

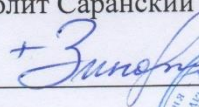
Подписано простой электронной подписью
ФИО: Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий
(Корзинкин Анатолий Алексеевич)
Должность: ректор
Дата и время подписания: 29.06.2021 16:03:53
Ключ: 485aa69d-4d00-48f3-92a6-00ae73a07ca2

**Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви
Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования «Саранская духовная семинария»**

УТВЕРЖДЕНА

Ректор

Высокопреосвященнейший **ЗИНОВИЙ
Митрополит Саранский и Мордовский**

Принята на заседании **Ученого совета**
протокол № 10 от «28» июня 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)»**

Уровень образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

**Основная образовательная программа
подготовки служителей Русской Православной Церкви**

Специальность

Регент церковного хора, преподаватель

Квалификация

Регент церковного хора, преподаватель

Форма обучения

Очная

Саранск 2021

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель», утвержденным решением Священного Синода от 29.07.2017 г. (журнал № 61).

Разработчики: старший преподаватель Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» Якубова Л.И., преподаватель Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» Яровая Я.И.

Согласовано:

Заведующая регентским отделением М. Фомаида – М. Фомаида (Синицкая)

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» одобрена на заседании Ученого Совета Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» от 28 июня 2021 г., протокол № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся	5
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее	5
4. Объём дисциплины, форма промежуточной аттестации	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1 Тематический план.....	6
5.2 Развёрнутый тематический план занятий	10
6. Фонд оценочных средств.....	30
6.1 Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости	30
6.2 Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации.....	38
6.3 Критерии оценки	40
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы	41
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины	42
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса	42
10. Методические рекомендации	43
10.1 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	43

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение духовного пласта музыкальной культуры, а также воспитание мировоззрения будущего регента, его художественного вкуса, получение представления об идейно-образной направленности, музыкально-стилевых особенностях широкого круга явлений хорового искусства. Освоение дисциплины позволяет сформировать у студентов на необходимом уровне способность самостоятельно оценивать и анализировать музыкальные произведения с точки зрения стиля, композиционных приемов, круга идей и образов, что, в конечном счете, позволило бы им выступать в качестве интерпретаторов нотного текста в их регентской и дирижерской практике.

Задачи курса:

- ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных традиций, фольклорными истоками музыки;
- изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейших зарубежных и отечественных композиторов;
- историко-теоретическое и слуховое усвоение определенного перечня музыкальных произведений зарубежной и отечественной музыки XVII – XX веков;
- формирование навыка характеристики музыкального произведения в единстве образного содержания, формы и выразительных средств в их смысловом взаимодействии и историко-стилистической определенности;
- накопление знания конкретных музыкальных произведений;
- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства, а также воздействия творчества величайших композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества.

Музыкальная литература обладает возможностями сформировать целостное представление о любом музыкальном произведении через изучение его истории, анализ замысла автора и средств музыкальной выразительности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование следующих *профессиональных компетенций*:

- ПК-3. Систематически работать над совершенствованием репертуара.
- ПК-4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания и практические навыки в процессе поиска интерпретаторских решений.
- ПК-7. Использовать знания в области основ православия, психологии и педагогики, и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
- ПК-9. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
- условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;
- этапы исторического развития западноевропейского и отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;
- основные направления, проблемы и тенденции развития современного музыкального искусства;
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;

– основные этапы развития зарубежной и отечественной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX-XXI веков;

- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
- творческие биографии крупнейших зарубежных и отечественных композиторов.

уметь:

- пользоваться профессиональной терминологией;
- работать с учебно-методической литературой и нотным материалом;
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;

- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей, жанров;

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;

- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- выявлять отличительные особенности духовной музыки;
- работать со звукозаписывающей аппаратурой.

владеть:

- навыками логичного и убедительного изложения своих знаний музыкальной литературы в устной и письменной форме.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» относится к музыкально-теоретическому модулю цикла «Дисциплины» учебного плана программы.

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся

Программа курса разработана для будущих регентов как необходимая часть их профессиональной деятельности. Содержание дисциплины интегрирует некоторые элементы дисциплин «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Анализ музыкальных форм» и находится с основными предметами музыкального цикла в теснейшей взаимосвязи. Курс «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» требует основных музыкально-теоретических знаний.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее

Изучение дисциплины позволит более широко и глубоко изучать исторические аспекты в дисциплинах «Анализ музыкальных форм», «Дирижирование», а также применить полученные навыки и умения в написании аннотаций, в сдаче итоговой аттестации и в дальнейшей практической деятельности.

4. Объём дисциплины, форма промежуточной аттестации

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 128 академических часов. Дисциплина изучается на протяжении с 3–6 семестров. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме внутрисеместровой аттестации (устный опрос, письменная контрольная работа, и др.), и промежуточный контроль в форме зачета во 4 и 6 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины в ак. часах	Распределение учебной нагрузки по семестрам, в академических часах							
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
128			32	32	32	32		

5. Содержание дисциплины

5.1 Тематический план

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Ком- петен- ции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
1	Раздел 1. Античность. Средневековье. Возрождение					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, семинар
1.1	Сведения о музыке первобытного общества. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима	3	1	1	2		
1.2	Мотеты XIII-XIV веков. Французская и итальянская музыка периода Ars Nova	3	1	1	2		
1.3	Особенности культуры в период Возрождения. Месса и мадригал в Риме и Венеции XVI века. Дж. Л. да Палестрина, А. и Дж. Габриели	3	1	1	2		
1.4	Контрольный урок (Семинар)	3		2	2		
2	Раздел 2. Барокко в музыкальной культуре Европы					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, письмен- ная работа, семинар
2.1	Барокко как ведущее направление в музыке XVII – в начале XVIII столетий	3	1	1	2		
2.2	Эволюция стиля в музыке первой половины XVII века. К. Монтеверди, Дж. Фрескобальди	3	1	1	2		
2.3	Музыкальная культура Германии и Франции в XVII веке. Оперный театр в Гамбурге. Ж.Б. Люлли, Ф. Куперен	3	1	1	2		
2.4	Главные оперные центры Италии в XVII веке. Становление итальянской сонаты и концерта	3	1	1	2		
2.5	Контрольный урок	3		2	2		

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Ком- петен- ции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	(Семинар)						
3	Раздел 3. Высокое барокко					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина
3.1	Главные периоды в творчестве И.С. Баха. Основные жанры в творчестве. Клавирная и органная музыка	3	3	3	6		
3.2	Творчество Г.Ф. Генделя	3	1	1	2		
4	Раздел 4. Эпоха Просвещения. Классицизм					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, контроль- ная работа, семинар
4.1	Просвещение и музыкальное искусство. Опера в первой половине и в середине XVIII века	3	1	1	2		
4.2	Оперное творчество Х.В. Глюка	3	1	1	2		
4.3	Контрольный урок (Контрольная работа)	3		2	2		
Итого:			13	19	32		
4.4	Венская классическая школа. Й. Гайдн	4	1	1	2		
4.5	В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь	4	1	1	2		
4.6	Бетховен. Жизненный и творческий путь	4	1	1	2		
4.7	Контрольный урок (Семинар)	4		1	1		
5	Раздел 5. Романтизм					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, письмен- ная работа, контроль- ная работа
5.1	Творчество Ф. Шуберта	4	1	1	2		
5.2	Творчество Р. Шумана	4	1	1	2		
5.3	Ф. Шопен. Жизнь и творчество	4	1	1	2		
5.4	Ф. Лист. Жизнь и творчество	4	1	1	2		
5.5	Р. Вагнер. Жизнь и творчество	4	1	1	2		
5.6	Дж. Верди. Жизнь и творчество	4	1	1	2		
5.7	Ж. Бизе. Жизнь и творчество	4	1	1	2		
5.8	Контрольный урок (Контрольная работа)	4		1	1		
6	Раздел 6. Возникновение и развитие национальных школ					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, письмен-
6.1	Чешская музыка в XIX – начале XX века. Б. Сметана, А. Дворжак	4	1	1	2		
6.2	Музыка Скандинавии в XIX – начале XX века.	4	1	1	2		

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Ком- петен- ции	Формы текущего контроля ная работа, Зачет
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	Э. Григ, Я. Сибелиус						
6.3	Поздний романтизм. Й. Брамс. Французский символизм и импрессионизм. К. Дебюсси М. Равель	4	1	1	2		
6.4	Пути развития музыки в XX в. Знакомство с авангардными течениями и композиторскими техниками	4	1	1	2		
Дифференцированный зачет		4		2	2		
Итого:			14	18	32		
7	Раздел 7. История русской музыки как учебный предмет					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, письмен- ная работа
7.1	Киев, Новгород, Москва как первые центры русской художественной культуры	5	1	1	2		
8	Раздел 8. Русское барокко					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, письмен- ная работа, контроль- ная работа
8.1	Художественная культура XVII века	5	1	1	2		
8.2	XVIII век – предклассический период в истории русской музыки	5	1	1	2		
8.3	Русская музыкальная культура первой четверти XIX века. Русский классицизм. Русский ранний романтизм	5	1	1	2		
8.4	М. И. Глинка. Жизнь и творчество	5	2	2	4		
8.5	А. С. Даргомыжский. Особенности творческого метода и стиля композитора	5	1	1	2		
8.6	Контрольный урок (Контрольная работа)	5		2	2		
9	Раздел 9. Русская музыка 1860–1870-х годов					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, письмен- ная работа, анализ произве- дений, контроль-
9.1	«Могучая кучка»	5	1	1	2		
9.2	М. А. Балакирев. Жизненный и творческий путь	5	1	1	2		
9.3	Творческое наследие А. П. Бородина	5	1	1	2		
9.4	Творческое наследие М. П. Мусоргского	5	2	2	4		
9.5	Значение творчества Н. А. Римского-Корсакова	5	2	2	4		

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Ком- петен- ции	Формы текущего контроля ная работа
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	в истории отечественной и мировой музыкальной культуры						
9.6	Контрольный урок (Контрольная работа)	5		2	2		
Итого:			14	18	32		
10	Раздел 10. Отечественная музыкальная культура последних десятилетий XIX века					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, письмен- ная работа, анализ произве- дений, семинар
10.1	Творческое наследие П. И. Чайковского. Симфонизм композитора.	6	3	3	6		
10.2	80–90-е годы XIX века в истории отечественной музыки	6	1	1	2		
10.3	Творческое наследие А. К. Глазунов	6	1	1	2		
10.4	Значение творчества С. И. Танеева в истории отечественной музыки	6	1	1	2		
10.5	А. Н. Скрябин – ярчайший представитель русской культуры «серебряного века»	6	1	1	2		
10.6	С.В. Рахманинов	6	1	1	2		
10.7	И.Ф. Стравинский и мировая художественная культура XX века	6	1	1	2		
10.8	Контрольный урок (Семинар)	6		2	2		
11	Раздел 11. Отечественная музыкальная культура XX века					ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-9	Устный опрос, музыка- льная викторина, письменная работа, Зачет
11.1	Н. Я. Мясковский	6	1	1	2		
11.2	Творческий путь С. С. Прокофьева	6	1	1	2		
11.3	Стиль Д.Д. Шостаковича	6	1	1	2		
11.4	Жизнь и творчество Г. В. Свиридова	6	1	1	2		
11.5	Творчество композиторов второй половины XX века	6	1	1	2		
Дифференцированный зачет		6		2	2		
Итого:			14	18	32		
Всего:			55	73	128		

5.2 Развёрнутый тематический план занятий

Раздел 1. Античность. Средневековье. Возрождение

Тема 1.1. Сведения о музыке первобытного общества. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Древнегреческие мифы и Библия о происхождении музыки. Сравнительно-исторический метод и археомузыкология в музыке первобытного общества.

Источники сведений о музыкальной культуре античной Европы. Синкретизм искусств в Древней Греции. Монодичность античного музыкального мышления. Ладовая природа музыки Древней Греции и Древнего Рима. Теория эпоса. Позднеантичное представление о гармонии мира. Функции музыкантов в античном обществе. Музыка в античном театре.

Амвросий Медиоланский – «отец современного европейского стиха». Гимны св. Амвросия и амвросианское пение.

Значение наследия античности для европейского музыкального искусства последующих веков.

Тема 1.2. Мотеты XIII-XIV веков. Французская и итальянская музыка периода Ars Nova.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Готика в архитектуре и в музыке. Сведения о Леонине (годы активной деятельности 1150–ок.1201). Сведения о Перотине (годы активной деятельности 1200–1230). Полифоническая *clausula* и ранний мотет XIII века как новый шаг в освоении «музыкального пространства». *Ars antiqua*: Франко Кёльнский (годы активной деятельности ок.1250–1280). Развитие светской многоголосной песни.

Сведения о жизни и деятельности Филиппа де Витри (1291–1361). Трактат *Ars Nova* (ок. 1322). Мензуральная ритмика. Изоритмический мотет XIV века и параллели ему сегодня. Жизнь и творчество Гийома де Машо. Его стихи и песни. Месса Гийома де Машо.

Тема 1.3. Особенности культуры в период Возрождения. Месса и мадригал в Риме и Венеции XVI века Дж. Л. да Палестрина, А. и Дж. Габриели.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Возрождение как особый период в истории искусства. Проблема стиля Ренессанса в музыкальном искусстве. Нидерландская полифоническая школа и проблема стиля Возрождения. Музыка нидерландских мастеров XV – начала XVI века как одно из явлений поздней европейской мистики. Цельность и многомерность нидерландской полифонической мессы. Наиболее значительные мастера Нидерландской полифонической школы. Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Депре, Г.Изаак, А. Виллаэрт.

Появление нотопечатания. Академии гуманистов как новый центр развития поэзии и музыки. Новый расцвет музыкально-поэтического жанра мадригала.

М. Лютер. Появление лютеранского хора.

Жизнь и творчество Дж. П. да Палестрина. Творческое наследие Палестрины и влияние его на европейское музыкальное искусство.

Роль инструментальных тембров в венецианской церковной музыке XVI века. А. и Дж. Габриэли.

Тема 1.4. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: семинар.

Контрольный урок проводится по темам 1.1 – 1.3.

Раздел 2. Барокко в музыкальной культуре Европы

Тема 2.1. Барокко как ведущее направление в музыке XVII – в начале XVIII столетий.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Своеобразие общественных отношений в ведущих европейских странах в начальный период Нового времени. Новое мироощущение:

Индивидуализм, противостояние роковым силам, царящим в природе и в обществе. Барокко – новый стиль выражения, порождённый новым мироощущением.

Происхождение термина Барокко. Особенности искусства Барокко.

Черты Барокко в музыке XVII – первой половины XVIII столетия.

История формирования *dramma per musica* в творчестве участников собраний флорентийской Камераты. Музыкально-историческое значение опытов Флорентийской камераты. Дж. Пери, Дж. Каччини, Э. дельи Кавальери.

Тема 2.2. Эволюция стиля в музыке первой половины XVII века. К. Монтеверди, Дж. Фрескобальди.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Главные периоды в творчестве К. Монтеверди: Кремонский, Мантуанский и Венецианский.

Кремонский период. Мантуанский период. Венецианский период. Последовательная характеристика.

Три сохранившиеся оперы Монтеверди – три типа сюжетов. «Орфей» – пасторальная сказка, «Возвращение Улисса» – фрагмент гомеровского эпоса, «Коронация Поппеи» – историческая драма.

Жизнь и творчество Дж. Фрескобальди. Его органнй сборник *Fiori musicali*.

Тема 2.3. Музыкальная культура Германии и Франции в XVII веке. Оперный театр в Гамбурге Ж.Б. Люлли, Ф. Куперен.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Германия в условиях Тридцатилетней войны. Шютц: Марбургский Университет. Венеция. Итальянский опыт в немецких условиях.

Капельмейстер в Дрездене. Новая поездка в Италию. Дафна Шютца – первая немецкая опера. Её судьба. Работа в разных европейских городах и возвращение в Дрезден.

Истории, Пассионы, Духовные концерты и Священные симфонии.

Значение творческого наследия Г. Шютца в истории немецкой музыки.

Истоки французской оперы. «Большой комический балет королевы». Организация Королевской академии музыки.

Жизнь и творчество Ж.Б. Люлли. Люлли и Мольер. Комедия-балет «Мещанин во дворянстве» и другие их совместные работы. Люлли во главе Королевской академии музыки. Формирование французской Лирической трагедии в его творчестве. Особенности драматургии во французском музыкальном театре. «Армида» Ж.Б. Люлли.

Тема 2.4. Главные оперные центры Италии в XVII веке. Становление итальянской сонаты и концерта.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Римская опера. Опера в Венеции после Монтеверди

Опера при Неаполитанском дворе. А. Скарлатти. Итальянские оперные центры в других странах. Типичное строение неаполитанской оперы к началу XVIII века.

Основные типы арий: Ария плача, Героическая ария, Героико-трагическая, Ария ди бравура. Кристаллизация музыкального тематизма в итальянской опере периода Барокко.

Формирование оратории как особого жанра в XVII веке.

Доминирование инструментов скрипичного семейства в итальянской музыке второй половины XVII века. Болонская школа.

Тема 2.5. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: семинар.

Контрольный урок проводится по темам 2.1 – 2.4.

Раздел 3. Высокое барокко

Тема 3.1. Главные периоды в творчестве И.С. Баха. Основные жанры в творчестве. Клавирная и органная музыка.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: «Географическая» (Веймар – Кётен – Лейпциг) периодизация творчества И.С. Баха.

Различные формы, обильно представленные в его органной музыке. Импровизационные (прелюдия, токката, фантазия); строгие имитационные (фуга, фантазия, ричеркар, канцона, каприччо); сложные составные (прелюдия и фуга); циклические (соната, концерт, вариации), а также – различные типы и формы обработок хоралов. Период наибольшей активности И.С. Баха в создании органных сочинений пришёлся на время до 1717 года (Веймарский период).

Кётен (1717–1723). Шесть Бранденбургских концертов. «Каприччио на отъезд горячо любимого брата» – Сюиты – первый том Хорошо темперированного клавира – Гольдберг-вариации.

Пассионы. Рождественская оратория, Пасхальная оратория и Оратория на Вознесение. Кантаты. Хорал как ведущий жанр творчества.

Тема 3.2. Творчество Г.Ф. Генделя.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Гамбургский театр и первые оперы Г.Ф. Генделя (1704–1706). Роль Р. Кайзера в формировании такой традиции гамбургской оперы. Оперы Генделя «Альмира», «Нерон», «Флориндо», «Дафна».

Итальянские «университеты» Генделя (1707-1709). Две *dramma per musica*: «Родриго», «Агриппина».

Лондонские оперы Генделя до организации Королевской академии музыки. Первый этап деятельности Генделя в Королевской академии музыки (1720–1728).

Оратории, сочинённые Генделем в Англии. Разные типы генделевских ораторий. «Израиль в Египте», «*L'allegro, il penseroso ed il moderato*, Вальтасар».

Оратория «Мессия». Распределение цитат из Библии в трёх частях этой оратории. Первая часть: пророчества о приходе Мессии и Рождество Иисуса. Цифровая символика раздела пророчеств. Различные лики Иисуса в каждой тройке номеров (Речитатив – Ария – Хор). Пастораль Рождества и фраз из Нагорной проповеди. Вторая часть: страдания и тримумф. Третья: о верующей душе.

Раздел 4. Эпоха Просвещения. Классицизм

Тема 4.1. Просвещение и музыкальное искусство. Опера в первой половине и в середине XVIII века.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Первая стадия, примерно с начала 1730-х годов. Стиль музыки того времени часто определяют, как галантный или предклассический.

Вторая стадия, – сентиментализм – в середине XVIII века.

Третья стадия в развитии западноевропейского просветительского искусства – просветительский классицизм.

Четвёртая стадия – предромантизм. Перголези Дж. Б. «Служанка-госпожа».

Тема 4.2. Оперное творчество Х.В. Глюка.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Биографический очерк. Оперная реформа Глюка: основные положения. Глюк и Комическая опера. «Орфей». «Альцеста». Сравнение с операми Моцарта. Глюк и балетный театр.

Миф об Ифигении на сцене музыкального театра.

Значение для мировой оперы того, что совершил Глюк в Париже.

Тема 4.3. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: контрольная работа.

Контрольный урок проводится по темам 3.1 – 3.2, 4.1 – 4.2.

Тема 4.4. Венская классическая школа. Й. Гайдн.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Первое дошедшее до нас произведение Й. Гайдна – Месса фа мажор.

Сотрудничество композитора с Йозефом Курцем.

Й. Гайдн - придворный музыкант князей Эстерхази: с 1761 – вице-капельмейстер, с 1766 – капельмейстер.

Программные симфонии «Утро», «Полдень», «Вечер» (№№ 6, 7, 8), а также симфонии с церковными напевами *Lamentatione* и *Alliluja* (№№ 26, 30).

Опера «Аптекарь».

Симфонии *La passione*, Траурная, Прощальная (№№ 49, 44, 45).

Лондонский и послелондонский периоды (1792-1796 и 1796-1805) – время нового и наивысшего подъёма в творческой деятельности Й. Гайдна.

Лондонские симфонии.

«Семь слов нашего Спасителя на кресте» (переработано из инструментального сочинения 1770-х годов), оратории «Сотворение мира» и «Времена года».

«Десять заповедей Господних» для высоких голосов а *caprella*.

Тема 4.5. В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Жизненный и творческий путь. Творческий портрет композитора.

Клавирная музыка.

Духовная музыка. «Коронационная месса».

Симфония № 31 «Парижская».

Оперное творчество. Опера «Свадьба Фигаро». «Дон Жуан». «Волшебная флейта».

Вокальное творчество. «Реквием».

Симфоническое творчество: симфонии № 40, 41.

Тема 4.6. Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Творческий путь Бетховена. Биографический очерк.

Симфонизм композиторского мышления Л. Ван Бетховена.

Симфонии № 3, № 5, № 6, № 9.

Сонаты №№ 8, 14, 23.

Увертюра «Эгмонт».

Опера «Фиделио».

Оратория «Христос на горе Элеонской».

Тема 4.7. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: семинар.

Контрольный урок проводится по темам 4.4 – 4.6.

Раздел 5. Романтизм

Тема 5.1. Творчество Ф. Шуберта.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Биографический очерк.

Песни. «Маргарита за прялкой», «Лесной царь»,

Циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня».

Симфоническое творчество. «Неоконченная» симфония.

Месса № 6 Ми-бемоль мажор и другие духовные сочинения

Тема 5.2. Творчество Р. Шумана.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Краткая биография. Песенные циклы Р. Шумана.

Фортепианные циклы – «Карнавал», «Бабочки». «Арабески». «Фантастические пьесы».

Кантата «Рай и Пери» (1843), Фауст. Сцены к трагедии Гёте (1844–1853), опера «Геновева» (1850).

Фортепианный концерт. Шуман Р. Симфонии №№1, 3, 4.

Тема 5.3. Ф. Шопен. Жизнь и творчество.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Ф. Шопен – великий польский композитор, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее отражение в творчестве темы Родины. Сочетание лирического круга образов с драматическим содержанием. Новаторство в области мелодики, ладогармонического языка, метроритма, полифонии. Создание самобытного фортепианного стиля. Историческое значение творчества. Международные конкурсы. Жизненный и творческий путь.

Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры: новая трактовка целого ряда жанров (ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды); создание жанров на основе польских национальных танцев (мазурки, полонезы); обновление традиционных классических жанров (скерцо, сонаты); создание новой крупной инструментальной формы (баллады).

Мазурки: переосмысление бытового танцевального жанра, расширение образных границ, психологизация, черты поэмности.

Полонезы: выражение национально-эпической героики, картинность, виртуозность стиля.

Вальсы: поэтизация бытового жанра, типы вальсов.

Этюды: новая трактовка жанра, концертный тип этюда, яркость музыкальных образов, основа виртуозного пианистического стиля композитора.

Ноктюрны: лирическая фортепианная миниатюра, стилистические черты, новаторство – расширение жанровых, образных границ.

Прелюдии: новая трактовка жанра, романтический принцип циклизации миниатюр, круг образов, жанрово-стилистические черты пьес, тональный план цикла.

Скерцо № 1: новая трактовка сферы скерцозности.

Соната № 2: новизна замысла и формы, концепция цикла, смысловой центр, трактовка финала, интонационные, жанровые и тональные связи между частями.

Баллады: преломление основных черт балладной выразительности, особенности драматургии и формы.

Тема 5.4. Ф. Лист. Жизнь и творчество.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Ф. Лист – великий композитор-романтик, основоположник венгерской национальной школы. Разносторонняя деятельность: пианист, дирижёр, педагог, музыкально-общественная и просветительская деятельность. Утверждение программности как ведущего художественного принципа, создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки (симфоническая поэма). Народно-национальная основа творчества. Жизненный и творческий путь.

Фортепианное творчество: симфоническая трактовка фортепиано, преломление виртуозных и тембровых возможностей венгерских национальных инструментов. Парафразы. Транскрипции. Оригинальные фортепианные произведения.

Венгерские рапсодии: новый жанр фантазии на венгерские народные темы, стиль вербункош, строение рапсодий, красочность фортепианного звучания.

Цикл «Годы странствий»: характер программности, живописность образов, поэмность («Долина Обермана»).

Соната h-moll: крупная одночастная форма в духе «симфонических поэм». Философская основа, претворение «фаустианской» темы. Особенности драматургии и композиции.

Симфонические поэмы «Прелюды», «Тассо»: ведущий жанр программной симфонической музыки в творчестве Листа, кульминационное выражение эстетики

романтизма, тип программности, круг образов, жанровая основа тем, свободная одночастная форма, принцип монотематизма.

Новаторская трактовка жанра фортепианного концерта. Одночастная форма, аналогичная симфоническим поэмам. Особенности драматургии и композиции концерта для фортепиано с оркестром Es-dur.

Тема 5.5. Р. Вагнер. Жизнь и творчество.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Р. Вагнер – немецкий композитор, крупнейший оперный реформатор, дирижёр, поэт-драматург, публицист, теоретик музыкального театра. Жизненный и творческий путь. Основные положения оперной реформы. Противоречивый характер реформаторских идей. Основные теоретические труды: «Опера и драма», «Искусство и революция».

Опера «Лоэнгрин»: сюжетная и музыкальная драматургия, лейтмотивная система, тональная драматургия, рассказы в сквозных сценах, диалогические сквозные сцены, тонально-тематические арки.

«Тристан и Изольда»: вагнеровская трактовка сюжета, вступление – интонационное зерно всей музыкальной драмы, значение «тристанаккорда», новаторство гармонического языка, симфонизация оперы.

Тетралогия «Кольцо нибелунга»: отражение эстетических взглядов Вагнера и практическое воплощение оперной реформы. Мифологический источник сюжета, его модернизация. Принципы музыкальной драматургии: идея синтеза искусств, лейтмотивная система, отказ от традиционных жанров и номерной структуры, сквозные драматические сцены, драматургическая роль оркестра, статичность сценического действия, симфонизация оперного жанра. Яркость, картинность оркестрового колорита.

Германские легенды о Зигфриде и начало грандиозной работы композитора над либретто оперы об этом герое старинных сказаний. Образ Зигфрида как отражение оптимистичных воззрений Р. Вагнера в период его службы при дрезденском курфюршеском дворе.

Вагнеровская тетралогия в свете его воззрений на искусство будущего.

Тема 5.6. Дж. Верди. Жизнь и творчество.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Дж. Верди – великий итальянский оперный композитор. Оперные идеалы. Антиподы – Верди и Вагнер. Жизненный и творческий путь, эволюция оперного творчества.

Опера «Риголетто». Социально-обличительная идея драмы В. Гюго «Король забавляется». История создания и постановки. Принцип контраста в драматургии, ведущие интонационные сферы, драматизация форм арии, преодоление номерной структуры, значение диалогических сцен – напряженные драматические беседы, роль оркестра.

Опера «Травиата». Новый жанр лирико-психологической оперы на сюжет драмы Дюма – сына «Дама с камелиями». История создания и постановки. Тема социального неравенства, опора на бытовые жанры и выразительная сфера вальса как средство музыкальной характеристики, свободные сольные и диалогические сцены, эволюция образа Виолетты, тональный план оперы.

Опера «Аида». История постановки, сюжет, гуманистическая идея, музыкально-сценические пласты, конфликтная основа драматургии, черты жанра музыкальной драмы, симфонизация оперы (сквозные интонационные комплексы в музыкальной характеристике главных действующих лиц). Индивидуальный облик каждого действия, кульминационные сцены.

Опера «Отелло»: вершина творческих достижений Верди, сквозные сцены в основе музыкальной драматургии, новая трактовка ансамбля, ладогармонический строй.

Реквием.

Тема 5.7. Ж. Бизе. Жизнь и творчество.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая. .

Краткое содержание, раскрывающее тему: Ж. Бизе – французский композитор, реалистическое направление творчества, ведущее значение в творчестве жанра оперы, претворение в музыке восточного, испанского колорита. Жизненный и творческий путь.

Опера «Кармен»: вершина творчества, реалистическая музыкальная драма, новелла П. Мериме и ее музыкальное претворение, опора на народно-бытовые жанры (марши, танцы), принцип образных антитез (Кармен – Микаэла, Хозе – Эскамильо), диалогические сцены Кармен и Хозе – стадии драмы, народные сцены (ансамбли, хоры), своеобразие композиции оперы – сочетание сквозных сцен и замкнутых, симфоническое развитие в опере – сквозное проведение ряда тем.

Музыка к драме А. Дозе «Арлезианка»: содержание, идея, особенности оркестровки, приемы стилизации.

Тема 5.8. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: контрольная работа.

Контрольный урок проводится по темам 5.1 – 5.7.

Раздел 6. Возникновение и развитие национальных школ

Тема 6.1. Чешская музыка в XIX – начале XX века. Б. Сметана, А. Дворжак.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Творческий путь Б. Сметаны. Б. Сметана – обучение и начало работы в Праге. Годы в Швеции. Первые симфонические поэмы.

Пражские премьеры. Героико-патриотическая тема в операх Б. Сметаны. «Брандербуржцы в Чехии» (1866), «Далибор» (1868), «Либуше» (1872).

Опера Б. Сметаны «Проданная невеста» (1866).

Цикл симфонических поэм Б. Сметаны «Моя Родина».

Творческий путь А. Дворжака.

Симфония №7 (1885), Оратория «Святая Людмила» (1886), Реквием (1890).

А. Дворжак – профессор Пражской консерватории (1891).

Годы работы в Нью-Йорке (1892-1895). А. Дворжак и американская музыка. Симфония №9 (1893), Концерт для виолончели с оркестром (1895). Опера «Русалка» (1901).

Тема 6.2. Музыка Скандинавии в XIX – начале XX века. Э. Григ, Я. Сибелиус.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Э. Григ – великий норвежский композитор, основатель национальной композиторской школы. Широкое отражение в творчестве темы Родины. Истоки творчества – норвежская народная песня, танцы. Органичное претворение ладовых, интонационных и ритмических особенностей норвежской народной музыки. Ведущие жанры – инструментальная и вокальная миниатюра. Жизненный и творческий путь

«Лирические пьесы»: основная часть фортепианного творчества Э. Грига, самобытное преломление романтической фортепианной миниатюры, национальный характер образов, черты народных ладов и ритмики национальных танцев.

Концерт для фортепиано с оркестром: яркое эмоционально-разнообразное лирическое содержание, тематизм национального характера, драматургия и композиция цикла.

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»: драма Ибсена и её музыкальное претворение у Грига, гуманистическая трактовка, образные сферы, красочность оркестровки.

Романсы и песни: антология скандинавской поэзии, разнообразное воплощение темы Родины. Общий обзор песенного творчества.

Я. Сибелиус. Биографический очерк. Основные сочинения. Симфония.

Тема 6.3. Поздний романтизм. И. Брамс. Французский символизм и импрессионизм. К. Дебюсси, М. Равель.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Поздний романтизм в музыке как стилевой этап романтизма и самостоятельное направление.

Представители (Г. Малер, А. Брукнер, поздний Лист, С. Франк).

И. Брамс. Жизнь и творчество. Краткий биографический очерк.

Интермеццо ор. 117. Камерные ансамбли с участием кларнета (квинтет ор.115, сонаты ор. 120).

Симфонии Брамса. Четвертая симфония.

Понятие об импрессионизме – одно из значительных художественных направлений в живописи, литературе и музыке конца XIX – начала XX века. Основа творческого метода – отражение впечатлений окружающего мира. Ведущая роль пейзажных мотивов в творчестве художников и композиторов – импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля. Преломление образов античности. Жанр портрета.

Стилистические особенности музыкального импрессионизма. Основное значение красочно-колористических средств выражения (ладогармоническая сфера, инструментовка, ослабление функции мелодии). Коренное переосмысление структурных закономерностей. Главенство колористического начала над тематическим и тональным развитием. Создание самобытного колористического стиля. Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюрным формам. Создание нового фортепианного стиля. Симфонические произведения, оркестровое письмо. Импрессионизм в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля.

К. Дебюсси – французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма. Жизненный и творческий путь.

Важное место в творчестве фортепианной и симфонической музыки. Цикл «24 прелюдии» для фортепиано: завершение развития жанра в западноевропейской музыке, сюжеты, темы, круг образов, субъективность ассоциаций, импрессионистическая звукопись, красочно-колористическая трактовка средств музыкальной выразительности, новый фортепианный стиль.

Симфоническое творчество: самостоятельная ветвь в западноевропейском симфонизме; отказ от традиционных форм симфонии, сонаты, концерта, вариаций и обращение к жанру сюиты. Воплощение импрессионистических принципов в симфонической музыке, оркестровый стиль, образы (прелюд «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море»).

М. Равель – французский композитор конца XIX и первой половины XX века. Стилистическая многогранность творчества, сочетание черт импрессионизма и неоклассицизма. Широкий образный и жанровый диапазон. Яркая национальная основа музыки – претворение испанского и французского фольклора. Самобытный импрессионистический стиль. Жизненный и творческий путь. Равель и русская музыкальная культура.

Претворение танцевальных жанров в симфонической музыке. «Болеро»: программный замысел, жанр вариаций, картинная живописность и рационалистическое начало, средства музыкального развития, выразительное значение метроритма, самобытный оркестровый стиль.

Тема 6.4. Пути развития зарубежной музыки конца XIX – начала XX в. Знакомство с авангардными течениями и композиторами техниками.

Форма проведения занятия: практическая, лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Пути развития зарубежной музыки на рубеже XIX – XX вв.

Композиторские техники XX века: серийная музыка, алеаторика, сонористика. Новая фольклорная волна.

Периодизация (рубеж XIX – XX веков, 1-я половина XX века: 1918–1945; 2-я половина XX века).

Важнейшие исторические события. Научные открытия. Новые философские течения. Урбанизация, технические средства, новый темп жизни. Переворот в системе ценностей. Бурная экспериментальная фаза развития европейской музыки. Радикальные изменения в музыкальном языке, системе жанров, композиционных средствах. Разделение на «старую» и «новую» музыку (первая волна авангарда). Национальные композиторские школы.

Формирование новых художественных течений в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре, музыке. Множественность, дробность и поляризация художественных тенденций: поздний романтизм, символизм, импрессионизм, экспрессионизм, эстетизм, реализм, натурализм, веризм, неопримитивизм, конструктивизм, кубизм, сюрреализм, дадаизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др. Главные эстетические направления в музыкальном искусстве: экспрессионизм, неоклассицизм, «новый динамизм» («новая деловитость»), неофольклоризм. Образные сферы, ведущие темы, стилистические черты (обновление и развитие определенных сторон музыкального языка – ритм, гармония, мелодика, фактура, звуковысотная организация, характер тематизма). Разделение музыкальной культуры на два пласта: E – Musik (серьезная) и U – Musik (развлекательная) музыка. Новые субкультуры – джаз, массовая песня, эстрада.

Модификация основных музыкальных жанров, многообразие стилистических исканий в области симфонической музыки, камерно-инструментальных жанров, балета, оперы и др. вокально-сценических жанрах, вокальной лирики. Симфоническая музыка. Продолжение романтической традиции и музыкального импрессионизма:

1. произведения романтического плана, развивающие принципы листовского симфонизма, жанр программной одночастной симфонической поэмы с детализированной сюжетностью, красочностью звукового повествования (Р. Штраус «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель»);

2. импрессионистическая сюита пейзажного характера в национальных школах начала XX века (М. де Фалья «Ночи в садах Испании», О. Респиги «Фонтаны Рима»); 3. Рапсодии, сюиты, основанные на фольклорном материале (Б. Барток «Румынские танцы»); 4. Обновление принципов симфонизма бетховенского плана: острота современного мировосприятия, новаторский сплав различных жанров (симфония-кантата) и стилистических пластов (симфонии Г. Малера).

Новые искания – отказ от стереотипов классической и романтической симфонии (от формы, музыкального письма, состава оркестра):

1. камерность симфонических жанров («квазисимфонии», инструментальная музыка), написанных в духе экспрессионизма (А. Шенберг «Камерная симфония»; А. Веберн 6 пьес для оркестра ор.6), неоклассицизма (П. Хиндемит «Камерная музыка»); предельная краткость высказывания (Д. Мийо. Маленькие симфонии);

2. современная интерпретация старинных непрограммных жанров XVII – XVIII веков (М. Рeger «Концерт в старинном стиле»);

3. «большая» концепционная симфония (тема войны) в творчестве Б. Бартока, П. Хиндемита, А. Онеггера (симфонии № 2, 3). Совмещение камерных, урбанистических экспериментов с традициями, идущими от Брамса (П. Хиндемит), Бетховена и Листа (Б. Барток).

Камерно-инструментальные жанры. Большая роль в творчестве композиторов XX века. Развитие сложившихся жанровых разновидностей (квартет, трио, соната). Сближение камерной музыки с симфонической (П. Хиндемит «Камерная музыка», Д. Мийо «Маленькие симфонии», А. Шенберг «Камерная симфония», А. Берг «Камерный концерт»). Нетрадиционные инструментальные составы (П. Хиндемит «Камерная музыка»).

Балет. Симфонизация балетного жанра, идущая от М. Равеля. «Мюзик – холльные» балеты (Э. Сати «Парад»). Объединение современного и неоклассицистского балета (Ф. Пуленк «Лани»).

Опера. Тенденция преодоления стиля и оперных принципов Р. Вагнера. Оперный итальянский веризм (П. Масканьи «Сельская честь», Р. Леонкавалло «Паяцы», Дж. Пуччини «Богема»). Черты символистско-импрессионистической оперы (Б. Барток «Замок герцога Синяя Борода»). Оперный экспрессионизм, новая трактовка вокальной партии (А. Берг «Воцтек»). Обращение к традиционным оперным формам на новой эстетической основе (Р. Штраус «Кавалер роз»). Жанр монооперы (Ф. Пуленк «Человеческий голос»). Предельное сжатие масштабов оперного действия (оперы-минутки Д. Мийо). Театр представления,

показа, возрождение форм средневекового театра – мистерии (А. Онеггер, К. Орф). Взаимодействие оперы с ораторией, кантатой, песней, драматическим театром, кинематографом.

Новые типы музыкального представления (драматическая оратория – А. Онеггер «Жанна д'Арк на костре»; сценическая кантата – К. Орф «Кармина Бурана»; спектакль с музыкой – К. Вайль «Трехгрошовая опера»). Оперетта (Ф. Легар «Веселая вдова», И. Кальман «Королева чардаша»), появление мюзикла.

Вокальная лирика. Сохранение романтических традиций XIX века, идущих от Р. Шумана и И. Брамса. Приближение вокальных циклов к масштабам симфонического цикла (Г. Малер). Отход от четкой жанровой типизации (песня, романс, баллада) и обращение к индивидуализированным решениям.

Тенденции музыкальной культуры, разделенность на множество субкультур. Пути развития Е – Musik: возникновение различных авангардных течений во Франции (О. Мессиа́н, П. Буле́з), Западной Германии (К. Штокхаузен), Италии (Л. Ноно, К. Берио), США (Дж. Кейдж), Польши К. Пендерецкий). Основные авангардные направления в музыке: конкретная, электронная, серийная, алеаторическая, сонористика.

Разрыв авангардных течений с эстетическими нормами и традициями классического искусства. Индивидуальный выбор и изобретение в создании произведений. Поиски новых выразительных средств и форм, их самодовлеющее значение. Полипараметровость музыкального языка. Понятие параметра – основа в системе авангардистской эстетики. Построение музыкальных произведений на основе различных параметров: музыкального звука, мелодики, ритмики, звуковысотности, фактуры, динамики, тембра, артикуляции, пространственности, света (цвета), жеста, «параметра экспрессии».

Конкретная музыка. Акустические эффекты, шумы, звуки природы, звуки человеческого голоса; применение технических средств. П. Шеффер – родоначальник конкретной музыки. Его последователи: П. Буле́з, О. Мессиа́н («Экзотические птицы» – создание произведения на основе пения птиц).

Электронная музыка. Отказ от конкретных звучаний, электронный путь синтеза и комбинирования музыкальных и немзыкальных тонов, шумов (К. Штокхаузен). Создание прикладной музыки к спектаклям, кинофильмам.

Метод сериализма. Значение техники сериализма для реализации параметров. Применение серий различных параметров – серии высоты, ритма, динамики, артикуляции, агогики, темпа (О. Мессиа́н «4 ритмических этюда»).

Сонористика. Интенсивное развитие параметра звука и возникновение сонористики. Манифест сонористики – «Плач по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого. Тембровые эффекты как основа музыкальной композиции. Красочность звуковых масс (соноры), пространственные эффекты, звуковысотная недифференцированность, нетрадиционные способы звукоизвлечения на инструментах (К. Пендерецкий «Измерения тишины и времени»). Построение композиции на основе «параметра экспрессии» (К. Пендерецкий).

Алеаторные композиции. Экспериментальный случайный характер создания произведения. Исполнительская свобода в выборе темпов, перестановке музыкальных построений, создание хаотичных звучаний и т.д. (П. Буле́з, К. Штокхаузен, Дж. Кейдж).

Минимализм, репетитивный метод. Минимализм – творческое направление, сложилось в 60-70-х гг. у композиторов США. Эстетический стимул – преодоление разрыва между переусложненной авангардной музыкой XX века и восприятием публики. Основа произведений: простейший минимальный музыкальный материал, принцип повторности кратких музыкальных формул.

Дж. Кейдж. Эксперименты с «подготовленным роялем»; «немые» произведения (идея молчания).

Раздел 7. История русской музыки как учебный предмет

Тема 7.1. Киев, Новгород, Москва как первые центры русской художественной культуры.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Киев как первый центр русской художественной культуры. Русско-византийские связи и значение принятия христианства для развития отечественной культуры. Рождение знаменного пения как первой формы профессионального музыкального искусства и былинного эпоса – цикла киевских былин.

Роль Новгорода в развитии русской музыки. Новгород как один из основных центров русской культуры периода феодальной раздробленности. Его историческая роль в сохранении и развитии культурного наследия Киевской Руси. Новые завоевания русской культуры в области письменности, образования, искусства. Новгородский стиль в архитектуре, живописи, литературе. Эволюция жанров в Новгородской Руси. Новая тематика новгородской былины и характерный облик героев. Музыкальные особенности былин. Новгород как исток театральной традиции искусства скоморохов. Проникновение народного скоморошьяго театра в сферу церковного быта («Пещное действо»). Искусство колокольного звона. Новое в церковной музыке. Школа новгородских распевщиков. Первые образцы русского церковного многоголосия – строчное пение. Теоретические труды русских музыкантов.

Москва как центр отечественной культуры XV–XVI веков. Идея централизации Руси и ее значение для развития русской культуры. Формирование общерусского художественного стиля. Протяжная песня и ее значение для становления профессиональной композиторской школы. Проблема русского предвозрождения. «Возрожденческие» черты московской культуры XVI века. Музыка в придворном быту. Хоры «государственных певчих дьяков» и «патриарших певчих дьяков». Иноземные музыканты при московском дворе, их инструменты.

Раздел 8. Русское барокко

Тема 8.1. Художественная культура XVII века.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Художественная культура XVII века как культура переходного типа. Переориентация в развитии русского искусства с византийско-восточных зарубежных связей на западноевропейские. Сравнение художественных тенденций России и Западной Европы. Роль последних в становлении национальной художественной традиции. Процесс развития русско-европейских связей. Присоединение Украины и Белоруссии к России как важный факт ее политической и художественной жизни. Значение поэзии Симеона Полоцкого для развития отечественной музыкальной культуры. Отражение важнейших исторических событий современности в народном искусстве. Кант как внекультовая форма музицирования. Стилистические особенности явления. Усиление светских тенденций в профессиональной музыке XVII века. Партесный концерт – явление русского музыкального барокко.

Тема 8.2. XVIII век – предклассический период в истории русской музыки.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: XVIII век – предклассический период в истории русской музыки. Проблематика и основные этапы изучения русской музыки XVIII века. Периодизация. Петровское время: театр (школьная драма), музыка петровских ассамблей, военная музыка, расцвет партесного пения, петровские канты, их содержание и стилистические особенности. 1730–1750-е годы. Значение М. В. Ломоносова в становлении русского литературного языка и его роль в формировании русской вокальной лирики (лирические канты); итальянская опера в России – Ф. Арайя и первые оперные спектакли. 1760–1770-е годы.

Рождение нового фольклорного жанра городской песни, ее стилистические особенности и значение для творчества русских композиторов XVIII века. Первые печатные сборники русских народных песен. 1780–1790-е годы. Основные принципы формирования первой русской композиторской школы. Музыкальный театр XVIII века. Опера в творчестве В. Пашкевича, Е. Фомина и Д. Бортнянского. Духовный концерт как высшее завоевание

музыкальной культуры XVIII века. М. Березовский и Д. Бортнянский – выдающиеся мастера хорового концерта. Инструментальная музыка. Творчество И. Хандошкина. Жанр «русской песни» в истории русской камерной вокальной лирики.

Тема 8.3. Русская музыкальная культура первой четверти XIX века. Русский классицизм. Русский ранний романтизм.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Проблематика русской музыкальной культуры первой четверти XIX века. Обзор литературы. Театр и театральность в строе русской культуры начала века. Пушкин и его значение в формировании отечественной музыкально-театральной традиции. Романтизм – ведущее художественное направление эпохи. Жанровая панорама русского музыкального театра первой четверти XIX века. Проявление романтических тенденций русской художественной культуры начала века в «волшебной» опере и «трагедии на музыке».

Жанр дивертисмента и события Отечественной войны 1812 года. Русский балет пушкинской поры и его значение в формировании национальной музыкально-театральной традиции: темы, идеи, образы. Анакреонтический балет Ш. Дидло как один из истоков художественной идеи оперы М. Глинки «Руслан и Людмила». Ведущие композиторы русского музыкального театра первой четверти XIX века – С. Давыдов, К. Кавос, О. Козловский. Начало творческой деятельности А. Верстовского.

Тема 8.4. М. И. Глинка. Жизнь и творчество.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Творческий путь Глинки. Формирование стиля в жанрах камерной вокальной лирики. Художественный романс как новый тип вокальной музыки в творчестве Глинки 1820-х годов. Жанровое многообразие, круг образов. Характер соотношения слова и музыки, особенности формы и приемов развития в романсах Глинки на стихи Дельвига, Батюшкова, Баратынского и Пушкина. Художественная ценность и историческое значение романсов в становлении стиля композитора и национальной классической школы.

«Итальянский» период в творческом пути Глинки. «Жизнь за царя». Оперная эстетика Глинки. Трактовка исторической темы и художественная концепция «Жизни за царя». Черты эпической и конфликтной драматургии. Трактовка оперных форм. Принципы симфонизации оперной партитуры.

«Руслан и Людмила» как первый образец эпической оперы в мировой оперной литературе. История создания и художественная концепция оперы. Интонационное многообразие оперной партитуры. Симфонизм в опере, сквозное развитие главных интонационных сфер. Оркестр в опере.

Тема 8.5. А. С. Даргомыжский. Особенности творческого метода и стиля композитора.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Круг поэтов и образов, характер соотношения слова и музыки, интонационные истоки, роль фортепианной партии в романсах Даргомыжского.

Эволюция Даргомыжского в оперном жанре. «Русалка». Лирико-психологическая музыкальная драма – новый тип оперного спектакля русского музыкального театра XIX века. Новаторство Даргомыжского в оперном жанре 1860-х годов. «Каменный гость» как высшее проявление творческого метода композитора. Интонационные истоки оперы, новаторство оперных форм, значение речитатива, ансамблевые сцены в опере.

Историческое значение «Русалки» и «Каменного гостя» для развития русской оперной школы.

Тема 8.6. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: контрольная работа.

Контрольный урок проводится по темам 7.1, 8.1 – 8.5.

Раздел 9. Русская музыка 1860–1870-х годов

Тема 9.1. «Могучая кучка».

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Художественные вкусы и эстетические убеждения композиторов. Общее и различное в их эстетике; отношение к фольклору, творчеству Глинки, композиторам европейской школы, к оперному жанру и жанрам инструментальной музыки. Тематика русской музыки 1860–1870-х годов (социальная, историческая и лирико-психологическая) и ее тесная связь с актуальными вопросами современности. Крестьянский фольклор и речевая интонация как основа новаций музыкального мышления композиторов этой исторической эпохи. Музыкальные жанры. Опера. Жанр симфонической поэмы как самобытная ветвь общеевропейской романтической программной поэмы середины XIX века. Своеобразие симфонической поэмы в русской культуре: поэма – картинно-красочное повествование (симфоническая картина «Садко» Н.А. Римского-Корсакова – 1867 г.), поэма – психологическая драма (М. А. Балакирев: увертюра к трагедии Шекспира «Король Лир» – 1859–1862 гг.; симфонические произведения П.И. Чайковского: «Фатум» – 1868 г., «Ромео и Джульетта» – 1869 г., 1-я редакция; и т. д.). Симфония. Формирование двух видов симфонического цикла – эпического и драматического – в творчестве Бородина и Чайковского. Расширение жанрового диапазона камерной вокальной музыки. Поиски нового в области музыкального языка, формы, соотношения музыки и текста, типов музыкального тематизма. Достижения в области камерных инструментальных жанров (струнный квартет в творчестве Бородина и Чайковского). Концертно-симфонические жанры. Тенденция взаимопроникновения жанров – одна из характерных особенностей музыкальной культуры 60–70-х годов XIX века.

Тема 9.2. М. А. Балакирев. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: М. А. Балакирев. Значение Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки». Личность Балакирева. Сложность его творческой судьбы. Многообразие сфер деятельности: композитор, пианист, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. Эстетические взгляды. Балакирев и Глинка. Балакирев и современная западноевропейская музыкальная культура. Творческая деятельность Балакирева – художественный источник творчества композиторов «Могучей кучки»: восточные образы и их художественное решение; формирование основных типов программности (картинно-повествовательная «Тамара», народно-жанровая «Увертюра на темы трех русских народных песен», лирико-психологическая музыка к трагедии «Король Лир»). Принципы работы с музыкальной темой; обращение к крестьянскому фольклору – сборники русских народных песен и основные приемы обработки фольклора.

Тема 9.3. Творческое наследие А. П. Бородина.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Эстетические взгляды Бородина: отношение к отечественной и европейской классике. Влияние научной сферы деятельности композитора на формирование стиля и принципов музыкального мышления. Периодизация и жанровое многообразие творчества Бородина. Уникальность вокальных сочинений и индивидуальная трактовка классических жанров русского романса – баллады («Море», «Морская царевна»), элегии («Для берегов отчизны дальней»); значение эпического жанра в камерной вокальной музыке («Спящая княжна», «Песня темного леса»). Стилиевые находки композитора (гармония, интонационная основа, характер соотношения вокальной партии и партии фортепиано, особенность фактуры); новизна материала и приемов его оформления.

Многообразие замыслов в оперном жанре. История создания «Князя Игоря». Литературная основа сочинения. Развитие глинкинских традиций в жанре историко-эпической оперы и своеобразие их претворения. Интонационные истоки и создание архаического музыкального языка. Роль фольклорного начала. Музыкальный материал восточных сцен. Особенности музыкальной драматургии, трактовка оперных форм. Монументальный склад оперы, принципы ее симфонизации.

Жанр симфонии в творчестве композитора. Бородин – создатель жанра русской эпической симфонии. Проявление «руслановского» начала на всех уровнях формы и музыкального языка Второй симфонии. Индивидуальная трактовка классического сонатно-симфонического цикла и сонатной формы 1-й части. Роль финала. Своеобразие приемов экспонирования музыкального материала, принципов его развития (ведущая роль ритма и полифонических приемов, усиление значения повтора и репризности как отражение аналитических принципов музыкального мышления композитора). Оркестровый стиль Бородина.

Камерные ансамбли Бородина и их значение в истории классического квартета. Формирование камерного инструментального стиля композитора в добалакиревский период его творчества. Первый и Второй квартеты. Индивидуальность художественного замысла. Общее и различное в трактовке жанра и музыкальной формы. Своеобразие музыкального языка и композиторских приемов в каждом из них.

Тема 9.4. Творческое наследие М. П. Мусоргского.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: М. П. Мусоргский. Творческое наследие композитора и проблема его освоения. Мусоргский в оценке современников. Советское музыкознание о Мусоргском. «Борисоцентризм» в оценке творчества композитора (20–30-е годы XX века). Проблематика исследований о Мусоргском 1960–1970-х годов. Работы последних лет. Мусоргский и западноевропейская культура XX века.

Эстетические взгляды и творческий метод Мусоргского. Даргомыжский и Мусоргский. Периодизация творчества. Эволюция Мусоргского – оперного композитора. «Саламбо» как первый опыт воплощения трагедийной темы и интонационный «запасник» для музыкальных образов «Бориса Годунова». «Женитьба» – «этюд для камерной пробы»; ее значение для зрелого стиля Мусоргского.

«Борис Годунов». История создания оперы. Авторские редакции. Редакции Н. А. Римского-Корсакова, восстановление подлинного авторского текста П. Ламмом, инструментовка авторского текста Д. Д. Шостаковичем. Новаторство Мусоргского в трактовке исторической темы. Мусоргский и Пушкин. Шекспировский тип драматургии в опере. Особенности стиля Мусоргского-драматурга в характеристике ведущих действующих лиц. Образ Бориса и народа. Трактовка основных оперных форм.

«Хованщина». История создания оперы. Трактовка русской истории – «прошедшее в настоящем». Работа над историческим материалом и его интерпретация с позиции исторических взглядов Мусоргского 1870-х годов. Художественные достоинства либретто оперы. Клавир в редакции П. Ламма. Редакция партитуры Н. Римского-Корсакова и Д. Шостаковича. Многоплановость музыкальной драматургии. Трактовка образа народа. Новаторство музыкального языка. Мелодический стиль оперы как проявление творческого метода Мусоргского. Образы Марфы и Досифея.

Новое в камерной вокальной лирике позднего периода творчества Мусоргского. Вокальные циклы на тексты А. Голенищева-Кутузова «Без солнца» и «Песни и пляски смерти». «Картинки с выставки» как индивидуальное преломление в фортепианной музыке принципа программности композиторов «Могучей кучки» и художественных идей западноевропейских романтиков (Р. Шуман). Значение Мусоргского в мировой музыкальной культуре.

Тема 9.5. Значение Н. А. Римского-Корсакова в истории отечественной и мировой музыкальной культуры.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Значение Н. А. Римского-Корсакова в истории отечественной и мировой музыкальной культуры. Интенсивность и жанровое многообразие его творческой и общественной деятельности. Оценка творчества современниками. Литература о Римском-Корсакове. Обзор его музыкально-литературных трудов и эпистолярного наследия. «Летопись моей музыкальной жизни» как источник

изучения творчества композитора и русской музыкальной культуры второй половины XIX века.

Оперная эстетика Римского-Корсакова. Периодизация творчества. Общекучкистские тенденции в творчестве первого периода – опера «Псковитянка» и симфоническая картина «Садко». Творчество Римского-Корсакова 1870-х годов. «Майская ночь» – сочинение, открывающее самостоятельный путь в эволюции Римского-Корсакова – оперного композитора. Особенности музыкального языка и драматургии.

«Снегурочка» (1880–1881) – классический образец жанра сказочно-эпической оперы, ее оценка на страницах «Летописи». История создания и идейно-художественная концепция оперы. Народно-обрядовые сцены в раскрытии художественной идеи произведения. Образ Снегурочки. Особенности музыкального языка и драматургии. Лейтмотивная система. Оркестр в опере. «Шехеразада» (1888) в творческой эволюции композитора.

Оперное творчество Римского-Корсакова конца 1880-х и 1890-х годов. «Млада» (1889) и «Ночь перед Рождеством» (1894–1899), их роль в эволюции оперного стиля.

«Садко» (1893–1896). «Руслановская» традиция в опере, особенности ее преломления. Жанровое своеобразие «Садко» как оперы-былины, многообразие ее интонационных истоков. Былинный речитатив, его характеристика, данная композитором в «Летописи». Интонационная связь оперной партитуры с симфонической картиной «Садко». Особенности эпической драматургии. Контраст реально-бытовых и фантастических сцен. Монументальность оперных форм. Вагнеровское начало в опере.

Творческие искания Римского-Корсакова второй половины 90-х годов XIX века. «Моцарт и Сальери». Индивидуальный подход композитора к жанру камерной оперы, ариозный стиль и роль речитатива. Прием стилизации в опере. «Царская невеста» – лирико-психологическая драма. Иная (по сравнению с «Псковитянкой») трактовка исторической темы. Значение оперы в эволюции мелодического стиля композитора. Индивидуальное решение приемов конфликтной драматургии. Соотношение законченных оперных форм и свободно построенных сцен. Принципы развития основных образов (Любаша, Марфа, Грязной).

Художественные идеи позднего оперного творчества Римского-Корсакова и их созвучие основным художественным направлениям русской художественной культуры рубежа XIX–XX вв. «Сказание о невидимом граде Китеже». Эволюция сказочного оперного жанра в творчестве Римского-Корсакова конца 1890-х – начала 1900-х годов («Сказка о царе Салтане», «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок»).

Тема 1.3. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: контрольная работа.

Контрольный урок проводится по темам 9.1 – 9.5.

Раздел 10. Отечественная музыкальная культура последних десятилетий XIX века

Тема 10.1. Творческое наследие П. И. Чайковского. Симфонизм композитора.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Творчество П.И. Чайковского – одна из вершин русской и мировой художественной культуры. Чайковский и его современники. Обзор литературы о Чайковском. Эпистолярный, мемуарный литература. Чайковский в освещении музыкальной критики и науки дореволюционного и советского периодов. Труды Б. В. Асафьева. Историческое значение творчества Чайковского для русской музыки конца XIX – начала XX века. Творчество Чайковского и зарубежное музыкальное искусство.

Оперное творчество. Оперная эстетика Чайковского. Общее и различное в отношении к опере композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Отношение композитора к творчеству русских и зарубежных авторов. Глинка и Чайковский.

Эволюция оперного творчества в московский период (1866–1878). Особенности воплощения исторической темы в ранних операх «Воевода» и «Опричник». Лирико-комическая опера «Кузнец Вакула». Ведущая роль лирической линии. Значение народных и

бытовых комедийных сцен, подчиненность им фантастического элемента. Украинская песня и русский фольклор в обрисовке музыкальных образов.

«Евгений Онегин» (1878) – первая кульминация в оперном творчестве композитора. Чайковский и Пушкин. Значение русской литературы (романы Тургенева) в усилении психологического начала оперы. Русский бытовой романс – интонационная основа музыкальных характеристик. Формирование принципов оперного симфонизма, их воздействие на музыкальную драматургию и оперные формы. Жанровая особенность «Онегина»–«лирические сцены».

Оперное творчество Чайковского 1879–1883 годов. Тяготение композитора к остроконфликтным трагедийным сюжетам. «Орлеанская дева». Новаторское использование приемов зарубежной историко-романтической оперы. Значение массовых сцен и монументальных оперных форм (финалы актов). Яркая театральность музыкального стиля оперы. Конфликт героического и лирического в образе главной героини.

Сочетание историко-трагедийного и лирико-психологического в «Мазепе». Соотношение народно-исторической и индивидуально-психологических линий в драматургии оперы. Стремительность и напряженность развития драматургического конфликта. Принципы интонационной характеристики главных действующих лиц. Интонационные истоки (украинские и русские) в музыке оперы.

«Чародейка» (1887) – новый этап в разработке лирико-драматической темы. Новизна музыкального языка, роль народно-жанровых истоков. Влияние песенности на оперные формы, новые типы оперного симфонизма. Развитие народно-массового, бытового и характеристического элементов в опере. Эволюция образа Настасьи. Формирование романсовой интонационной сферы. Оценка Асафьевым значения оперы в творчестве композитора.

«Пиковая дама» (1890) – кульминация оперного творчества Чайковского. Прочтение Чайковским повести Пушкина. Методы характеристик действующих лиц и сквозной характер развития образов. Приемы симфонизации оперной партитуры. Новаторство Чайковского в трактовке оперной формы, непрерывность музыкально-сценического развития и целостность музыкальной формы. Богатство интонационно-жанровых истоков тематизма оперы.

«Иоланта» (1891). Значение идей философии Б. Спинозы в формировании замысла и концепции оперы. Особенности жанра и оперной формы в «Иоланте». Роль симфонического развития и особенности оперно-симфонической драматургии.

Симфоническое творчество. Творческое развитие Чайковским традиций Глинки и западноевропейского симфонизма. Чайковский и Бетховен. Взгляды Чайковского на программную музыку. Разнообразие видов и жанров симфонической музыки. Связь оперного и симфонического творчества композитора.

Жанр симфонии – основа симфонического наследия Чайковского. Многообразие типов русской симфонии в его творчестве. Эволюция от жанрового лиризма к трагедийному симфонизму. Симфонии Чайковского московского периода. «Зимние грезы» – тип лирической симфонии, целостность лирической концепции. Эпико-жанровый характер Второй симфонии, ее глинкинские черты, использование народных жанров, принципы развития образов. Своеобразие Третьей симфонии: элементы сюитности в ее строении, роль лирических частей цикла, предвосхищение драматических образов последующих симфоний, особенности оркестрового стиля. Четвертая симфония – рубежное сочинения в эволюции жанра московского периода. Уникальность Четвертой симфонии в мировой музыкальной литературе как симфонии нового типа – лирической психологической драмы. Программа и концепция симфонии, драматургия цикла, значение первой части и особенности музыкального развития, трактовка финала, особенности его тематического материала. Пятая симфония – новый этап в создании трагического симфонического цикла. Богатство образно-музыкального содержания симфонии. Особое значение медленной части как смыслового центра сонатно-симфонического цикла. Роль финала, особенность его тематического

материала. Многозначность художественных смыслов IV части. Шестая симфония, ее значение в эволюции жанра. Философско-трагедийная концепция, особенности драматургии и музыкальной формы. Роль вступления как интонационно-тематического зерна в развитии музыкально-драматического содержания. Лирико-философская трактовка жанровых элементов. Шестая симфония – одна из вершин мирового симфонизма.

Программная симфоническая музыка Чайковского. Чайковский и мировая литературы. Чайковский и русская литература. Одночастные программные симфонические произведения, многообразие их драматургии при музыкально-обобщенном воплощении программы. Симфония «Манфред», жанровые и музыкально-драматургические особенности. Чайковский и Берлиоз.

Сюита в творчестве Чайковского. Отношение композитора к жанру. Художественные образы и трактовка циклов. Значение жанра в формировании оркестрового стиля композитора, концепций его последних симфоний и балетов («Спящая красавица», «Щелкунчик»).

Тема 10.2. 80–90-е годы XIX века в истории отечественной музыкальной культуры.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: 80–90-е годы XIX века в истории отечественной музыкальной культуры. Творческие достижения композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Период творческих исканий композиторов нового поколения – А. К. Глазунова, А. К. Лядова, С. И. Танеева, А. С. Аренского, В. С. Калинникова, М. М. Ипполитова-Иванова.

Основные тенденции в русском искусстве 1880-х годов. Тематика и круг образов в художественном творчестве тех лет. Изменение жанровой иерархии музыкального творчества: ослабление интереса к опере, повышенное внимание к непрограммной музыке, доминирующее значение симфонии и камерных инструментальных жанров. Эстетика поколения «восьмидесятников». Танеев и Глазунов о проблеме композиторского мастерства. Новое в восприятии фольклора по сравнению с композиторами «Могучей кучки».

Тема 10.3. Творческое наследие А. К. Глазунов.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Творческий путь. «Кучкистский» этап творчества. Первая симфония (1881), ее значение в творчестве и истории жанра. Причины кризиса начала 1890-х годов. Сближение с Чайковским и Танеевым. 1890-е годы – центральный период композиторской деятельности. Работа в жанре симфонии (с Четвертой по Восьмую). Программные сочинения «Лес», «Море». Претворение вагнеровских художественных идей в творчестве композитора. Заключительный этап творческого пути (1906–1936). Жанр концерта. Многообразие организационной и общественной деятельности.

Симфония – центральный жанр в творчестве Глазунова. Своеобразие преломления традиций русского симфонизма (Бородин, Чайковский). Художественная картина мира в симфониях Глазунова. «Безусловная музыкальность» (Б. В. Асафьев) как уникальная особенность образного содержания его музыки. «Мир не явлений, но сущностей». Особенности преломления сонатно-симфонического цикла. Роль финалов. Оркестровка Глазунова. Проявление национального в творчестве композитора. Третья симфония (1893): Andante (III) как пример характерного славянского типа музыки Глазунова.

Балетная музыка Глазунова, «Раймонда» (1896). Преломление традиций романтического балета. Мастерство оркестровой партитуры. Значение балета в истории жанра.

Глазунов и художественная культура «серебряного века».

Тема 10.4. Значение творчества С. И. Танеева в истории отечественной музыки.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Значение творчества С. И. Танеева в истории отечественной музыки. Танеев и музыкальная культура XX века. Особенности творческого метода композитора, его эстетические взгляды и философские воззрения. Танеев

и русская музыкальная жизнь того времени. Многообразие музыкальной деятельности: Танеев – педагог и ученый. Танеев и Московская консерватория. Творческий путь. Основные жанры творчества.

Опера. Особое место «Орестей» (1895) в русском классическом оперном искусстве. Трактовка античного сюжета. Черты ораториальности в опере. Значение хоров и особая трактовка действующих лиц в связи с особенностями сюжета и философской сущностью произведения. Танеев и Вагнер.

Кантаты Танеева – произведения монументального философско-лирического плана. «Иоанн Дамаскин» – единичный шедевр творчества композитора 80-х годов (1884). Претворение духовной и светской традиций отечественной и западноевропейской музыки. Кантата «По прочтении псалма» (1915). Танеев и «Новое русское Возрождение». Концепция кантаты. Масштабность музыкальной формы. Особенности музыкального языка.

Инструментальное творчество Танеева. Жанр симфонии. Ранние симфонии и начало становления симфонического стиля композитора. Четвертая симфония (с-moll), ее место и художественное значение в развитии русского симфонизма конца XIX века. Симфония как характерный пример танеевского «интеллектуального симфонизма» (Асафьев), основанного на логическом раскрытии обобщенного философского содержания. Бетховенское начало в идее и драматургии симфонии. Трактовка сонатно-симфонического цикла. Использование принципа монотематизма и полифонических приемов для достижения единства формы.

Камерные инструментальные ансамбли Танеева, их стилиобразующее значение в творчестве композитора. Становление квартетного стиля Танеева в сочинениях 1880-х годов. Четвертый и Шестой квартеты – лучшие образцы танеевского квартетного творчества. Фортепианные ансамбли. Отражение в них философской идеи творчества Танеева, монументальность формы, симфоничность цикла. Квинтет ор. 30 и его выдающееся значение в русской камерной инструментальной музыке.

Литература о Танееве.

Тема 10.5. А. Н. Скрябин – ярчайший представитель русской культуры «серебряного века».

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: А. Н. Скрябин – ярчайший представитель русской культуры «серебряного века». Скрябин и его современники. Оценка творчества. Творческий путь композитора. Жанровая панорама творчества композитора. Фортепианная соната и ее значение для развития жанра в истории русской музыки. Эволюция сонаты в творческом пути Скрябина.

Симфоническое творчество Скрябина. Его программно-философский характер, эволюция от многочастной циклической симфонии к симфонической поэме. Третья симфония («Божественная поэма» – 1904). Программно-философский замысел симфонии. Напряженность драматического развития образов (I часть). Особенности цикла симфонии. Монотематические связи между частями, объединяющая роль коды финала. Особенность оркестровки.

Симфонические поэмы. Своеобразие сонатной формы и оркестрового звучания в «Поэме экстаза» (1907). Отражение принципов позднего творчества Скрябина в симфонической поэме «Прометей» (1910), стиливые особенности произведения.

Проблема эволюции музыкального языка композитора.

Тема 10.6. С. В. Рахманинов.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: С. В. Рахманинов. Проблематика изучения творчества. Обзор литературы. Рахманинов и наследие русской композиторской школы. Рахманинов и художественная культура XX века. Периодизация творчества. Жанровая панорама.

Фортепианные сочинения и их ведущее значение в музыкальном наследии композитора. Фортепианные концерты – классические образцы этого жанра в русской и

мировой фортепианной литературе. Целостность музыкально-драматургической концепции, приемы симфонизации и виртуозность как характерные черты зрелого концертного стиля Рахманинова (Второй – 1901 и Третий – 1909 фортепианные концерты). «Рапсодия на тему Паганини» (1934)

Сочинения малых форм: программные пьесы, цикл «Музыкальные моменты», циклы прелюдий и этюдов-картин.

Камерное вокальное творчество. Интонационные истоки вокальной партии в романсах. Новаторство Рахманинова в трактовке фортепианной партии.

Оперы Рахманинова. Камерная трактовка оперного жанра. Отражение традиций русской оперной классики в «Алеко» (1892). Рахманинов и Чайковский. «Франческа да Римини» (1904).

Симфоническое творчество Рахманинова. Рахманинов и русская классическая симфоническая школа. Основные типы симфоний. Третья симфония (1936) как одна из вершин русской симфонической музыки. «Симфонические танцы» (1940). Трагедийная концепция сочинения и воплощение ее на основе сквозного развития основных интонационно-образных сфер.

Симфонизация жанра кантаты у Рахманинова. Трактовка вокальных средств как компонента целостного симфонического замысла («Весна» – 1902). Новаторская трактовка поэмно-кантатного жанра в «Колоколах» (1913). Концепция символистского поэтического текста К.Бальмонта и его «перевод» в вокально-симфоническое произведение.

Тема 10.7. И. Ф. Стравинский и мировая художественная культура XX века.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: И. Ф. Стравинский и мировая художественная культура XX века. «Русский период» как стилеобразующая основа творчества композитора.

Балет – основной жанр творчества 1907–1913 годов. Сотрудничество с художниками «Мира искусства». Влияние на Стравинского «мирискусничества». Стравинский и Дягилев. Ранние балеты. Использование в них сюжетов и жанров народного творчества. Импрессионистичность партитуры «Жар-птицы», новаторские приемы звучания оркестра. Композиторская индивидуальность Стравинского в «Петрушке». Новые принципы в работе с фольклорным материалом, новизна гармонического и оркестрового языка.

«Весна священная». Расширение жанровых рамок балетного спектакля. Формирование новых принципов музыкального мышления. Художественное переосмысление основных средств музыкальной выразительности, широкое использование политональности, особенности метrorитмической структуры балета, декоративность оркестрового стиля композитора.

«Свадебка» и другие сочинения композитора «русского периода» как художественная основа «новой фольклорной волны» в творчестве советских композиторов 60–70-х годов XX века.

Тема 10.8. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: семинар.

Контрольный урок проводится по темам 10.1 – 10.7.

Раздел 11. Отечественная музыкальная культура XX века

Тема 11.1. Н. Я. Мясковский.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Н. Я. Мясковский и отечественная музыка XX века. Проблематика изучения дореволюционного периода творчества Н. Я. Мясковского и ее освещение в музыковедческой литературе. Мясковский и художественная культура Серебряного века. Мясковский и символизм (к постановке вопроса). Становление личности композитора. Индивидуально-психологические предпосылки формирования его трагедийного мироощущения. Созвучность эмоционального тону и художественных образов поэзии символистов внутреннему миру художника.

Романсы на стихи З. Гиппиус, К. Бальмонта и Вяч. Иванова и их стилеобразующее значение в период формирования художественной индивидуальности Мясковского.

Трагедийная концепция и образный мир Третьей симфонии (1914). Программность замысла. Трактовка симфонического цикла, особенность тематического материала.

Симфонизм Н. Я. Мясковского 1930-х годов: тематика, жанровые типы, эволюция «интонационного словаря», тематизм и драматургии симфоний.

Тема 11.2. Творческий путь С. С. Прокофьева.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Первый период в творческой биографии композитора. Прокофьев и Петербургская консерватория. Творчество 1910-х годов – многообразие жанров, тем, образов, стиливых приемов. Черты раннего стиля.

Значение дореволюционного периода творчества композитора в его дальнейшей творческой эволюции.

Зарубежный период в творчестве С. Прокофьева (1918–1936). Опера «Любовь к трем апельсинам» (1919). Жанрово-стилистические особенности «Огненного ангела» (1927).

Симфонии. Стилистические и драматургические особенности сочинений.

Значение «Ромео и Джульетты» – вершины советского балета в жанре хореодрамы, в мировой истории жанра. Балет в творчестве Прокофьева 1940-х годов. «Золушка» (1945).

«Александр Невский».

Тема 11.3. Стил Д. Д. Шостаковича.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая. .

Краткое содержание, раскрывающее тему: Творческое формирование композитора в 1920-х годах XX века. Годы ученичества в консерватории. Творчество Шостаковича раннего периода (1925–1935). Многообразие жанров и стилей. Основные жанрово-стилевые направления: симфонии и музыкальный театр.

Образно-звуковой мир Первой (1925) симфонии. «Нос» (1927–1928) как проявление музыкального авангарда Шостаковича: новаторство жанра (трагедия-буфф), музыкального языка и драматургии.

«Катерина Измайлова». Значение оперы в становлении трагедийной поэтики Шостаковича. Оперные формы, особенность музыкального языка. Психологическая драма Катерины и ее интонационное воплощение.

Симфонии Шостаковича 1930-х годов. Пятая (1937). Кристаллизация принципов симфонизма Шостаковича. Трагедийная концепция сочинения. Контраст и драматизм музыкальных образов. Трактовка сонатно-симфонического цикла. Принципы экспонирования и развития тем. Генезис тематического материала симфонии. Шостакович и русская симфония XIX века. Традиции и новаторство.

Седьмая (1941) и Восьмая (1943) симфонии Д. Шостаковича Художественная концепция каждой из них. Сравнение стиливых особенностей в воплощении образов войны и мира. Жанровые истоки тематического материала образов агрессии (марш, токката). Конфликтный тип драматургии. Особенности сонатно-симфонического цикла симфоний. Распределение кульминаций. Драматургическая функция первых частей, роль разработок, усиление гротеска и лирико-философского начала (восьмая симфония). Трактовка средних частей: гротесковое скерцо Шостаковича; пассакалия –ее место, значение и в трактовке симфонических цикла. Тембр и его значение в драматургии. Значение седьмой и восьмой симфоний в эволюции звукового и образного мира музыки Шостаковича. Поздние симфонии.

Тема 11.4. Жизнь и творчество Г. В. Свиридова.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Биографический очерк. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Кантаты. «Курские песни». Фольклорная волна в музыке 60-х годов.

«Поэма памяти Сергея Есенина».

«Патетическая оратория».

Вокальные циклы. Романсы и песни.

Духовные песнопения и молитвы.

Тема 11.5. Творчество композиторов второй половины XX века.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: В. Гаврилин. Р. Щедрин. Б. Тищенко.

А. Шнитке. С. Губайдулина.

Духовные композиторы XX века.

Персоналии композиторов могут быть изменены и дополнены по выбору педагога.

6. Фонд оценочных средств

Контроль успеваемости и степени усвоения материала по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» осуществляется регулярно.

Используются следующие формы и методы текущего контроля:

– внутриурочные (поурочный контроль) – устный опрос теоретических знаний, письменные задания, практические задания, доклады, проверка домашнего задания; музыкальные викторины.

– внутрисеместровые (промежуточный контроль) – письменные работы, семинар, контрольный урок.

Зачетные уроки по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» включают различные формы работы и проверки материала. Их можно проводить как в виде письменной работы по основным темам курса, тестами, так и сочетать письменные задания с устным ответом.

6.1 Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости

3 семестр

Раздел 1. Античность. Средневековье. Возрождение

Контрольный урок 1.4

Форма проведения занятия: семинар.

1. Музыка первобытного общества:

– перечислить отличительные особенности музыкальной культуры Древней
Гр перечислить отличительные особенности музыкальной культуры Древнего Рима.

Музыка эпохи Возрождения: еции;

–

2.

– перечислить отличительные особенности музыкальной культуры Возрождения;

– перечислить особенности творчества Дж. Л. Да Палестрина;

– перечислить особенности творчества А. и Дж. Габриели.

Тематика рефератов:

1. Роль музыки в жизни первобытного человека.

2. Развитие музыкальных интонаций и мелодий в культуре первобытного общества.

3. Музыка Древнего Египта.

4. Музыка в Древнем Китае.

5. Музыка Древней Индии.

6. Музыка Древнего Рима.

7. Музыкальное искусство Византии.

Раздел 2. Барокко в музыкальной культуре Европы

Контрольный урок 2.5

Форма проведения занятия: семинар.

1. Барокко как направление в музыке:

– перечислить особенности культуры Барокко;

– охарактеризовать эволюцию стиля в музыке К. Монтеверди;

– охарактеризовать эволюцию стиля в музыке Ф. Куперена.

2. Италия как главный музыкальный центр:

– охарактеризовать становление итальянской оперы;

– охарактеризовать становление итальянской сонаты;

– охарактеризовать становление итальянского концерта.

Тематика рефератов:

1. Народная музыка в средние века.

2. Школа Нотр-Дам и ее значение в истории музыки.

3. Строгое письмо и его значение для профессионального музыкального искусства.

4. Возникновение полифонии и полифонических форм в музыке европейского средневековья.

5. Композиторские школы Италии.

6. Композиторская школа Франции.

7. Композиторская школа Испании.

8. Композиторская школа Нидерландов.

9. Композиторская школа Чехии.

10. Композиторская школа Польши.

11. Композиторская школа Германии.

12. Композиторская школа Англии.

Раздел 4. Эпоха Просвещения. Классицизм

Контрольный урок 4.3

Форма проведения занятия: практическая (контрольная письменная работа).

1. И.С. Бах:

– перечислить основные черты стиля барокко в музыке И. С. Баха;

– назвать основные жанровые группы творчества композитора, конкретные произведения;

– назвать различия католической церковной службы и протестантского культового действия, какие сочинения И. С. Баха написаны по канонам этих религиозных служб.

2. Г.Ф. Гендель:

– назвать основные этапы жизненного и творческого пути композитора;

– источники сюжетов ораторий, основная тематика;

– назвать героев оратории «Самсон», их голоса;

– назвать инструментальные жанры;

– какая оркестровая группа играет ведущую роль в сюитах «Музыка фейерверков» и «Музыка на воде», почему.

3. К.В. Глюк:

– назвать основные принципы оперной реформы Глюка, причины ее возникновения;

– назвать реформаторские оперы композитора

– сравнить редакции оперы «Орфей».

Тематика рефератов:

1. Рождение оперы: от Каччини к Монтеверди.

2. Вокальное творчество в Италии XVII–начала XVIII вв.

3. Инструментальное творчество Италии XVII–начала XVIII вв.

4. Опера во Франции.

5. Опера в Германии.

6. Опера в Англии.

7. Оперная реформа К. Глюка и ее значение.

8. Жизнь и творчество Г. Генделя.

9. Оратории Г. Генделя.

10. Творчество И.С. Баха и его значение для развития мировой музыкальной культуры.

11. Творчество Баха – великий синтез прошлого, настоящего и будущего музыкальной культуры.

4 семестр

Контрольный урок 4.7

Форма проведения занятия: семинар.

1. Й. Гайдн:

- перечислить этапы жизненного и творческого пути композитора;
- назвать жанры сонатно-симфонического цикла
- сонатная форма, ее черты;
- сюжет оратории «Времена года».

2. В.А. Моцарт:

- назвать основные сочинения композитора;
- назвать героев опер «Свадьба Фигаро», «Жон Жуан» и их голоса;
- назвать жанр последних опер Моцарта, их особенности
- назвать тип драматургии в последних симфониях;
- что такое реквием, перечислить основные номера произведения Моцарта.

3. Л. Бетховен:

- перечислить произведения Бетховена;
- назвать типы симфонизма и сочинения;
- в чем заключается новаторство в симфонии № 9;
- особенности формы в симфониях № 3, 5, в сонатах.

Раздел 5. Романтизм

Контрольный урок 5.8

Форма проведения занятия: практическая (контрольная письменная работа).

1. Р. Шуман:

- кто такие Давидсбюндлеры, в каком произведении они встречаются;
- основные сферы деятельности Шумана;
- назвать сочинения, жанры.

2. Ф. Шопен:

- основные этапы жизненного и творческого пути Шопена;
- назвать основные произведения композитора, исполнительский состав;
- в чем заключается новаторство Шопена-композитора в области жанров, музыкально-выразительных средств.

3. Г. Берлиоз:

- назвать основные сочинения композитора;
- Берлиоз и русские композиторы;
- назвать черты новаторства Берлиоза на примере «Фантастической симфонии».

4. Ф. Лист:

- основные этапы жизненного и творческого пути Листа;
- назвать основные жанры;
- какие произведения являются новаторскими;
- в каких сочинениях находит преломление венгерская музыкальная культура;
- тип программности сочинений Листа.

5. Р. Вагнер:

- основные этапы жизненного и творческого пути Вагнера;
- принципы оперной реформы Вагнера;
- основные источники сюжетов сочинений композитора;
- перечислить сочинения Вагнера.

6. Дж. Верди:

- перечислить оперы Верди;
- какие оперы написаны на сюжеты Шекспира;
- назвать персонажей опер «Травиата», «Риголетто», «Аида» и их голоса

- сочинения Верди 70-гг;
 - роль хора в операх Верди разных периодов.
 - 7. Ж. Бизе:
 - источник сюжета оперы «Кармен»: сходство и отличия;
 - характеристика Кармен;
 - жанр оперы и последующие изменения;
 - сюита «Арлезианка»: инструментальный состав, части.
 - 8. К. Дебюсси и М. Равель:
 - художественное направление, давшее название музыкальному;
 - назвать основные произведения композиторов;
 - новаторство Дебюсси в цикле «Прелюдии».
- Тестовые задания:

Тест 1 (Вариант 1)

1. Какие инструменты появились первыми:
 - а) деревянные;
 - б) медные;
 - в) ударные.**
2. Как называются песнопения в честь Аполлона:
 - а) пэан;
 - б) спондей;
 - в) дифирамб.**
3. Центры музыкальной культуры Средневековья:
 - а) город;
 - б) монастырь;**
 - в) университет.
4. Носители и исполнители народной и музыки в Средневековье:
 - а) менестрели;**
 - б) певцы;
 - в) сказители.
5. Городская итальянская песня 15 века:
 - а) кондукт;
 - б) мадригал;**
 - в) канцона.
6. Первый светский многоголосый жанр:
 - а) кондукт;
 - б) мотет;**
 - в) тропарь.
7. Место рождения оперы:
 - а) Флоренция;
 - б) Венеция;**
 - в) Неаполь.
8. Какого композитора называют «отцом симфонии»:
 - а) Гайдн;**
 - б) Гендель;
 - в) Моцарт.
9. Какой музыкальный жанр не существовал в эпоху Барокко:
 - а) сюита;
 - б) Кончерто grosso;
 - в) поэма.**
10. Какую симфонию Гайдна по счету называют «С тремоло»:
 - а) 104;**
 - б) 45;

- в) 101.
11. Какая симфония Моцарта не входит в последнюю триаду 1788 года:
а) 38;
б) 39;
в) 40.
12. Жанр оперы «Свадьба Фигаро»:
а) зингшпиль;
б) опера-сериа;
в) опера-буффа.
13. Роль хора в ораториях Генделя:
а) дань традиции;
б) фон;
в) главное действующее лицо.
14. «Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе –»:
а) Бетховен;
б) Моцарт;
в) Бах.
15. Какая симфония Л. Бетховена начинается с темы «судьбы» («Так судьба стучится в дверь»):
а) № 5 (до минор);
б) № 6 (фа мажор);
в) № 9 (ре минор).
16. В народной музыке какой страны родился романс («романсеро») – песня для голоса в сопровождении гитары:
а) Италия;
б) Нидерланды;
в) Испания.

Тест 1 (Вариант 2)

1. Гугенотские 4-хголосные псалмы фанатически-религиозного характера были распространенным жанром светской музыки в:
а) Германии;
б) Франции;
в) Испании.
2. Прелюдия, канцона, ричеркар, фантазия – жанры какой области музыки:
а) инструментальной музыки;
б) вокальной музыки;
в) вокально-инструментальной.
3. В какой стране народная музыка смело «вторгалась» в церковную и светскую музыку:
а) Франция;
б) Германия;
в) Нидерланды.
4. Самая «сильная» школа хоровой полифонии, оказавшая влияние на другие школы была в:
а) Германии;
б) Италии;
в) Нидерландах.
5. «Как всякий могучий талант, ... отражает в себе свою национальность и свою эпоху. Он – цветок своей почвы. Он – голос современной Италии» (А.Н. Серов):
а) Бизе;
б) Верди;
в) Гуно.

6. Первая реалистическая опера в мире:
 - а) «Проданная невеста» Сметаны;
 - б) «Травиата» Верди;
 - в) «Кармен» Бизе.**
7. Основная тема произведений реалистического направления:
 - а) свободолюбивая;**
 - б) любовно-лирическая;
 - в) сатирическая.
8. Б. Сметана и А. Дворжак являются основоположниками композиторской школы:
 - а) Норвегии;
 - б) Чехии;**
 - в) Франции.
9. В творчестве какого композитора возникает метод характеристики героев через народно-жанровую музыку:
 - а) Бизе;**
 - б) Верди;
 - в) Сметаны.
10. Какой жанр становится ведущим в творчестве композиторов-реалистов второй пол. XIX в.:
 - а) симфонический;
 - б) вокальный;
 - в) оперный.**
11. С каким писателем сотрудничал Э. Григ при написании музыки к спектаклю «Пер Гюнт»:
 - а) Л. Толстым;
 - б) Г. Ибсен;**
 - в) П. Мериме.
12. Главная героиня оперы «Травиата» Дж. Верди:
 - а) Сольвейг;
 - б) Кармен;
 - в) Виолетта.**
13. Какой принцип развития тем лежит в основе развития музыкальных номеров к спектаклю «Пер Гюнт»:
 - а) вариационный;**
 - б) имитационный;
 - в) контраста.
14. Известный пианист, композитор XIX века, создатель симфонической поэмы «Прелюды»:
 - а) Шопен;
 - б) Лист;**
 - в) Шуман;
15. Основоположник чешской национальной симфонии:
 - а) Э. Григ;
 - б) Б. Сметана;
 - в) А. Дворжак.**
16. Оркестровая сюита Э.Грига, созданная на основе музыки к драме Г. Ибсена:
 - а) «Шествие гномов»;
 - б) «Пер Гюнт»;**
 - в) «Из народной жизни».

5 семестр

Раздел 8. Русское барокко
Контрольный урок 8.6

Форма проведения занятия: практическая (контрольная письменная работа).

1. М. И. Глинка:

- источники сюжетов опер Глинки; авторы либретто;
- назвать симфонические произведения композитора;
- в каком произведении Глинка применил новый тип вариаций и как он называется.

2. А. С. Даргомыжский:

- творческие принципы композитора;
- назвать поэтов, чьи стихи композитор использовал в камерно-вокальных сочинениях;
- назвать героев оперы «Русалка» и их голоса.

Тестовые задания:

Тест 1 (Вариант 1)

1. Что такое демественный распев?

- а) многоголосное торжественное песнопение, не входившее в обиход;**
- б) одноголосное унисонное пение;
- в) повседневное песнопение, входившее в обиход.

2. Укажите время и создателя демественного распева:

- а) XVII в., Иван Шайдур;
- б) XV в., Василий Рогов;**
- в) XVII в., Василий Титов.

3. Как называются голоса в путевом распеве?

- а) простой, мрачный, светлый, тресветлый;
- б) путь, верх, низ;**
- в) дискант, тенор, бас.

4. Сколько голосов характеризует строчное пение? (Исключите один пункт).

- а) одноголосное;**
- б) двухголосное;
- в) трехголосное;
- г) четырехголосное.

5. С помощью чего записывались строчные распевы? (Исключите один пункт).

- а) с помощью «знамен»;
- б) с помощью «крюков»;
- в) с помощью пятилинейной нотации.**

6. Кто является создателем «большого распева»?

- а) Николай Дилецкий;
- б) Федор Крестьянин;**
- в) Иван Лукошко.

7. Родиной большого распева является:

- а) Киевская Русь;
- б) Новгородская Русь;
- в) Московская Русь.**

Раздел 9. Русская музыка 1860–1870-х годов

Контрольный урок 9.6

Форма проведения занятия: практическая (контрольная письменная работа).

1. А. П. Бородин:

- перечислить произведения Бородина;
- почему вторая симфония получила такое название;
- как и в каких действиях оперы «Князь Игорь» Бородин дает характеристику русского и половецкого народов;
- назвать жанр оперы, в чем сходство и с какой оперой Глинки.

2. М. П. Мусоргский:

- назвать оперы Мусоргского;

- назвать жанр оперы «Борис Годунов»;
- редакции оперы»;
- назвать камерно-вокальные жанры;
- история создания фортепианного цикла «Картинки с выставки»
- 3. Н. А. Римский-Корсаков:
 - назвать оперы Римского-Корсакова на сказочные сюжеты и оперы драматического типа;
 - назвать героев оперы «Снегурочка» и их голоса;
 - педагогическая деятельность Римского-Корсакова.

6 семестр

Раздел 10. Отечественная музыкальная культура последних десятилетий XIX века

Контрольный урок 10.8

Форма проведения занятия: семинар.

1. П. И. Чайковский:

- назвать произведения композитора;
- какую оперу Чайковский называет лирическими сценами и почему;
- черты новаторства в балетах Чайковского.

2. А. К. Глазунов:

- назвать произведения композитора;
- круг тем и образов произведений.

3. С. И. Танеев:

- назвать произведения композитора;
- назвать новаторские черты композитора;

4. А. Н. Скрябин:

- назвать произведения композитора;
- назвать новаторские черты композитора.

Тестовые задания:

Тест 1 (Вариант 1)

1. Автор первой русской оратории «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы»:

а) С. Дегтярев;

б) Е. Фомин;

в) М. Глинка.

2. Год основания первой русской консерватории:

а) 1862;

б) 1858;

в) 1861.

3. Как М.И. Глинка назвал свою оперу «Иван Сусанин»:

а) отечественная опера-трагедия;

б) отечественная героико-трагическая опера;

в) историческая драма.

4. Кому принадлежат слова «Я разумею народ как великую силу»:

а) М. И. Глинке;

б) Н.А. Римскому-Корсакову;

в) М.П. Мусоргскому.

5. Создатель жанра сатирической песни:

а) М. П. Мусоргский;

б) А.П. Бородин;

в) А.С. Даргомыжский.

6. Последняя опера П.И. Чайковского:

а) Мазепа;

- б) **Пиковая дама;**
 в) Иоланта.
7. Жанр оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского:
 а) **народная музыкальная драма;**
 б) музыкальная трагедия;
 в) психологическая драма.
8. Композиторы-члены «Могучей кучки»:
 а) Бородин, Кюи, Глинка, Римский-Корсаков, Мусоргский;
 б) Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский;
 в) **Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Кюи.**
9. Новаторство М.П. Мусоргского в опере «Борис Годунов»:
 а) польский акт;
 б) пролог из двух картин;
 в) **хоровой речитатив.**
10. Представитель миниатюризма в русской инструментальной музыке в 80–90-х годах XIX века:
 а) **А.К. Лядов;**
 б) С.И. Танеев;
 в) А.К. Глазунов.
11. Кульминация оперы «Жизнь за царя»:
 а) хор «Славься»;
 б) бал в замке польского короля;
 в) **сцена Сусанина с поляками.**
12. Год основания Московской консерватории:
 а) 1859;
 б) 1860;
 в) **1866.**
13. Сколько опер у П.И. Чайковского:
 а) 7;
 б) 8;
 в) **10.**
14. В какой опере Римского-Корсакова ярко проявился метод речитативного пения:
 а) **Моцарт и Сальери;**
 б) Псковитянка;
 в) Царская невеста.
15. На материале какой русской народной песни построена «Русская» из балета И. Стравинского «Петрушка»:
 а) Ай во поле липенька;
 б) Я посею ли млада;
 в) **Здравствуй, гостя зима.**
16. Кому принадлежат слова «В сущности, мой род – это сказка, былина...»:
 а) М.И. Глинке;
 б) П.И. Чайковскому;
 в) **Н.А. Римскому-Корсакову.**

6.2 Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

4 семестр

1. Генезис музыкального искусства. Сведения о музыке первобытного общества. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.
2. Мотеты XIII–XIV веков. Французская и итальянская музыка периода Ars nova.
3. Особенности музыкальной культуры в период Возрождения. Нидерландская полифоническая школа от Я. Обрехта до О. Лассо.

4. Музыка мессы и мадригал в Риме и Венеции XVI века.
5. Дж. Л. да Палестрина, А. и Дж. Габриели.
6. Барокко как ведущее направление в музыке западноевропейской традиции в XVII – в начале XVIII столетий.
7. Эволюция стиля в музыке первой половины XVII века. К. Монтеверди, Дж. Фрескобальди.
8. Музыкальная культура Германии в XVII веке. Оперный театр в Гамбурге.
9. Музыкальная культура Франции в XVII веке. Ж. Б. Люлли, Ф. Куперен.
10. Главные оперные центры Италии в XVII веке. Становление итальянской ансамблевой сонаты и концерта.
11. Главные периоды в творчестве И.С. Баха.
12. Творчество Г. Ф. Генделя.
13. Просвещение и музыкальное искусство. Комическая опера в первой половине и в середине XVIII века.
14. Оперное творчество Х.В. Глюка.
15. Венская классическая школа. Й. Гайдн.
16. В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.
17. Бетховен. Жизненный и творческий путь.
18. Романтизм и музыкальное искусство. Ранняя итальянская романтическая опера. В. Беллини, Г. Доницетти.
19. Жизнь и творчество Ф. Шуберта.
20. Ф. Мендельсон-Бартольди: Симфоническое и ораториальное творчество.
21. Р. Шуман. Жизнь и творчество.
22. Ф. Шопен (1810-1849). Жизнь и творчество.
23. Ф. Лист (1811–1886). Жизнь и творчество.
24. Р. Вагнер (1813–1883). Жизнь и творчество.
25. Дж. Верди. Жизнь и творчество.
26. Ж. Бизе (1838-1875). Жизнь и творчество.
27. Чешская музыка в XIX – начале XX века; Сметана (1824-1884), А. Дворжак (1841-1094).
28. Музыка Скандинавии в XIX – начале XX века. Э. Григ (1843-1907), Я. Сибелиус (1865-1957).
29. Французский музыкальный импрессионизм и символизм. К. Дебюсси. М Равель.
30. Пути развития зарубежной в музыке конца XIX столетия и в XX веке.

6 семестр

1. Киев, Новгород, Москва как первые центры русской художественной культуры.
2. Художественная культура XVII века.
3. XVIII век – предклассический период в истории русской музыки.
4. Русская музыкальная культура первой четверти XIX века.
5. М. И. Глинка. Жизнь и творчество.
6. А. С. Даргомыжский. Особенности творческого метода и стиля композитора.
7. «Могучая кучка». Стилиевые черты и эстетические принципы.
8. М. А. Балакирев. Жизненный и творческий путь.
9. А. П. Бородин. Основные черты стиля.
10. М.П. Мусоргский. Творческое наследие композитора и проблема его освоения.
11. Значение Н.А. Римского-Корсакова в истории отечественной и мировой музыкальной культуры.
12. Отечественная музыкальная культура последних десятилетий XIX в.
13. Творчество П.И. Чайковского – одна из вершин русской и мировой художественной культуры.
14. Симфоническое творчество П.И. Чайковского.
15. 80–90-е годы XIX века в истории отечественной музыкальной культуры.

16. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество.
17. Значение творчества С.И. Танеева в истории отечественной музыки.
18. А.Н. Скрябин – ярчайший представитель русской культуры «серебряного века».
19. С.В. Рахманинов. Жизнь и творчество.
20. И.Ф. Стравинский и мировая художественная культура XX века.
21. С. С. Прокофьев – жизненный и творческий путь.
22. Музыкальный стиль Д. Д. Шостаковича.
23. Жизнь и творчество Г. В. Свиридова.
24. Творчество композиторов второй половины XX века (В. Гаврилин, Б. Тищенко, А. Шнитке, С. Губайдулина, Р. Щедрин и др. по выбору).

Примерные образцы билетов к зачету

Билет №1

1. Оперное творчество Х. В. Глюка.
2. Ж. Бизе (1838-1875). Жизнь и творчество.
3. Музыкальная викторина.

Билет №2

1. Симфоническое творчество П. И. Чайковского.
2. Музыкальный стиль Д. Д. Шостаковича.
3. Музыкальная викторина.

6.3 Критерии оценки

Оценка уровня сформированности компетенции	
Шкала оценивания для промежуточной аттестации	Шкала оценивания по 100-балльной шкале
Экзамен / дифференцированный зачет	
5 (отлично)	90 – 100 %
4 (хорошо)	76 – 89 %
3 (удовлетворительно)	60 – 75 %
2 (неудовлетворительно)	Ниже 60 %

Критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся по дисциплине в период текущего контроля успеваемости	
Оценка	Показатели
5 (отлично)	Обучающийся знает, уверенно и свободно излагает основное содержание изучаемой темы или вопроса, владеет предметной терминологией; дает логичный и последовательный ответ, отличающийся глубиной и полнотой раскрытия темы или вопроса, доказательностью выводов; обучающийся отвечает на дополнительные вопросы; имеет собственную точку зрения, аргументированно доказывает ее
4 (хорошо)	Обучающийся демонстрирует знание и понимание основного содержания темы или вопроса; владеет предметной терминологией; дает логически выстроенный, достаточно полный ответ по вопросу; владеет материалом на достаточном уровне, но допускает одну-две неточности или ошибки; испытывает затруднения в отстаивании собственной позиции
3 (удовлетворительно)	Обучающийся имеет представление о предмете обсуждения; дает ответы на дополнительные вопросы и приводит примеры; слабо владеет навыками анализа; допускает несколько ошибок в содержании ответа, при этом ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы или вопроса; испытывает затруднения в дискуссии, аргументации ответа или точки зрения

Критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся по дисциплине в период текущего контроля успеваемости	
Оценка	Показатели
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания темы или вопроса, обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы

Критерии оценки знаний обучающихся по дисциплине на дифференцированном зачете/экзамене	
Оценка	Показатели
5 (отлично)	Обучающийся знает основное содержание изучаемой отрасли знания, теории крупнейших представителей отечественной и зарубежной науки и религии, их современные научные интерпретации; владеет предметной терминологией, способностью к анализу предложенных дополнительных вопросов; дает логичный и последовательный ответ, отличающийся глубиной и полнотой раскрытия темы, доказательностью выводов
4 (хорошо)	Обучающийся демонстрирует знание и понимание основного содержания дисциплины, знает основные теории крупнейших представителей отечественной и зарубежной науки и религии, их современную научную интерпретацию; владеет предметной терминологией, однако допускает одну-две неточности в ответе; дает логически выстроенный, достаточно полный ответ по вопросу
3 (удовлетворительно)	Обучающийся имеет представление о предмете обсуждения; демонстрирует некоторые умения анализировать взаимосвязь явлений и процессов; дает аргументированные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и приводит примеры; слабо владеет навыками анализа; допускает несколько ошибок в содержании ответа, при этом ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Вартанов, С. Я. Исполнение – интерпретация в современной музыке : учебно-методическое пособие : [16+] / С. Я. Вартанов ; Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483829> (дата обращения: 28.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94841-243-6. – Текст : электронный.

2. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.1. / Под ред. Е. Царевой. — М.: Музыка, 1952. — Текст : непосредственный.

3. Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.5. /под ред. Е. Царевой. — М.: Музыка, 2007. — 640 с.

4. Русская музыкальная литература. Учеб. пособие для музыкальных училищ под. ред. Э. Л. Фрида, Вып.1-4. – Л., 1979, 1984, 1986, 1985. – 288 с., 296 с., 344 с., 264 с.

Дополнительная литература

1. Антология русской светской хоровой музыки а capella XIX – начала XX века. Выпуск 7. Направник [Электронный ресурс]: антология / сост. Светозарова Е. Д. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Композитор, 2015. – 140 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63283>.
2. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Батюк. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58831>.
3. Березовский, С.Б. Готовимся к профессиональному общению. О русской музыке, Гнесиных, Гнесинке, гнесинцах [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Б. Березовский, Т.В. Глазкова, О.Р. Рякина, О.В. Фролова. – Электрон. дан. – Москва: «Согласие», 2015. – 144 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75580>. – Загл. с экрана.
4. Бородин, А.П. Князь Игорь. Опера в 4-х действиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Бородин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/71789>.
5. Гольская, А.О. История хоровой музыки [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие – Электрон. дан. – Кемерово: КемГИК, 2013. – 115 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49317>. – Загл. с экрана.
6. Гусева, О.В. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Кемерово: КемГИК, 2006. – 96 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45995>. – Загл. с экрана.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

1. <http://www.ForumKlassika.ru/> – обсуждение проблем обучения классической музыке.
2. <http://www.lafamire.ru/> – представлены статьи и упражнения по изучению музыкально-теоретических предметов, таких как сольфеджио (аудио-диктанты), теория, анализ, гармония, полифония, музыкальная литература (жанры музыки и разборы музыкальных произведений).
3. <http://www.arsl.ru/> – музыковедческий сайт «Жизнь коротка, искусство вечно».
4. <http://www.classic-music.ru/> – сайт, посвященный проблемам классической музыки.
5. <http://elibrary.ru/Elibrary>. Научная электронная библиотека eLibrary – полнотекстовая база данных научной периодики. Около 25 тыс. источников. Более 9 млн полных текстов статей.
6. <http://www.gromko.ru> – Музыкальная энциклопедия.
7. <http://e.lanbook.com> – Электронно-библиотечная система «Лань».

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса

Реализация учебной дисциплины проходит в кабинете № 6 «Кабинет музыкально-теоретических дисциплин».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- музыкальный инструмент (фортепиано);
- настенная доска с нотным станом;
- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиапроектор.

10. Методические рекомендации

10.1 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Семинарские занятия – важнейшая составляющая учебного курса музыкальная литература, направленная на его активное усвоение студентами.

Темы, выносимые на семинарские занятия, прорабатываются студентами самостоятельно и опираются на лекционный материал курса, прочитанный преподавателем. При подготовке к семинарским занятиям важно акцентировать внимание студентов на основополагающих аспектах вопроса, предостеречь от фактологического изложения материала, а направить их внимание в русло анализа проблемы. Именно такой подход даст необходимое понимание студентами сущности изучаемой темы.

Подготовка к семинарам включает в себя:

- а) работу с методической литературой;
- б) самостоятельную работу с источниками;
- в) самостоятельную работу с литературой.

Работа с учебно-методической литературой, первоисточниками, монографиями и дополнительной литературой позволяет более углубленно освоить курс, обратить большое внимание на вопросы хронологии, терминологии и методологии. Особое внимание следует уделить работе с методической литературой. Необходимо направить внимание на работу с источниками, отбирать и перерабатывать имеющуюся литературу. Следует также вырабатывать умение излагать свои суждения о прочитанном, формировать собственную точку зрения на поднимаемую проблему.

На семинарских занятиях студенты должны выступать с анализом творчества композиторов разных национальных школ и направлений, с разбором их отдельных произведений, а также с темами, представляющими различные стороны музыкальной культуры.

В процессе слушания музыки следует обращать внимание на выразительность отдельных элементов музыкальной речи, практически использовать, закреплять и расширять слуховые навыки и знания, полученные на лекциях. Проигрывание отдельных тем и эпизодов изучаемых произведений также помогает закреплению музыкального материала. Прослушивать произведения рекомендуется с партитурой или клавиром и после предварительного изучения литературных источников.

При разборе музыкальных жанров, например, оперы следует обратить особое внимание на драматургию, музыкальную характеристику образов, их развитие, воплощение идейного замысла, связь либретто с литературным первоисточником.

При разборе инструментального произведения следует определить средства выразительности, жанры и формы, их художественное значение в истории музыкальной культуры, необходимо раскрыть интонационное и жанровое единство (принципы монотематизма, лейтмотивного развития и т.д.), а также тональный план и его закономерности.