

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

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

19.08 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

*Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение)*

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная						Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зан. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские занятия), час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зан. Единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские занятия), час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
2	3	216/6	68	52	16	36	-	2	3	216/6	16	8	8	92		Экзамен
	4		72	56	16	40					16	8	8	92		
Всего			140	108	32	76	-	Всего			32	16	16	184	+	

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

Программу разработала Е. Я. Михалёва, профессор кафедры теории и истории музыки

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

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История мировой музыкальной культуры» имеет статус по профилю дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 2 курса (III, IV семестр) направления подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины является Музыкальная культура Европы XIX столетия, включая творчество композиторов-романтиков, появление новых жанров и форм.

Содержание дисциплины состоит из следующих тем:

1. К. М. Вебер – основоположник немецкой романтической оперы. Симфоническая и камерная музыка.
2. Ф. Мендельсон-Бартольди. Черты стиля. Симфоническая, камерная музыка. Просветительская деятельность
3. Творчество Р. Шумана. Черты стиля. Музыкально-критическая деятельность.
4. Ф. Шопен – выдающееся явление мировой музыкальной классики. Новаторские черты творчества.
5. С. Монюшко – основоположник польской музыкальной классики.
6. Г. Берлиоз – композитор-новатор. Симфоническое творчество. Публицистика.
7. Дж. Мейербер – создатель французской героической оперы.
8. Творчество Дж. Россини.
9. Мастера итальянской оперы В. Беллини, Г. Доницетти, Творчество Н. Паганини.
10. Р. Вагнер. Черты стиля. Оперная реформа. Публицистическая деятельность.
11. Й. Брамс. Черты стиля. Симфоническое творчество. Фортепианная музыка, камерные ансамбли.
12. А. Брукнер – выдающееся явление в области симфонической музыки.
13. И. Штраус-сын – великий мастер танцевальной музыка. Оперетта «Летучая мышь».
14. Творчество Г. Вольфа.
15. Ф. Лист. Пианист, композитор, музыкально-общественный деятель.
16. Дж. Верди – новатор в области оперной музыки. Черты стиля. Реквием.

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

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

- устная (устный опрос);
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);

итоговый контроль в форме экзамена в III и IV семестрах.

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

Программой предусмотрено изучение дисциплины «История мировой музыкальной культуры» в III и IV семестрах в объеме 216 часов, что соответствует 6 зачетным единицам. Из них 140 часов аудиторных занятий, 76 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 16 часов, самостоятельных 92. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения экзаменом в III и IV семестрах.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Задачи дисциплины:

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

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

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

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный класс» способствует успешному овладению студентами дисциплины «История мировой музыкальной культуры».

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

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

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

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

должен **владеть навыками**:

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

Курс построен по принципу хронологической последовательности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		Л	п		Инд	с.р.		л	п	Лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ, ПОЛЬШИ, ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ I ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ.												
(III СЕМЕСТР)												
Тема 1. К. Вебер – создатель немецкой романтической оперы. Симфоническая, камерная музыка.	12	4	2	-	-	6	12	1	1	-	-	10
Тема 2. Ф. Мендельсон. Черты стиля. Симфоническая, камерная музыка. Просветительская деятельность.	12	6	2	-	-	4	13	-	1	-	-	12
Тема 3. Творчество Р. Шумана. Черты стиля. Музыкально-критическая деятельность.	18	10	2	-	-	6	12	1	1	-	-	10
Тема 4. Ф. Шопен – выдающееся явление мировой музыкальной классики. Новаторские черты творчества.	16	10	2	-	-	4	15	2	1	-	-	12
Тема 5. С. Моношко – основоположник польской музыкальной классики.	8	2	2	-	-	4	14	1	1	-	-	12
Тема 6. Г. Берлиоз – композитор-новатор. Симфоническое творчество. Публицистика.	12	6	2	-	-	4	14	1	1	-	-	12
Тема 7. Дж. Мейербер – создатель французской героической оперы.	12	6	2	-	-	4	11	1	-	-	-	10
Тема 8. Творчество	14	8	2	-	-	4	17	1	2	-	-	14

Дж. Россини.												
Всего по I разделу	108	52	16	-	-	36	108	8	8	-	-	92
РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ВЕНГРИИ, ИТАЛИИ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (IV СЕМЕСТР)												
Тема 9. Р. Вагнер. Черты стиля. Оперная реформа. Публицистическая деятельность.	24	12	4	-	-	8	22	2	2	-	-	18
Тема 10. Й. Брамс. Черты стиля. Симфоническое творчество. Фортепианная музыка, камерные ансамбли.	22	12	2	-	-	8	22	2	2	-	-	18
Тема 11. А. Брукнер – выдающееся явление в области симфонической музыки.	14	6	2	-	-	6	13		1	-	-	12
Тема 12. И. Штраус-сын – великий мастер танцевальной музыки. Оперетта «Летучья мышь».	12	6	2	-	-	4	12	2	-	-	-	10
Тема 13. Творчество Г. Вольфа.	4	2	-	-	-	2	6	1	1	-	-	4
Тема 14. Ф. Лист – Композитор, пианист, музыкально-общественный деятель.	16	8	2	-	-	6	17	1	2	-	-	14
15. Дж. Верди – новатор в области оперного творчества. Черты стиля. Реквием.	20	10	4	-	-	6	16	-	-	-	-	16
Всего по II разделу	112	56	16	-	-	40	108	8	8	-	-	92
Всего по I и II разделу	220	108	32			76	216	16	16			184

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, ПОЛЬШИ И ИТАЛИИ I ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ

(III СЕМЕСТР)

Тема 1. К. М. Вебер – основоположник немецкой романтической оперы. Симфоническая и камерная музыка.

Вехи творческого пути Вебера (1797 – 1826), индивидуальность стиля, новаторские идеи в области музыкальных жанров, создание одночастного концерта, программной пьесы для фортепиано, романтической оперы. Опера «Волшебный стрелок» в аспекте романтического искусства, особенностей сюжета и его претворения в либретто, образы лесной романтики, фантастические эпизоды, сольные вокальные номера, хоры, оркестровые эпизоды. Черты инструментального творчества композитора, галантность его салонных пьес для фортепиано, яркость концертного стиля в концертах для кларнета с оркестром.

Тема 2. Ф. Мендельсон-Бартольди. Черты стиля. Симфоническая, камерная музыка. Просветительская деятельность.

Многогранность творческого облика композитора (1809 – 1847), виртуозное владение фортепиано, органом, дирижирование в публичных концертах, возвращение человечеству наследия И. С. Баха, первое исполнение Девятой симфонии Шуберта, просветительская деятельность.

Симфоническое творчество, создание романтической увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», романтическая устремлённость, поэтичность образов «Итальянской симфонии», стройность драматургии цикла, прозрачная оркестровка с опорой на струнную группу и деревянные духовые, лёгкость, скерцозность.

Фортепианное творчество, художественность тетрадей «Песен без слов», фантазии *f moll*, каприччио, разнообразие фактуры, мелодическое своеобразие, напевность тематизма; особенности вокальной музыки, красота мелодий, стройность формы, выразительность его песен, роль фортепианного сопровождения в песнях «В лесу». «Подснежник», «Весенняя песня». «Грёзы».

Тема 3. Творчество Р. Шумана. Черты стиля. Музыкально-критическая деятельность.

Этапы жизненного и творческого пути Шумана (1810 – 1856), две стороны его натуры – мечтательность и порывистость, борьба с рутинной и безвкусицей, воплощенной в творчестве в борьбе с филистёрами, музыкально-критическая деятельность.

Фортепианное творчество, создание цикла фортепианных пьес («Бабочки», «Фантастические пьесы», «Венский карнавал» и др.), свободных вариаций (Симфонические этюды), масштабность развития в Фантазии *C dur*, разнообразие фактуры, наличие нескольких пластов, мелодическая гибкость, гармоническая красочность.

Вокальное творчество. Сюжетность, контрастное сопоставление частей, оригинальность фактуры, роль фортепианного вступления и заключения, воплощение тончайших оттенков человеческих эмоций, оригинальность музыкально-критических статей, их актуальность, литературный стиль.

Тема 4. Ф. Шопен – выдающееся явление мировой музыкальной классики. Новаторские черты творчества.

Жизненный и творческий путь композитора (1810 – 1849), выражение в музыке идей национально-освободительного движения, особенности его стиля, опора на мелодии

польских народных песен и танцев, связь мелодий Шопена с итальянской оперной кантиленой, использование красочного терцового сопоставления, модуляций в далёкие тональности, эллиптических оборотов, создание новых жанров скерцо, баллады.

Новаторская трактовка жанров фортепианной миниатюры, самостоятельность и художественную выразительность прелюдии, поэтизация вальса и мазурки, превращение этюда из технического упражнения в художественное произведение, ноктюрн из ночной песни салонного образца в произведение, насыщенное драматизмом.

Баллады композитора, их связь с литературными первоисточниками, особенность повествования балладного типа, контрастная драматургию скерцо, масштабность развития, образность, сочетание проникновенной лирики с патетическими разделами, новаторский подход к сонатно-симфоническому циклу в сонатах, появление скерцо после первой части в сонате *b moll*, похоронного марша в третьей, наличие свободной формы в финале, напоминающем дикий вихрь.

Тема 5. С. Монюшко – основоположник польской музыкальной классики.

Творческий путь композитора (1819 – 1872), годы учёбы, внимание к польскому фольклору, исполнительская деятельность в качестве дирижёра симфонических концертов и оперных спектаклей, органист в костёле Святого Яна, поездки в Германию, Францию, Россию. Создание оперы «Галька». Песенное начало в вокальных номерах, контрастная драматургия, выразительность ансамблей, роль хоровых эпизодов, прозрачная инструментовка, тематическое содержание увертюры.

Романсы и песни, месса, 2 струнных квартета, фортепианные сочинения для домашнего музицирования, создание Школы игры для фортепиано, учебника гармонии.

Тема 6. Г. Берлиоз – композитор-новатор. Симфоническое творчество. Публицистика.

Жизненный и творческий путь композитора (1803 – 1869), его мятежный, неуживчивый нрав, беспопыционность суждений, непризнание во Франции даже после присвоения Римской премии, журналистская деятельность, революционность воззрений.

Новаторский замысел «Фантастической симфонии», обновление состава оркестра видовыми инструментами, введение арфы, тубы, использование тройного иногда четверного состава, появление вальса во второй части, изобразительные моменты в марше, финале, секвенции *dies irae*, воплощение образа возлюбленной в главной теме сочинения, её трансформация, условная автобиографичность симфонии, раскрытие конфликта художника с окружающим миром.

Симфония «Гарольд в Италии», история создания и первого исполнения, программность, контрастность между частями цикла, сквозное развитие, солирующий альт в роли главного героя, опора на итальянские танцы тарантеллу и сальтареллу, драматизм финала; исключительность Траурно-триумфальной симфонии, написанной для духового оркестра, история её премьеры, посвящение жертвам революции 1830 г., соло тромбона, симфоническое развитие; содержание статей Берлиоза, их объективность, блестящий литературный стиль, актуальность содержания.

Тема 7. Дж. Мейербер – создатель французской героической оперы.

Творческий путь композитора (1791 – 1864), его принадлежность к французской и немецкой культуре, обучение у Клементи, Цельтера и Россини, дружба с Вебером, исполнительская деятельность как пианиста-виртуоза, пребывание в Италии, знакомство с оперным творчеством Россини, успех в Париже, создание Французской большой оперы («Роберт-дьявол», «Гугеноты», «Пророк» «Африканка»); опора на немецкую легендарно-фантастическую тематику в опере «Роберт-дьявол», контрастность сцен, их декоративность и эффектность, массивность оркестровки, мастерство разработки вокальных партий, наличие 5 актов, насыщенных хоровыми и балетными номерами; воплощение историко-

героического сюжета в «Гугенотах», сочетание социальной трагедии и личной драмы, монументальность спектакля наличие множества второстепенных деталей, отвлекающих от главной идеи, выразительность вокальных номеров, яркость хоровых сцен.

Тема 8. Творчество Дж. Россини.

Творческий путь и черты стиля Россини (1792 – 1868), его популярность, членство в Болонской музыкальной академии, парижский период, наличие виртуозности вокальных партий, их сочетание в ансамблях, знаменитые россиниевские *crescendo*, с усилением звука и расширением диапазона, отсутствие связи увертюры с тематизмом оперы: охарактеризовать оперу «Севильский цирюльник» как выдающееся произведение в жанре *buffa*, стройность драматургии, яркость характеров, черты социальной сатиры, виртуозность партий Альмавивы и Розины, блеск ансамблевого пения

Опера «Вильгельм Тель», описание патриотических событий в Швейцарии XVI века, их актуальность в канун революции 1830 г., масштабность спектакля, театральность и совершенство тематизма увертюры, пасторальный эпизод, картина грозы, яркость арий Телля, Матильды, картины величественных шествий, любовные сцены, опора на швейцарский, тирольский фольклор, пасторально-идиллические и героические образы.

Тема 9. Мастера итальянской оперы В. Беллини, Г. Доницетти, Творчество Н. Паганини.

Творческий путь В. Беллини (1801 – 1835), музыкальная семья, сближение с поэтом Ф. Романи – либретистом его опер, успех «Сомнамбулы», неудачная премьера «Нормы», дирижирование собственными операми в Лондоне, европейская известность, создание оперы «Пуритане» в Париже, работа Беллини в период роста национально-освободительного движения в Италии, политические демонстрации, сопровождавшие постановки его опер, мастер вокального стиля; опера «Норма» – одно из выдающихся сочинений в области жанра, сюжет, основанный на событиях 50 г. до н. э. в Галлии, захваченной римлянами, его достоверное выражение в музыке, опора выразительной мелодики на итальянский фольклор, песни борьбы и сопротивления, орнаментика, наличие украшений, широта мелодического дыхания, ария Нормы как образец стиля *bel canto*.

Творческий путь Г. Доницетти (1797 – 1848), начало признания в Венеции, мелодический дар композитора, обретение самостоятельности стиля в 30-е годы, создание лучшей оперы «Лючия ди Ламермур», руководство консерваторией в Неаполе, посещение европейских столиц, создание опер для Парижа, Вены, мастер *bel canto*, разнообразие жанров в творчестве: фарс («Ночной звонок») опера-*buffa* («Любовный напиток»), социально-психологические драмы (Линда ди Шамуни) и др. Опера «Лючия ди Ламермур», интерес к сюжету романа В. Скотта, трагическая опера о событиях в Шотландии XVI в., контрастная драматургия, яркие характеристики героев, выразительность арий, хоровые эпизоды, прозрачная инструментовка, значение сцены сумасшествия Лючии, трагическая развязка.

Творчество Н. Паганини (1782 -1848). Скрипач-виртуоз, расширивший исполнительские возможности скрипки, композитор, автор каприсов, Концерта для скрипки с оркестром, произведений для гитары.

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ВЕНГРИИ, ИТАЛИИ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

(IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Р. Вагнер. Черты стиля. Оперная реформа. Публицистическая деятельность.

Основные положения оперной реформы Вагнера (1813 – 1883), суть его противоречий, безопециационность суждений; драматургия оперы «Летучий голландец», появление развёрнутых вокальных номеров, использование народно-бытовых сцен, роль оркестра, изобразительного начала в обрисовке бури; выявить основные новаторские черты тетралогии «Кольцо нибелунга», наличие сложной лейтмотивной системы, разрастание оперных сцен, монологов, символику лейтмотивов, красочность оркестрового письма, яркость оркестровых фрагментов.

Опера «Золото Рейна», особенности её драматургии и выразительных средств, изобразительное начало в лейтмотивах неодушевлённых предметов, увертюре, рисующей величие Рейна, сценековки золота, яркая характеристика Фафнера и Фазольта, колористика оркестра.

Тема 11. Й. Брамс. Черты стиля. Симфоническое творчество. Фортепианная музыка, камерные ансамбли.

Жизненный и творческий путь Й. Брамса (1833 – 1897), черты стиля композитора, стройность используемых классических форм, наполненных романтическим содержанием, многозначность и ёмкость психологических состояний, внезапность их переключений.

Первая симфония как зрелое сочинение с романтической устремлённостью, порывистостью в драматической I части в сочетании с лирикой побочной партии, вдохновенное созерцание во второй, масштабность вступления с кристаллизацией темы главной партии, интонационное родство, сквозное развитие, связь тематизма финала с Девятой симфонией Бетховена.

Концепция Четвёртой симфонии «от элегии к трагедии», применение полифонического развития, вариантности в преобразении тематизма, трагедийное начало финала.

Многообразие жанров фортепианной музыки, стройность формы, импровизационное начало в рапсодиях, совершенство миниатюр, опора на немецкий и австрийский фольклор; праздничность, преобладание оптимистического приятия мира в Концерте для скрипки с оркестром, виртуозность партии солиста, симфоническое развитие.

Тема 12. А. Брукнер – выдающееся явление в области симфонической музыки.

Творческий путь А. Брукнера (1824 – 1896), признание его как органиста (гастроли в Лондоне, Париже) и педагога-теоретика, непризнание в Вене как композитора, нападки критика Ганслика, восторженное отношение к творчеству Вагнера.

Драматургия Четвёртой «Романтической» симфонии, масштабность цикла, контрастность драматургии как между частями, так и внутри их, мощные унисоны меди, развёрнутость разработки, элегический тон Адажио с ритмом похоронного шествия, «охотничье» скерцо с мотивами лесной романтики, торжественность финала.

Седьмая симфония, распев главной партии, охватывающей все регистры, хрупкость побочной, нагнетание драматизма в разработке, ликующая кода, совершенный облик адажио, исполнение первой маршевой темы квинтетом теноровых труб, вальсовость второй, развитие от суровой скорби к светлой печали, мощное скерцо с ритмом массовой зажигательной пляски, идиллическим трио, героический финал.

Тема 13. И. Штраус-сын – великий мастер танцевальной музыка. Оперетта «Летучая мышь».

Основные черты венского музыкального быта, доминанта развлекательной музыки, многочисленные танцевальные оркестры, соперничество Й. Ланнера и И. Штрауса, балы и танцевальные вечера.

Вехи пути И. Штрауса-сына (1825 – 1875), создание своего оркестра, его всеобщее признание, популярность в Европе и США, 16 концертных сезонов в Павловске под Петербургом, пропаганда творчества Глинки.

Оперетта «Летучая мышь», мелодическая щедрость, яркие характеристики героев, выразительность вокальных номеров, концертность увертюры, стройность её композиции; популярность оркестровых миниатюр композитора, лёгкость и полётность полек, галопов, ритмическую поступь и мелодическое богатство маршей, поэтизация жанра в вальсах «Сказки венского леса», «На прекрасном Голубом Дунае», «Жизнь артиста», многочастная структура, включающая несколько вальсов, вплетающихся в музыкальный венок

Тема 14. Творчество Г. Вольфа.

Творческий путь композитора (1860 – 1903), обучение в Венской консерватории, основное внимание вокальной музыке (около 300 песен), понимание поэзии, чуткое следование за поэтическим текстом, создание циклов «Стихотворения Эйхендорфа», «Стихотворения Гёте», две книги песен: Испанская и Итальянская. Работа дирижёром в Зальцбургском театре, концерты в Австрии и Германии.

Тема 15. Ф. Лист. Пианист, композитор, музыкально-общественный деятель.

Творческий портрет Листа (1811 – 1886), многогранность его облика – композитор, пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель, педагог, создание нового фортепианного исполнительского стиля, где рояль приобретает оркестровое звучание, создание симфонической поэмы, опора на венгерский фольклор, стиль вербункош, произведения, посвящённые Венгрии.

Черты нового фортепианного стиля композитора, уравнивание в правах обеих рук, переброска рук из одного регистра в другой, объединение педалью несколько пассажей и аккордов, приём соскальзывания первого пальца с чёрной клавиши на белую, применение аккордовых последовательностей, фортепианное творчество композитора, виртуозность этюдов, их программность, использование разных видов техники и соответственная смена фактуры, транскрипции симфоний Бетховена, Берлиоза, парафразы на темы опер Моцарта, Верди, песен Шуберта, масштаб симфонического развития в сонате h moll, программный цикл «Годы странствий», одночастные концерты для фортепиано с оркестром.

Особенности симфонического творчества, его программность, метод монотематизма в симфонических поэмах «Прелюды», «Тассо», «Венгрия», философская концепция «Фауст-симфонии».

Тема 16. Дж. Верди – новатор в области оперной музыки. Черты стиля. Реквием.

Обозначить основные вехи жизненного пути Дж. Верди (1813 – 1901), его отклик на две волны национально-освободительного движения в Италии, обращение к литературным первоисточникам Шекспира, Шиллера, Гюго, их актуальность, всенародное признание, талант оперного драматурга, эволюция стиля; роль контраста в драматургии оперы «Риголетто», яркость музыкальных характеристик, применение лейтмотивной системы, наличие трансформации образов, роль ансамблей; рассмотреть драматургию оперы «Травиата», наличие вальсовости как в оркестровых, так и в вокальных номерах, виртуозность арии Виолетты, опора на итальянский фольклор, сквозное развитие, наличие развёрнутых сцен; проанализировать оперу «Трубадур», выразительность характеристик героев, яркость и эмоциональный заряд их сольных эпизодов (ария Азучены, Ария Леоноры, Ария Монрико), хоровые разделы, театральность хора цыган.

Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Аида», масштабность массовых сцен, роль восточного элемента, наличие ярких характеристик героев, лаконизм и выразительность их лейтмотивов, эффектность балетных номеров, значение хора; опера «Отелло» в контексте эволюции стиля композитора, цельность драматургии, преодоление номерной структуры, сочетание речитативно-декламационных и ариозных эпизодов, жанровые моменты как штрихи к портрету основных образов, появление альтерированной гармонии, импрессионистического звучания, развёрнутость сцен, психологизм ансамблей, изобразительность оркестровой картины бури.

Реквием в аспекте выдающегося сочинения в жанре заупокойной мессы, насыщение традиционных форм католической заупокойной обедни новым содержанием, воплощение мужественной героики, глубокого страдания, просветлённого лиризма и мечты о счастье в семи частях сочинения, оперная выразительность, резкие сопоставления картин в главной части *Dies irae* (двойная fuga), совершенный мелодизм *Lacrimosa*, части *Agnus Dei*, *Lux eterna* – как лирический центр Реквиема.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

СР включает следующие виды работ:

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

7.1. ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ, ПОЛЬШИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ I ПОЛОВИНЫ XIX

Тема 1. К. М. Вебер – один из первых немецких романтиков.

1. Творческий портрет композитора.
2. «Волшебный стрелок» – первая романтическая опера.
3. Фортепианная музыка Вебера.
4. Произведения для духовых инструментов. Концерты для кларнета с оркестром

Термины: жанр, стиль, опера, романтизм, увертюра, хор, речитатив, ансамбль, инструментальный концерт, одночастный концерт, программная пьеса, камерная музыка, симфонический оркестр, колористика, виртуозность.

Выполнить: осветить вехи пути Вебера, индивидуальность стиля, новаторские идеи в области музыкальных жанров, создание одночастного концерта, программной пьесы для фортепиано, романтической оперы; охарактеризовать «Волшебный стрелок» в аспекте романтического искусства, особенностей сюжета и его претворения в либретто, образы лесной романтики, фантастические эпизоды; проанализировать сольные вокальные номера, хоры, оркестровые эпизоды; определить черты инструментального творчества композитора, галантность его салонных пьес для фортепиано, яркость концертного стиля в кларнетовых концертах.

Литература: [1], [8], [14], [19],[20].[21] [25].

Тема 2. Творчество Ф. Мендельсона.

1. Историческое значение творчества Мендельсона.
2. Симфоническое творчество.
3. Фортепианная музыка Мендельсона.
4. Вокальное творчество.

Термины: жанр, каприс, соната, инструментальный концерт, симфония, оратория, фантазия, разработка, реприза, кода, кульминация, романтизм, увертюра, романс, кантилена, фольклор, фактура, гармония, ритм, полифония.

Выполнить: осветить многогранность творческого облика композитора, виртуозное владение фортепиано, органом, дирижирование в публичных концертах, возвращение человечеству наследия И. С. Баха, первое исполнение Девятой симфонии Шуберта, просветительская деятельность; охарактеризовать симфоническое творчество, создание романтической увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», романтическая устремлённость, поэтичность образов «Итальянской симфонии», стройность драматургии цикла, прозрачная оркестровка с опорой на струнную группу и деревянные духовые, лёгкость, скерцозность; охарактеризовать фортепианное творчество, художественность тетрадей «Песен без слов», фантазии *f moll*, каприччио, разнообразие фактуры, мелодическое своеобразие, напевность тематизма; отметить особенности вокальной музыки, красоту мелодий, стройность формы, выразительность его песен, роль фортепианного сопровождения в песнях «В лесу». «Подснежник», «Весенняя песня», «Грёзы».

Литература: [4], [8], [14], [19],[20],[21] [25].

Тема 3. Р. Шуман – выдающееся явление немецкой музыки.

1. Творческий портрет и черты стиля композитора.
2. Фортепианное творчество. Симфонические этюды. Фантазия *C dur*, «Карнавал».
3. Вокальное творчество.
4. Музыкально-критическая деятельность.

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

Выполнить: осветить этапы жизненного и творческого пути Шумана, две стороны его натуры – мечтательность и порывистость, борьбу с рутинной и безвкусицей, воплощенную в творчестве в борьбе с филистёрами, музыкально-критическую деятельность; охарактеризовать фортепианное творчество, создание цикла фортепианных пьес («Бабочки», «Фантастические пьесы», «Венский карнавал» и др.), свободных вариаций (Симфонические этюды), масштабность развития в Фантазии *C dur*, разнообразие фактуры, наличие нескольких пластов, мелодическая гибкость, гармоническая красочность; сюжетность, контрастное сопоставление частей, оригинальность фактуры, роль фортепианного вступления и заключения, воплощение тончайших оттенков человеческих эмоций, оригинальность музыкально-критических статей, их актуальность, литературный стиль.

Литература: [3], [4], [14], [18], [23], [28].

Тема 4. Ф. Шопен – классик польской музыки.

1. Творческий портрет Ф. Шопена.
2. Черты стиля композитора.
3. Новаторская трактовка жанра фортепианных миниатюр.
4. Скерцо и баллады.
5. Сонаты Шопена.

Термины: романтизм, миниатюра, прелюдия, этюд, ноктюрн, вальс, полонез, мазурка, опера, экосез, скерцо, баллада, соната, фортепианный концерт, мелизмы, орнаментика, гармоническая фигурация, фактура, линейная полифония, модуляции.

Выполнить: осветить жизненный и творческий путь композитора, выражение в музыке идей национально-освободительного движения, особенности его стиля, опору на мелодии польских народных песен и танцев, связь мелодий Шопена с итальянской оперной кантиленой, использование красочного терцового сопоставления, модуляций в далёкие тональности, эллиптических оборотов, создание новых жанров скерцо, баллады; охарактеризовать новаторскую трактовку жанров фортепианной миниатюры, самостоятельность и художественную выразительность прелюдии, поэтизацию вальса и мазурки, превращение этюда из технического упражнения в художественное произведение, ноктюрн из ночной песни салонного образца в произведение, насыщенное драматизмом: проанализировать баллады композитора, их связь с литературными первоисточниками, особенность повествования балладного типа, контрастную драматургию скерцо, масштабность развития, образность, сочетание проникновенной лирики с патетическими разделами; рассмотреть новаторский подход к сонатно-симфоническому циклу в сонатах, появление скерцо после первой части в сонате *b moll*, похоронного марша в третьей, наличие свободной формы в финале, напоминающем дикий вихрь.

Литература: [4], [7], [14], [29], [30], [31].

Тема 5. Творчество Г. Берлиоза.

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Инновации «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза.
3. Симфония «Гарольд в Италии» – выдающееся произведения в области программного симфонизма.
4. Траурно-триумфальная симфония.
5. Эпистолярное наследие Берлиоза.

Термины: романтизм, программный симфонизм, симфония, опера, кантата, инструментовка, секвенция, марш, fuga, полифония, фугато, контрапункт, разработка, кода, трансформация, лейттема, лейтмотив, фактура, колористика, нюансировка.

Выполнить: осветить жизненный и творческий путь композитора, его мятежный, неуживчивый нрав, беспопытность суждений, непризнание во Франции даже после присвоения Римской премии, журналистскую деятельность, революционность воззрений; охарактеризовать новаторский замысел «Фантастической симфонии», обновление состава оркестра видовыми инструментами, введение арфы, тубы, использование тройного иногда четверного состава, появление вальса во второй части, образительные моменты в марше, финале, секвенции *dies irae*, воплощение образа возлюбленной в главной теме сочинения, её трансформация, условная автобиографичность симфонии, раскрытие конфликта художника с окружающим миром: проанализировать Симфонию «Гарольд в Италии», историю создания и первого исполнения, программность, контрастность между частями цикла, сквозное развитие, солирующий альт в роли главного героя, опора на итальянские танцы тарантеллу и сальтареллу, драматизм финала; исключительность Траурно-

триумфальной симфонии, написанной для духового оркестра, история её премьеры, посвящение жертвам революции 1830 г., соло тромбона, симфоническое развитие; содержание статей Берлиоза, их объективность, блестящий литературный стиль, актуальность содержания.

Литература: [4], [8], [14], [16], [25]

Тема 6. Дж. Мейербер – создатель французской героической оперы.

1. Творческий портрет Мейербера.
2. Романтическая опера «Роберт-дьявол» и особенности её музыкального языка.
3. Драматургия оперы «Гугеноты».

Термины: романтизм, жанр, опера, драматургия, либретто, арии, хор, ансамбль, увертюра, оркестровка, оперная сцена, камерная музыка, инструментальный концерт, симфония, полифония, фактура, гармония, кульминация.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь композитора, его принадлежность к французской и немецкой культуре, обучение у Клементи, Цельтера и Россини, дружба с Вебером, исполнительская деятельность как пианиста-виртуоза, пребывание в Италии, знакомство с оперным творчеством Россини, успех в Париже, создание Французской большой оперы («Роберт-дьявол», «Гугеноты», «Пророк» «Африканка»); опора на немецкую легендарно-фантастическую тематику в опере «Роберт-дьявол», контрастность сцен, их декоративность и эффектность, массивность оркестровки, мастерство разработки вокальных партий, наличие 5 актов, насыщенных хоровыми и балетными номерами; воплощение историко-героического сюжета в «Гугенотах», сочетание социальной трагедии и личной драмы, монументальность спектакля наличие множества второстепенных деталей, отвлекающих от главной идеи, выразительность вокальных номеров, яркость хоровых сцен.

Литература: [4], [8], [12], [14], [16], [25]

Тема 7. Творчество Дж. Россини.

1. Творческий портрет композитора.
2. Черты стиля Россини.
3. Драматургия оперы «Севильский цирюльник».
4. Героическая опера «Вильгельм Тель».

Термины: опера-buffa, увертюра, ария, ансамбль, хор, драматургия, нюансировка, фактура, гармония, месса, либретто, оркестровка, трио, квартет, стиль, жанр, кульминация, виртуозность, изобразительное начало, стиль bel canto.

Выполнить: осветить творческий путь и черты стиля Россини, его популярность, членство в Болонской музыкальной академии, парижский период, наличие виртуозности вокальных партий, их сочетание в ансамблях, знаменитые россиниевские crescendo, с усилением звука и расширением диапазона, отсутствие связи увертюры с тематизмом оперы: охарактеризовать оперу «Севильский цирюльник» как выдающееся произведение в жанре buffa, стройность драматургии, яркость характеров, черты социальной сатиры, виртуозность партий Альмавивы и Розины, блеск ансамблевого пения; проанализировать оперу «Вильгельм Тель», описание патриотических событий в Швейцарии XVI века, их актуальность в канун революции 1830 г., масштабность спектакля, театральность и совершенство тематизма увертюры, пасторальный эпизод, картина грозы, яркость арий Телля Матильды, картины величественных шествий, любовные сцены, опора на швейцарский, тирольский фольклор, пасторально-идиллические и героические образы.

Литература: [4], [8], [9], [12], [23], [25], [26]

Тема 8. В. Беллини и Г. Доницетти – выдающиеся представители итальянской оперной классики.

1. Творческий портрет В. Беллини.
2. Драматургия оперы «Норма».
3. Творческий портрет Г. Доницетти.
4. Особенности музыкального языка оперы «Лючия ди Ламермур».

Термины: жанр, стиль, опера, увертюра, ария, ансамбль, хор, балет, драматургия, bel canto, виртуозность, оркестровка, дуэт, трио, хор, либретто, оперная сцена, речитатив, кульминация, фактура, гармония, полифония.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь В. Беллини, музыкальная семья, сближение поэтом Ф. Романи – либреттистом его опер, успех «Сомнамбулы», неудачная премьера «Нормы», дирижирование собственными операми в Лондоне, европейская известность, создание оперы «Пуритане» в Париже, работа Беллини в период роста национально-освободительного движения в Италии, политические демонстрации, сопровождавшие постановки его опер, мастер вокального стиля; опера «Норма» – одно из выдающихся сочинений в области жанра, сюжет, основанный на событиях 50 г. до н. э. в Галлии, захваченной римлянами, его достоверное выражение в музыке, опора выразительной мелодики на итальянский фольклор, песни борьбы и сопротивления, орнаментика, наличие украшений, широта мелодического дыхания, ария Нормы как образец стиля bel canto.

Осветить творческий путь Г. Доницетти, начало признания в Венеции, мелодический дар композитора, обретение самостоятельности стиля в 30-е годы, создание лучшей оперы «Лючия ди Ламермур», руководство консерваторией в Неаполе, посещение европейских столиц, создание опер для Парижа, Вены, мастер bel canto, разнообразие жанров в творчестве: фарс («Ночной звонок») опера-buffa («Любовный напиток»), социально-психологические драмы (Линда ди Шамуни) и др.; проанализировать оперу «Лючия ди Ламермур», интерес к сюжету романа В. Скотта, трагическая опера о событиях в Шотландии XVI в., контрастная драматургия, яркие характеристики героев, выразительность арий, хоровые эпизоды, прозрачная инструментовка, значение сцены сумасшествия Лючии, трагическая развязка.

Литература: [4], [8], [12], [23], [26].

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ВЕНГРИИ, ИТАЛИИ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема 1. Р. Вагнер – великий оперный реформатор.

1. Творческий портрет Р. Вагнера.
2. Драматургия оперы «Летучий голландец».
3. Общая характеристика тетралогии «Кольцо нибелунга».
4. Драматургия оперы «Золото Рейна».
5. Литературное наследие Вагнера. Статья «Опера и драма».

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

Выполнить: осветить основные положения оперной реформы Вагнера, суть его противоречий, беспопытность суждений; охарактеризовать драматургию оперы «Летучий голландец», появление развёрнутых вокальных номеров, использование народно-бытовых сцен, роль оркестра, изобразительного начала в обрисовке бури; выявить основные новаторские черты тетралогии «Кольцо нибелунга», наличие сложной лейтмотивной системы, разрастание оперных сцен, монологов, символику лейтмотивов, красочность оркестрового письма, яркость оркестровых фрагментов; проанализировать оперу «Золото Рейна», особенности её драматургии и выразительных средств, изобразительное начало в лейтмотивах неодушевлённых предметов, увертюре, рисующей величие Рейна, сценековки золота, яркая характеристика Фафнера и Фазольта, колористика оркестра.

Литература: [1], [2], [12], [18], [24], [25], [26].

Тема 2. Й. Брамс – выдающийся представитель мировой художественной культуры

1. Творческий портрет и черты стиля композитора.
2. Симфоническое творчество. Первая симфония.
3. Драматургия Четвёртой симфонии.
4. Фортепианное творчество Й. Брамса.
5. Концерт для скрипки с оркестром

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

Выполнить: осветить жизненный и творческий путь Й. Брамса, черты стиля композитора, стройность используемых классических форм, наполненных романтическим содержанием, многозначность и ёмкость психологических состояний, внезапность их переключений. Первая симфония как зрелое сочинение с романтической устремлённостью, порывистостью в драматической I части в сочетании с лирикой побочной партии, вдохновенное созерцание во второй, масштабность вступления с кристаллизацией темы главной партии, интонационное родство, сквозное развитие, связь тематизма финала с Девятой симфонией Бетховена; концепция Четвёртой симфонии «от элегии к трагедии», применение полифонического развития, вариантности в преобразении тематизма, трагедийное начало финала; многообразие жанров фортепианной музыки, стройность формы, импровизационное начало в рапсодиях, совершенство миниатюр, опора на немецкий и австрийский фольклор; праздничность, преобладание оптимистического приятия мира в Концерте для скрипки с оркестром, виртуозность партии солиста, симфоническое развитие.

Литература: [2], [6], [13], [15], [18], [25].

Тема 3. Творчество А. Брукнера.

1. Творческий портрет композитора.
2. Драматургия Четвёртой «Романтической» симфонии.
3. Седьмая симфония А. Брукнера в свете стилистики композитора.

Термины: жанр, стиль, симфония, органная импровизация, месса, гармония, полифония, фактура, драматургия, кульминация, разработка, реприза, кода, сонатная форма, скерцо, сквозное развитие, унисоны меди.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь А. Брукнера, признание его как органиста (гастроли в Лондоне, Париже) и педагога-теоретика, непризнание в Вене как композитора, нападки критика Ганслика, восторженное отношение к творчеству Вагнера; осветить драматургию Четвёртой «Романтической» симфонии, масштабность цикла, контрастность драматургии как между частями, так и внутри их, мощные унисоны меди, развёрнутость разработки, элегический тон Адажио с ритмом похоронного шествия, «охотничье» скерцо с мотивами лесной романтики, торжественность финала; проанализировать Седьмую симфонию, распев главной партии, охватывающей все регистры, хрупкость побочной, нагнетание драматизма в разработке, ликующая кода, совершенный облик адажио, исполнение первой маршевой темы квартетом теноровых труб, вальсовость второй, развитие от суровой скорби к светлой печали, мощное скерцо с ритмом массовой зажигательной пляски, идиллическим трио, героический финал.

Литература: [2], [7], [8], [14], [25], [28].

Тема 4. Творчество И. Штрауса-сына.

1. Выдающиеся представители «лёгкого» жанра Венской музыки И. Штраус-отец и Й. Ланнер.
2. Творческий портрет И. Штрауса-сына.
3. Оперетта «Летучая мышь» – выдающееся произведение в жанре музыкальной комедии.
4. Танцевальные жанры, марши.

Термины: жанр, стиль, шраммель, оркестр, ансамбль, вальс, полька, марш, сюита, оперетта, ритм, метр, темп, фактура, мелодия, гармония, фольклор, динамика, вариационность, вариантность, нюансировка, раплодичность.

Выполнить: осветить основные черты венского музыкального быта, доминанту развлекательной музыки, многочисленные танцевальные оркестры, соперничество Й. Ланнера и И. Штрауса, балы и танцевальные вечера; охарактеризовать вехи пути И. Штрауса-сына, создание своего оркестра, его всеобщее признание, популярность в Европе и США, 16 концертных сезонов в Павловске под Петербургом, пропаганда творчества Глинки; проанализировать оперетту «Летучая мышь», отметить мелодическую щедрость, яркие характеристики героев, выразительность вокальных номеров, концертность увертюры, стройность её композиции; отметить популярность оркестровых миниатюр композитора, лёгкость и полётность полек, галопов, ритмическую поступь и мелодическое богатство маршей, поэтизацию жанра в вальсах «Сказки венского леса», «На прекрасном Голубом Дунае», «Жизнь артиста», многочастная структура, включающая несколько вальсов, вплетающихся в музыкальный венок.

Литература: [2], [10], [16], [17], [18], [19], [20], [21]

Тема 5. Творчество Ф. Листа.

1. Творческий портрет композитора.
2. Инновации фортепианного исполнительства.
3. Фортепианное творчество
4. Симфоническое творчество. Монотематизм.

Термины: стиль, жанр, романтизм, этюд, рапсодия, транскрипция, парафраз, соната, фортепианный концерт, симфоническая поэма, программная музыка, романс, фольклор,

сонатная форма, разработка, реприза, кульминация, кода, монотематизм, сквозное развитие.

Выполнить: охарактеризовать творческий портрет Листа, многогранность его облика – композитор, пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель, педагог, создание нового фортепианного исполнительского стиля, где рояль приобретает оркестровое звучание, создание симфонической поэмы, опора на венгерский фольклор, стиль вербункош, произведения, посвящённые Венгрии; выявить черты нового фортепианного стиля композитора, уравнивание в правах обеих рук, переброска рук из одного регистра в другой, объединение педалью несколько пассажей и аккордов, приём соскальзывания первого пальца с чёрной клавиши на белую, применение аккордовых последовательностей; проанализировать фортепианное творчество композитора, виртуозность этюдов, их программность, использование разных видов техники и соответственная смена фактуры, транскрипции симфоний Бетховена, Берлиоза, парафразы на темы опер Моцарта, Верди, песен Шуберта, масштаб симфонического развития в сонате *h moll*, программный цикл «Годы странствий», одночастные концерты для фортепиано с оркестром; определить особенности симфонического творчества, его программность, метод монотематизма в симфонических поэмах «Прелюды», «Тассо», «Венгрия», философская концепция «Фауст-симфонии».

Литература: [2].

Тема 6. Дж. Верди – вершина мирового оперного искусства.

1. Творческий портрет композитора.
2. Контраст как основа драматургии оперы «Риголетто».
3. Драматургия оперы «Травиата».
4. Опера «Трубадур» в контексте стиля композитора.

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

Выполнить: обозначить основные вехи жизненного пути Дж. Верди, его отклик на две волны национально-освободительного движения в Италии, обращение к литературным первоисточникам Шекспира, Шиллера, Гюго, их актуальность, всенародное признание, талант оперного драматурга, эволюция стиля; определить роль контраста в драматургии оперы «Риголетто», яркость музыкальных характеристик, применение лейтмотивной системы, наличие трансформации образов, роль ансамблей; рассмотреть драматургию оперы «Травиата», наличие вальсовости как в оркестровых, так и в вокальных номерах, виртуозность арии Виолетты, опора на итальянский фольклор, сквозное развитие, наличие развёрнутых сцен; проанализировать оперу «Трубадур», выразительность характеристик героев, яркость и эмоциональный заряд их сольных эпизодов (ария Азучены, Ария Леоноры, Ария Монрико), хоровые разделы, театральность хора цыган.

Литература: [2], [5], [8], [12], [16], [25], [26].

Тема 7. Творчество позднего периода Дж. Верди.

1. Опера «Аида». Особенности драматургии и музыкального языка
2. Опера «Отелло» в свете эволюции стиля композитора.
3. Реквием – выдающееся произведение в жанре заупокойной мессы.

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

Выполнить: проанализировать драматургию и особенности музыкального языка оперы «Аида», масштабность массовых сцен, роль восточного элемента, наличие ярких характеристик героев, лаконизм и выразительность их лейтмотивов, эффективность балетных номеров, значение хора; охарактеризовать оперу «Отелло» в контексте эволюции стиля композитора, цельность драматургии, преодоление номерной структуры, сочетание речитативно-декламационных и ариозных эпизодов, жанровые моменты как штрихи к портрету основных образов, появление альтерированной гармонии, импрессионистического звучания, развёрнутость сцен, психологизм ансамблей, изобразительность оркестровой картины бури; рассмотреть Реквием в аспекте выдающегося сочинения в жанре заупокойной мессы, насыщение традиционных форм католической заупокойной обедни новым содержанием, воплощение мужественной героики, глубокого страдания, просветлённого лиризма и мечты о счастье в семи частях сочинения, оперная выразительность, резкие сопоставления картин в главной части *Dies irae* (двойная fuga), совершенный мелодизм *Lacrimosa*, части *Agnus Dei*, *Lux eterna* – как лирический центр Реквиема.

Литература: [32], [33]

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в III и IV семестрах студентами **заочной формы обучения**, являясь альтернативой практических (семинарских) занятий студентов очной формы обучения. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером, предварительно изучив соответствующую литературу. Изложение теоретических сведений должно отличаться грамотностью, композиционной четкостью, логичностью, возможна иллюстрация нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4, шрифт 12. Общий объём – до 20 страниц. Поля – 2 см.

III СЕМЕСТРА

Вариант 1

Симфоническое творчество Р. Шумана

Вариант 2

Фортепианные концерты Ф. Шопена

Вариант 3

Фортепианное творчество Ф. Мендельсона

Вариант 4

Опера «Вильгельм Тель» Дж. Россини

IV СЕМЕСТРА

Вариант 1

Драматургия оперы Вагнера «Тристан и Изольда»

Вариант 2

Концерт для скрипки с оркестром Брамса

Вариант 3

Вокальное творчество Листа

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Экзаменационные требования

Студент должен знать темы 3 и 4 семестров, уметь логически точно изложить его, ответить на два вопроса экзаменационного билета, выполнить третье задание – определение на слух примеров из музыкальной викторины.

III СЕМЕСТР

1. Черты стиля Р. Шумана. Творческий портрет.
2. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана.
3. Творческий портрет К. М. Вебера.
4. Ф. Мендельсон-Бартольди – один из выдающихся немецких композиторов-романтиков.
5. Черты стиля Ф. Шопена.
6. Творческий портрет С. Монюшко.
7. Г. Берлиоз – ярко новаторское явление в музыкальном искусстве.
8. Эпистолярное наследие Г. Берлиоза.
9. Творческий портрет Дж. Мейербера.
10. Черты стиля Дж. Россини.
11. Творческий портрет В. Беллини.
12. Г. Доницетти – выдающийся представитель оперного искусства Италии.
13. Фортепианное творчество Р. Шумана. Симфонические этюды. Фантазия *C dur*.
14. Фортепианные циклы. Полемическая направленность цикла «Карнавал».
15. Вокальное творчество Р. Шумана. Цикл «Любовь и жизнь женщины».
16. Драматургия оперы «Волшебный стрелок» К Вебера.
17. Симфоническое творчество Ф. Мендельсона. «Итальянская симфония».
18. Новаторская трактовка жанра миниатюр Шопеном.
19. Баллады Шопена. Соната *b moll*.
20. Инновации «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза.
21. Симфония «Гарольд в Италии» - одна из вершин программного симфонизма.
22. Оперное творчество Дж. Мейербера. Драматургия оперы «Гугеноты».
23. Оперное творчество Дж. Россини. «Севильский цирюльник» - выдающееся произведение в жанре оперы-*buffa*.
24. Н. Паганини – выдающийся представитель романтического искусства. Каприсы. Концерт для скрипки с оркестром.

IV СЕМЕСТР

1. Творческий портрет Р. Вагнера.
2. Общая характеристика тетралогии «Кольцо нибелунга».
3. Литературное наследие Вагнера.
4. Жизненный и творческий путь Й. Брамса.
5. Черты стиля Брамса.
6. Творческий портрет А. Брукнера.
7. И Штраус-сын – великий мастер лёгком музыки. Создание венской оперетты.
8. Музыкальная культура Венгрии. Творческий портрет Ф. Листа.
9. Черты фортепианного стиля Листа.
10. Литературное наследие Листа.
11. Творческий портрет Г. Вольфа.
12. Дж. Верди – великий мастер мирового оперного искусства.
13. Драматургия оперы «Летучий голландец».
14. Эволюция стиля композитора на примере оперы «Золото Рейна».
15. Особенности музыкального языка Вагнера на примере оперы «Валькирия».
16. Симфоническое творчество. Первая и Четвёртая симфонии Брамса.

17. Фортепианное творчество Брамса.
18. Новаторские поиски Четвёртой «Романтической» симфонии Брукнера.
19. Седьмая симфония А. Брукнера.
20. Фортепианное творчество Листа. Транскрипции. Этюды. Рапсодии.
21. Концерты Листа.
22. Симфоническое творчество Листа.
23. Контраст как основа драматургии оперы «Риголетто» Дж. Верди.
24. Опера «Отелло» Дж. Верди в контексте эволюции стиля композитора.

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

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

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

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

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

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

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

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

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Левик, Б. Рихард Вагнер / Б. Левик. – М. : Музыка, 2011. - 451 с.](#)
2. [Друскин, М. История зарубежной музыки. Вып. 4 / М. Друскин. – М. : Музыка, 1977. – 528 с.](#)
3. [Житомирский Д. Роберт Шуман : Очерк жизни и творчества / Д. Житомирский. — М. : Музыка, 1964. — 882 с.](#)
4. [Конен, В. Д. История зарубежной музыки. Вып. 3 : С 1789 г. до середины XIX века. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Музыка, 1981. – 534 с](#)
5. [Соловцова, Л. Джузеппе Верди : монография / Л. Соловцова. – Изд. 4-е. – М. : Музыка, 1986. – 399 с.](#)
6. [Царёва, Е. Иоганнес Брамс / Е. Царёва. – М. : Музыка, 1986. - 383 с.](#)
7. [Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2 / Б. В. Асафаев. — изд. 2. — Л. : Музгиз, 1971. — 376 с.](#)
8. [Асафьев Б. В. О симфонической и камерной музыке : пояснения и приложения к программам симфонических и камерных концертов / Б. Асафьев. — Л. : Музыка, 1981. — 216 с.](#)
9. [Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы / В. П. Бобровский. — М. : Музыка, 1977. — 332 с.](#)
10. [Бронфин Е. Ф. Джоаккино Россини : жизнь и творчество в материалах и документах. — М. : Сов. композитор, 1973. — 187 с. : ил.](#)
11. [Владимирская А . Р. Оперетта. Звездные часы / А. Р. Владимирская. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. — 320 с.](#)
12. [Гейрингер К. Иоганнес Брамс / К. Гейрингер. — М. : Музыка, 1965. — 451 с.](#)
13. [Горович Б. Оперный театр / Б. Горович. — Л. : Музыка, 1984. — 224 с. : ил.](#)
14. [Конен В. История зарубежной музыки : с 1789 года до середины XIX века, Вып. 3. — 7-е изд., перераб., доп. — М. : Музыка, 1989. — 544 с.: нот.](#)
15. [Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVI I- XX вв. : учеб. пособие / А. Ю. Кудряшов. — СПб : Лань, 2006. — 431 с. : ил.](#)
16. [Мазель Л. А. Исследования о Шопене / Л. А. Мазель. — М. : Советский композитор, 1971. — 247 с. : нот.](#)
17. [Михайлов М. Стиль в музыке / М. Михайлов. — Л. : Музыка, 1981. — 264 с. : нот.](#)
18. [Михеева Л. В мире оперетты : путеводитель / А. Орелович. — Л. : Сов. композитор, 1977. — 383 с.](#)
19. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 1 / ред. Т. Э. Цытович. — М. : Музыка, 1975. — 510 с. : нот.](#)
20. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 2 / ред. Т. Э. Цытович. — М. : Музыка, 1990. — 526 с. : нот.](#)
21. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 3 / редкол. Е. И. Гордина и др. — М. : Композитор, 2003. — 449 с. : нот.](#)

22. [Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке : учеб. пособие / Е. В. Назайкинский. — М. : ВЛАДОС, 2003. — 248 с.](#)
23. [Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции / Е. В. Назайкинский. — М. : Музыка, 1982. — 320 с.](#)
24. [Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм / В. Протопопов. — М. : Музыка, 1979. — 325 с.](#)
25. [Скробков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. : учеб. пособие / С. С. Скробков. — 2-е изд., доп. — СПб : Лань, 2016. — 447 с. : нот.](#)
26. [Соловцова Л. Джузеппе Верди : монография. — Изд. 4-е. — М. : Музыка, 1986. — 399 с. : нот.](#)
27. [Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / общ. ред. Н. В. Брагинской. — М. : Лабиринт, 1997. — 449 с.](#)
28. [Холопова В. Н. Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. — СПб : Лань, 2000. — 320 с.](#)
29. [Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : вариационная форма : учебник / В. А. Цуккерман. — М. : Музыка, 1974. — 243 с.](#)
30. [Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : Рондо в его историческом развитии : учебник, Ч.1 / В. Цукерман. — 2-е изд. — М. : Музыка, 1988. — 175 с.: нот.](#)
31. [Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : Рондо в его историческом развитии : учебник, Ч.2 / В. Цукерман. — 2-е изд. — М. : Музыка, 1990. — 128 с.: нот.](#)
32. [Друскин М. С. История зарубежной музыки : Вып. 4: вторая половина XIX века. — 6-е изд. — М. : Музыка, 1983. — 528 с.](#)
33. [Соловцова Л. Джузеппе Верди : монография. — Изд. 4-е. — М. : Музыка, 1986. — 399 с. : нот.](#)

Дополнительная литература:

1. Актонова, С. Диссертация «Историзм музыкального мышления и его проявление в симфоническом творчестве Брамса и Брукнера». – М.: www.lib.ua- 2007.
2. Асафьев, Б. Музыкальная форма как процесс. Интонация /Б. Асафьев. – Л.: Музыка, 1971. – 164 с.
3. Бакши, Л. «Природа звукозрительных образов» / Л. Бакши // Музыкальная академия №1, 2011. – с. 115 – 118.
4. Вульфийус, П. А. Гуго Вольф и его «Стихотворения Эйхендорфа» / П. А. Вульфийус. –М. : Музыка. – 1970, 72 с.
5. Галл, Д. Ференц Лист / Д. Галл. – М. : «Правда». – 1986, 416 с.
6. Гусева, А. Диссертация «Гармония И. Брамса как фактор стиля». – Л.: 1985.
7. Е. Мейлих. Иоганн Штраус / Мейлих Е. – Л. : «Музыка». – 1969, 178 с.
8. Кенигсберг, А. Оперы Вагнера / А. Кенигсберг. – М – Л. : Музыка. – 1981, 80 с.
9. Кенигсберг, А. Ференц Лист / А. Кенигсберг.- М. : Музыка. – 1961, 96 с
10. Лавелина, Ж. Диссертация «Музыкально-исторический контекст как фактор оценки художественной значимости инструментальных инструментальных квартетов И. Брамса». – М.: www.lib.ua- 2005.
11. Лобанова, М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность / М. Лобанова. – М.: Сов. композитор, 1990. – 221с.

12. М. Залеская. Рихард Вагнер / Залеская М. – М. : «Молодая гвардия». – 2011, 397 с.
13. М. Залеская. Ференц Лист / Залеская М. – М. : «Молодая гвардия». – 2016, 495 с.
14. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений / Л. Мазель. – М.: Музыка. – 1986, 527 с.
15. Международный электронный научный журнал. Траектория науки. – 2016. Т.2, №9 (14) // Зайцева М. «Особенности музыкального мышления Иоганнеса Брамса». – с. 1-7.
16. Орджоникидзе, Г. Ш. К вопросу о специфике музыкального мышления / Вопросы музыкознания, Т. 3. - М.: Государственное музыкальное издательство, 1960. - 346 с.
17. Орджоникидзе, Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира / Г. Орджоникидзе. – М. : Музыка. – 1967, 328 с.
18. Рихард Вагнер. Статьи. Материалы. – М. : Музыка. – 1977, 166 с.
19. Соллертинский, И. Музыкально-исторические этюды / И. Соллертинский. – Изд. 2-е. – Л. : Музгиз, 1963. — 397 с.
20. Соловцов, А. Фридерик Шопен / А. Соловцов. – М. : Музыка. – 1956, 504 с.
21. Сохор, А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы. Сборник статей / А. Сохор. Л. : Музыка. – 1973, 380 с..
22. Ферман, В. Э. Основы оперной драматургии / В. Э. Ферман. – М.: Музыка, 1961. – 365 с.
23. Фраколли, А. Россини / А. Фраколли. – М. : «Молодая гвардия». – 1990, 352 с. .
24. Холопова, В. Музыкальный тематизм: научно – методический очерк / В. Холопова. – М.: Музыка, 1983. – 88 с.
25. [Хохлов Ю. Фортепианные концерты Ф. Листа : путеводитель. — М. : Музгиз, 1953. — 71 с.](#)
26. [Хохлов Ю. Франц Шуберт : жизнь и творчество в материалах и документах / Ю. Хохлов. — М. : Сов. композитор, 1978. — 294 с.](#)
27. [Царева Е. М. Иоганнес Брамс : моногр. — М. : Музыка, 1986. — 383 с.](#)
28. Шопен. Письма. – М. : Музыка. – 1976, 468 с.
29. Шуман, Р. Статьи о музыке и музыкантах в 2-х томах. – М. : Музыка. – 1975 – 1979 гг. 407 с. – 327 с. – 294 с.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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