические труды автора.

Литература: [32]

РАЗДЕЛ 6. КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНЫЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Тема 6.1. С. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин».

1. Кантата «Иоанн Дамаскин» С. Танеева – одна из вершин монументального вокально-симфонического духовного композиторского мастерства.
2. Соотношение оркестрового и хорового звучания.
3. Роль тематизма и влияние его на форму кантаты. Разные истоки тематизма

Термины: «тематизм», «кантата», «монументализм»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть и выявить интонационную основу, способы хорового изложения.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, подготовиться к викторине.

Литература: [7 – С 216-219; 32 – С. 80-100]

Тема 6.2. С. Рахманинов Кантата «Весна», поэма «Колокола».

1. Значение хоровых жанров в творчестве С. В. Рахманинова.
2. Многообразие хорового наследия композитора: духовные произведения, кантатно-ораториальные жанры и пр.
3. Черты хорового стиля композитора:
4. Симфоническая поэма «Колокола». История возникновения. Анализ произведения. Значение произведения.

Термины: «поэма», «анализ», «хоровой стиль»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, дать аргументированный ответ о чертах стиля композитора.

Литература: [32 – С. 181-240; 1 – С. 33-64]

Тема 6.3. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский».

1. Разновидность кантаты: патриотическая, приветственная, историческая.
2. Возрождение жанра оратории в советской хоровой литературе.
3. Кантата С. Прокофьева «Александр Невский» как образец историко-патриотической кантаты.
4. История создания. Анализ музыкального материала.

Термины: «жанр», «оратория», «творческий портрет»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, дать аргументированный ответ о чертах стиля композитора.

Литература: [7 – С. 299-306; 1 – С. 83-157]

**Тема 6.4. Г. Свиридов Кантата «Курские песни»,
«Патетическая оратория».**

1. Монументализм ораториального жанра.
2. Первые советские оратории. Их значение для развития советской хоровой музыки.
3. Хоровое творчество Г. Свиридова. Произведения крупной формы - Патетическая оратория, кантата «Курские песни».

Термины: «монументализм», «патетичность», «черты стиля»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить специфику ораториального жанра.
3. Творческая работа: изучить черты отличия кантаты от оратории.

Литература: [1 – С. 209-217]

**Тема 6.5. Г. Свиридов Поэма «Памяти С. Есенина»,
Концерт «Пушкинский венок».**

1. Сфера образов композитора.
2. Обращение к литературным источникам классиков русской литературы.
3. Новаторская роль вокально-симфонических сочинений.

Термины: «классика», «сфера образов», «традиция»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, дать аргументированный ответ о чертах стиля композитора.

Литература: [1 – С. 209-217]

Тема 6.6. М. Коваль Оратория «Емельян Пугачев».

1. Основа творчества М Ковалья – оперные, кантатно-ораториальные, хоровые и камерно-вокальные произведения.
2. Оратория и опера «Емельян Пугачев» (слова В. В. Каменского, 1939 г.)
3. Развитие традиций русской оперной классики, главным образом М. П. Мусорского.

Термины: «творчество», «наследие», «либретто»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.

2. Рассмотреть творческий портрет композитора, жанровое разнообразие.
3. Творческая работа: выявить интонационную основу произведений.

Литература: [32]

Тема 6.7. Ю. Буцко Кантата «Свадебные песни».

1. Творчество Ю. М. Буцко обширно и многогранно. Обращение к русскому крестьянскому фольклору.
2. Кантата «Свадебные песни» написана на подлинные народные тексты. Идеино-драматургическая основа.
3. Психологическое углубление народных истоков, естественное, художественно-убедительное пересечение народно-эпической и лирико-психологической линии.

Термины: «психологизм», «фольклор», «драматургия»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композитора, жанровое разнообразие.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, сделать музыкально-теоретический анализ.

Литература: [1 – С. 218-251]

РАЗДЕЛ 7. ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ XX В.

Тема 7.1. Хоровое творчество В. Шебалина, Д. Шостаковича.

1. В. Шебалин – многогранный композитор, представивший в своем творчестве широкий спектр различных жанров. Темы произведений.
2. Хоровое творчество Д. Шостаковича.
3. Темы революции в творчестве композитора.

Термины: «театральная пьеса», «актуальность», «обработка»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композиторов, дать аргументированный ответ о стиле композиторов.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, сделать музыкально-теоретический анализ.

Литература: [1 – С. 158-197]

Тема 7.2. Хоровое творчество В. Салманова, Р. Щедрина.

1. В. Салманов – выдающийся советский композитор, автор многих симфонических, хоровых, камерных инструментальных и вокальных произведений.
2. Хоровое творчество В. Салманова.
3. Родион Константинович Щедрин – современный русский композитор, чье творчество отличается высокой гражданственностью, тончайшая лирика, философская углубленность, подлинная народность в сочетании с современными приемами композиторской техники. Хоровое творчество.

Термины: «гражданственность», «композитор», «народность», «хоровой концерт»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть творческий портрет композиторов, специфику хорового изложения, интонационную основу произведений.
3. Творческая работа: прослушать музыкальный материал, сделать музыкально-теоретический анализ.

Литература: [[1– 83-98 с.](#);]

7.2. ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

1. Месса в творчестве западноевропейских композиторов.
2. Эволюция жанра «Stabat Mater».
3. Духовные произведения Г. Персела. Анализ.
4. Оперная реформа Х. В Глюка. Роль хора в драматургии его опер.
5. Народные сцены в романтической опере XIX в.
6. Особенности строения Немецкого реквиема Й. Брамса и Реквиема Дж. Верди
7. Театр Р. Вагнера.
8. Стилиевые особенности и характеристика музыкально-выразительных средств духовных произведений зарубежных композиторов XX века.
9. Роль народной обрядовости и фольклорных элементов в сюжете и музыкальном языке А. Оннегера «Жанна д'Арк на костре».
10. Литературная основа «Военного реквиема» Б. Бриттена: сочетание традиционного латинского текста и национальной поэзии.
11. «Венгерский псалом» З. Кодая.
12. Характеристика распевов: знаменного, греческого, болгарского, киевского.
13. Творчество Н. Дилецкого, В. Титова. Кант.
14. Развитие жанров в русской музыке XIX века.
15. Музыкальное сообщество «Могучая кучка».
16. Реализм в русской музыке.
17. Хоровая полифония в творчестве С. Танеева.
18. Новые жанры в хоровом творчестве В. Гаврилина. Фольклор в хоровых произведениях Н. Сидельникова.

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Формирование и развитие жанра мессы в творчестве композиторов эпохи Возрождения.
2. Развитие мотета и светских хоровых жанров в эпоху Возрождения.
3. Оперная реформа К. Глюка. Роль хора в драматургии оперы «Орфей».
4. Роль хора в опере Г. Перселла «Дидона та Эней».
5. Жанрово-стилистические основы ораториального творчества Г. Ф. Генделя.
6. Стилистические черты духовных произведений И. С. Баха.
7. Новаторство и структурные особенности хоров в операх «Идоменей», «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта» В. Моцарта.
8. Жанр оратории в творчестве Й. Гайдна.
9. Й. Гайдн Нельсон-месса.
10. В. А. Моцарт Реквием.
11. Торжественная месса D dur Л. В. Бетховена.
12. Симфония № 9 Л. В. Бетховена.
13. Стилистические особенности жанра мессы в творчестве композиторов-романтиков.
14. Й. Брамс «Немецкий реквием».
15. Жанр хоровой миниатюры в творчестве композиторов-романтиков.
16. Кантатно-ораториальное творчество композиторов-романтиков.
17. Драматургическое значение хоровых сцен в операх К. М. Вебера «Вольный стрелок» и «Оберон».
18. Веризм в музыке на примере творчества Ж. Бизе.
19. Характеристика хоровых сцен в операх Дж. Верди.
20. Жанры духовной музыки Дж. Верди.
21. Мессы Ф. Шуберта.
22. Стилиевые особенности и характеристика музыкально-выразительных средств духовных произведений зарубежных композиторов XX века.
23. Музыкальный язык композиторов неофольклорного направления (на примере сценической кантаты «Кармина Бурана»).
24. Основные образные сферы и стилистические черты западноевропейской хоровой музыки а capella XX века.
25. Развитие хоровой обработки русской народной песни в истории хорового исполнительства.
26. Хоровые обработки в творчестве М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.
27. Типы обработок русских народных песен в творчестве композиторов-классиков XIX века.
28. Русское богослужбное пение. Этапы развития.
29. Одноголосное пение Древней Руси. Виды нотации. Знаменный распев.
30. Раннее многоголосное пение.
31. Хоровая музыка Петровского времени. Кант.
32. Партесный концерт.
33. Духовный концерт в творчестве А. Веделя, Д. Бортнянского, М. Березовского.
34. Значение хора в первых русских операх.
35. Характеристика хоровых сцен в операх композиторов XIX.
36. Кантата в творчестве С. Танеева.
37. Хоровые жанры в творчестве С. Рахманинова. Черты стиля.
38. Духовная музыка С. Рахманинова.
39. С. Рахманинов. Кантатно-ораториальное творчество. «Весна», «Колокола».
40. Хоры а capella композиторов XIX в.
41. Жанры русской духовной музыки.
42. Основные этапы развития светских жанров хоровой музыки в XIX веке.
43. Развитие жанра хоровой обработки в 30-е годы XX века. Творчество А. Александрова, А. Новикова, А. Свешникова, В. Соколова.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История хоровой музыки» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

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 ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план практического занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Аверьянова, О. И. Отечественная музыкальная литература XX века / О. И. Аверьянова. – М. : Музыка, 2007. – 256 с.](#)
2. [Альшванг, А. А. Л. В. Бетховен / А. А. Альшванг. – М. : Музыка, 1977. – 447 с.](#)
3. [Альшванг, А. А. П. И. Чайковский. / А. А. Альшванг. – М. : Музыка, 1970. – 816 с.](#)
4. [Асафьев, Б. В. М. И. Глинка / Б. В. Асафьев. – М. : Музыка, 1978. – 312 с.](#)
5. [Асафьев, Б. В. О народной музыке / Б. В. Асафьев. – М. : Музыка, 1987. – 248 с.](#)
6. [Асафьев, Б. В. О музыке Чайковского / Б. В. Асафьев. – М. : Музыка, 1972. – 376 с.](#)
7. [Асафьев, Б. В. Об опере. / Б. В. Асафьев. – М. : Музыка, 1976. – 336 с.](#)
8. [Асафьев, Б. В. Русская музыка. / Б. В. Асафьев. – М. : Музыка, 1968. – 325 с.](#)
9. [Белецкий, И. В. Антонио Вивальди. / И. В. Белецкий. – М. : Музыка, 1975. – 87 с.](#)
10. [Ворбс, Г. Х. Мендельсон-Бартольди Ф.: жизнь и деятельность / Г. Х. Ворбс. – М. : Музыка, 1966. – 318 с.](#)
11. [Гивенталь, И. Музыкальная литература. В 1. / И. Гивенталь. – М. : Музыка, 1986. – 444 с.](#)
12. [Гивенталь, И. Музыкальная литература. Вып.2. / И. Гивенталь. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.](#)
13. [Гольдшмидт, Г. Франц Шуберт. Жизненный путь / Г. Гольдшмидт. – М. : Музыка, 1968. – 450 с.](#)
14. [Друскин, М. С. Бах И. С. / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1982. – 383 с.](#)
15. [Друскин, М. С. История зарубежной музыки: вып. 4. / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1983. – 528 с.](#)
16. [Кириллина, Л. В. Бетховен Жизнь и творчество. В 2-х т. / Л. В. Кириллина. Т 1. – М. : Московская консерватория, 2009. – 536 с.](#)
17. [Кириллина, Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество. В 2-х т. / Л. В. Кириллина. Т 2. – М. : Московская консерватория, 2009. – 590 с.](#)
18. [Кириллина, Л. В. Реформаторские оперы Глюка / Л. В. Кириллина. – М. : Классика-XXI века, 2006. – 385 с.](#)
19. [Ковалев, К. Бортнянский / К. Ковалев. – М. : Русское слово, 1998. – 157 с.](#)
20. [Козлова, Н. П. Русская музыкальная литература / Н. П. Козлова. – М. : Музыка, 2005. – 224 с.](#)
21. [Конен, В. Д. Этюды о зарубежной музыке / В. Д. Конен. – М. : Музыка, 1975. – 408 с.](#)
22. [Конен, В. Д. История зарубежной музыки. Вып. 3. / В. Д. Конен. – М. : Музыка, 1989. – 544 с.](#)
23. [Конен, В. Д. Шуберт / В. Д. Конен. – М. : ГМИ, 1953. – 240 с.](#)
24. [Красинская, Л. Оперная мелодика Чайковского / Л. Красинская. – Л. : Музыка, 1986. – 247 с.](#)
25. [Кремлев, Ю. А. Клод Дебюсси / Ю. А. Кремлев. – М. : Музыка, 1965. – 792 с.](#)
26. [Левик, Б. История зарубежной музыки: вторая половина XVIII века. Вып. 2. / Б. Левик. – М. : Музыка, 1966. – 280 с.](#)
27. [Левик, Б. Музыкальная литература. Вып.4. / Б. Левик. – М. : Москва, 1973. – 494 с.](#)
28. [Ливанова, Т. Н. Музыка доглинкинского периода / Т. Н. Ливанова. – М. :Музгиз, 1946. – 10 с.](#)

29. [Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы. 1600-1850 / М. Л. Мугинштейн. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 640 с.](#)
30. [Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы. 1851-1900 / М. Л. Мугинштейн. – Екатеринбург : Антверта, 2012. – 616 с.](#)
31. [Роллан, Р. Гендель / Р. Роллан. – М. : Музыка, 1984. – 256 с.](#)
32. [Русская музыкальная литература. Вып. 4. / под ред. М. К. Михайлова, Э. Л. Фрид. – Ленинград : Музыка, 1986. – 340 с.](#)
33. [Ручьевская, Е. А. «Руслан» Глинки «Тристан» Вагнера, «Снегурочка» Римского-Корсакова. Стилъ. Драматургия. Слово и музыка / Е. А. Ручьевская. – СПб. : Композитор, 2002. – 396 с.](#)
34. [Серов, А. Н. Русалка. Опера А. С. Даргомыжского / А. Н. Серов. – М. : Музгиз, 1953. – 161 с.](#)
35. [Смирнов, В. Морис Равель и его творчество / В. Смирнов. – Л. : Музыка, 1981. – 225 с.](#)
36. [Стасов, В. В. Статьи о Римском-Корсакове / В. В. Стасов. – М. : Музгиз, 1953. – 89 с.](#)
37. [Хохлов, Ю. Н. Франц Шуберт: жизнь и творчество в материалах и документах / Ю. Н. Хохлов. – М. : Сов. композитор, 1978. – 294 с.](#)
38. [Черкашина, М. Историческая опера эпохи Романтизма / М. Черкашина. – К. : Музична Україна, 1986. – 150 с.](#)
39. [Чешихин, В. История русской оперы \(с 1674 по 1903\) / В. Чешихин. – СПб. : П. Юргенсона, 1905. – 648 с.](#)
40. [Чигарева, Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. Художественная индивидуальность. Семантика / Е. И. Чигарева. – М. : \[б. и.\], 2000. – 57 с.](#)
41. [Шаталов, О. В. Театр: балет и опера / О. В. Шаталов. – Воронеж : ВГУ, 2008. – 174 с.](#)
42. [Шнеерсон, Г. Французская музыка XX века / Г. Шнеерсон. – М. : Музыка, 1970. – 576 с.](#)
43. [Шольп, А. «Евгений Онегин» Чайковского / А. Шольп. – Л. : Музыка, 1982. – 168 с.](#)
44. [Яроцинський, С. Дебюсси, імпрессионізм і символізм / С. Яроцинський. – М. : Прогресс, 1978. – 118 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 (столы, стулья).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.