

Введение

Роль и место курса

Учебная программа по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» единого курса ОД.02.04 и ОП.01 является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) и разработана для развития навыков профессионального восприятия и анализа в образовательном учреждении среднего профессионального образования «Московское военно-музыкальное училище» с базовым уровнем образования.

Данный курс является составной частью большого комплекса музыкально-теоретических дисциплин, оставаясь при этом самостоятельной дисциплиной. Дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» - одна из важнейших, необходимых для успешного профессионального обучения дисциплин. Сопровождая четырёхгодичное обучение суворовца в Московском военно-музыкальном училище, она способствует освоению сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара и других смежных дисциплин.

Дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» занимает значительное место в образовательном процессе Московского военно-музыкального училища. В тесной связи с другими дисциплинами общего профессионального и общего гуманитарного циклов, она развивает музыкальную культуру суворовцев, расширяет их общий кругозор, формирует эстетические убеждения, художественный вкус.

Соответствие учебной программы Государственному образовательному стандарту

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта третьего поколения для средних профессиональных образовательных учреждений и направлена на реализацию общих компетенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК12 и профессиональных компетенций ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, ПК1.8, ПК2.2, ПК2.4, ПК2.8.

Объем и сроки изучения курса

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 639 часа, из них:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 426 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 213 часов.

Сроки изучения: 1 - 8 семестры.

Требования к результатам освоения курса

В результате освоения курса обучающийся должен овладеть общими компетенциями (ОК) - ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК12, профессиональными компетенциями (ПК) - ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, ПК1.8, ПК2.2, ПК2.4, ПК2.8.

Код	Наименование результата обучения

ОК1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК4	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК5	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК6	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК7	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в образовательном процессе.
ОК8	Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
ОК9	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный оркестровый и ансамблевый репертуар.
ОК12	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.
ПК1.1	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе интерпретаторских решений.
ПК1.2	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.
ПК1.3	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК1.4	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.
ПК1.5	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК1.6	Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
ПК1.7	
ПК1.8	

ПК2.2	
ПК2.4	
ПК2.8	

Цель и задачи учебного курса

Цель курса – формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшей профессиональной деятельности, создание широкого профессионального кругозора через изучение этапов истории развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия крупнейших композиторов. всестороннее (в том числе и слуховое) освоение определенного перечня музыкальных произведений.

Задачи настоящего 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 отечественных и зарубежных композиторов;
- историко-теоретическое и слуховое усвоение определенного перечня музыкальных произведений отечественной и зарубежной 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.

Программа условно разделена на два раздела:

1. Музыкальная литература зарубежных стран.
2. Отечественная музыкальная литература

Первый раздел охватывает наиболее значительные явления зарубежной музыки XVIII, XIX, XX веков. Темы, посвященные музыкальному искусству древности, средневековья, эпохе ренессанса, музыке XVII века изложены в разделе в виде обзорных тем, которые подготавливают воспитанников к изучению творчества крупнейших композиторов.

Раздел о наиболее ярких явлениях музыкальной культуры XX века дан в виде обзорной темы.

Основой раздела стали монографические темы, расположенные в хронологическом порядке. В раздел включены наиболее характерные для творческого облика композитора произведения различных жанров. В зависимости от конкретных условий (состава суворовцев, наличия нотного материала, записей) преподаватель может варьировать музыкальный материал.

Второй раздел включает две части. Первая часть «*Отечественная музыкальная литература классического периода*» (до 1917 года); вторая «*Отечественная музыкальная литература современного периода*» (после 1917 года).

В основу раздела положен хронологический принцип. *Первая часть* посвящена изучению жизни, творчества и анализу произведений композиторов XIX века. Темы - Музыкальная культура Киевской, Московской Руси; Отечественная музыкальная культура XVII, XVIII и первой половины XIX века; выдающиеся отечественные композиторы - предшественники М. И. Глинки (А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев, А. Н. Верстовский) - подводят к рассмотрению классического периода Отечественной музыкальной литературы.

Вторая часть включает три подраздела. В первом - рассматриваются вопросы развития Отечественной музыкальной культуры после 1917 года, 20-х - 30-х годов; во втором - монографические темы, посвященные композиторам-классикам XX века; в третьем - отражены наиболее яркие явления музыкальной культуры на современном этапе. Как и в первой части раздела произведения композиторов-классиков, вошедшие в золотой фонд рассматриваются детально, другие характеризуются в обобщенной форме.

К программе приводятся планы ответов, которые могут использоваться преподавателями, а также суворовцами при изложении материала (см. стр. 159).

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения курса «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» суворовец должен

уметь:

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей, жанров;
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- работать со звукозаписывающей аппаратурой;
- иллюстрировать на инструменте или голосом музыкальный материал, изучаемый в курсе «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная);

знать:

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX-XXI вв.;
- особенности национальных традиций и композиторских школ, фольклорные истоки музыки;
- особенности взаимодействия музыкального искусства с другими областями культурной деятельности человека (литература, история, философия, живопись, религия и т.д.);
- творческие биографии, характеристики творческого наследия крупнейших отечественных и зарубежных композиторов;
- теоретические основы в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования; основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);

иметь практический опыт:

- подготовки устных и письменных сообщений, докладов;
- участия в семинарах.

Виды учебной работы

(методы организации и реализации образовательного процесса)

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций в курсе предусмотрено применение широкого комплекса видов и способов подачи учебного материала:

- лекция (в том числе с использованием современных информационно – коммуникативных технологий): вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная готовящая суворовца к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая суворовцев к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы);

- семинар: должен проходить в различных диалогических формах – дискуссий, обсуждения результатов работ (докладов, сообщений, мультимедийных презентаций);

- самостоятельная работа суворовцев, которая представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую суворовцем вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

В течение всего курса обучения суворовцы получают творческие задания с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, а также осуществляют подготовку и защиту групповых заданий проектного характера.

Самостоятельная работа суворовцев должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.

Формы и методы контроля и оценки

Оценка качества освоения дисциплины включает в себя следующие формы и методы текущего контроля: внутриурочные устные и письменные опросы по историко-теоретическому и музыкальному материалу небольшого объёма, тестовые задания по соответствующим темам; внутрисеместровые срезы знаний, как способ проверки овладения суворовцами теоретического и музыкального материала крупных разделов курса.

В конце 1, 2 и 4 семестров проводится экзамен; в конце 6 и 7 семестров - зачёт с оценкой; в конце 3, 5, и 8 семестров - контрольные уроки.

Зачётно-экзаменационные требования и

требования контрольных уроков

Контрольный урок целесообразно проводить в виде *контрольного тестирования*.

Зачёт и экзамен представляют собой устные формы опроса.

На зачете обучающийся должен показать знания и умения, приобретенные при изучении курса в соответствии с квалификационной характеристикой выпускников и ФГОС СПО по специальности 073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) для дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» (единый курс ОД.02.04 и ОП.01).

На зачёте больше преобладает форма собеседования и оценивается общий уровень знаний по пройденным темам: жизнь и творчество М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, А. К. Глазунова и Музыкальная культура России 80-90-х годов XIX - начала XX века (6 семестр); А. К. Лядов, С. И. Танеев, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, И. Ф. Стравинский. Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев и Отечественная музыкальная культура после 1917 года, 20-х и 30-х годов (7 семестр).

На экзамене суворовцу предлагается экзаменационный билет, который включает 2 вопроса и проверку знаний музыкального материала по пройденным темам.

1-й вопрос носит исторический, биографический или музыкально-стилистический характер.

2-й - предусматривает разбор музыкального произведения. Во время подготовки и при ответе суворовцы имеют право пользоваться нотной и справочной литературой, планами для ответов.

Критерии и нормы оценок

Оценка «Отлично» ставится за глубокие знания исторического материала и безупречную демонстрацию программного минимума музыкальных произведений, изучаемых в курсе «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)».

Оценка «Хорошо»: некоторые неточности в знаниях исторической части курса, незначительные ошибки при исполнении музыкального материала из программного минимума.

Оценка «Удовлетворительно»: слабое знание тем исторической части курса, значительные ошибки в иллюстрации музыкального материала из программного минимума.

Оценка «Неудовлетворительно»: низкий уровень знаний исторической части курса, грубые ошибки, незнание музыкального материала из программного минимума.

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАСЧЕТ ЧАСОВ**

Наименование разделов и тем	Количество часов							
	Всего на дисциплину	Из них:						
		Обязательные аудиторные учебные занятия						Самостоятельные занятия
		всего	лекции	практические	в том числе:			
индивидуальные	семинарские				Сдача теории и муз. минимума			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I курс, 1 семестр								
Часть первая. Музыкальная литература зарубежных стран								
Введение	3	2	2					1
Тема 1. Возникновение и развитие оперы	3	2	2					1
Тема 2. Г. Ф. Гендель	9	6	5				1	3
Тема 3. И. С. Бах	15	10	8				2	5
Тема 4. К. В. Глюк	9	6	5				1	3
Тема 5. И. Гайдн	9	6	5				1	3
Тема 6. В. А. Моцарт	24	16	14				2	8
Экзамен								
Итого за 1 семестр	72	48	41				7	24
I курс, 2 семестр								
Часть первая. Музыкальная литература зарубежных стран								
Тема 7. Л. ван Бетховен	27	18	16				2	9
Тема 8. Ф. Шуберт	14	9	7				2	5
Тема 9. К. М. Вебер	4	3	3					1
Тема 10. Ф. Мендельсон-Бартольди	6	4	3				1	2
Тема 11. Р. Шуман	11	7	6				1	4
Тема 12. Дж. Россини	7	5	4				1	2
Тема 13. Ф. Шопен	21	14	12				2	7
Экзамен								
Итого за 2 семестр	90	60	51				9	30
ВСЕГО НА I курсе	162	108	92				16	54
II курс, 3 семестр								
Часть первая. Музыкальная литература зарубежных стран								
Тема 14. Г. Берлиоз	7	5	4				1	2
Тема 15. Ф. Лист	12	8	6				2	4
Тема 16. Р. Вагнер	18	12	10				2	6
Тема 17. И. Брамс	8	5	4				1	3
Тема 18. Д. Верди	19	13	10				3	6
Тема 19. Ш. Гуно	6	4	3				1	2
Контрольный урок	2	1				1		1
Итого за 3 семестр	72	48	37			1	10	24
II курс, 4 семестр								
Часть первая. Музыкальная литература зарубежных стран								
Тема 20. Ж. Бизе	13	9	6			1	2	4
Тема 21. А. Дворжак	7	5	5					2
Тема 22. Э. Григ	9	6	5				1	3

Тема 23. К. Дебюсси	9	6	6					3
Тема 24. М. Равель	8	5	4				1	3
Тема 25. Д. Пуччини	7	5	4				1	2
Тема 26. Г. Малер	9	6	5			1		3
Тема 27. Р. Штраус	9	6	5				1	3
Тема 28. Музыкальная культура рубежа XIX-XX веков	4	2	2					2
Тема 29. Композиторы «Ново-венской школы»	6	4	3			1		2
Тема 30. Композиторы французской «шестёрки»	9	6	5			1		3
Экзамен								
Итого за 4 семестр	90	60	50			4	6	30
ВСЕГО НА II КУРСЕ	162	108	87			5	16	54
ВСЕГО ПО I и II КУРСУ	324	216	179			5	32	108

**ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РСЧЕТ ЧАСОВ**

Наименование разделов и тем	Количество часов							
	Всего на дисциплину	Из них:						
		Обязательные аудиторные учебные занятия						Самостоятельные занятия
		всего	в том числе:					
лекции	практические		индивидуальные	семинарские	Сдача теории и муз. минимума			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III курс, 5 семестр Часть вторая. Отечественная музыкальная литература. Раздел I. Отечественная музыкальная литература классического периода								
Тема 1. Музыкальная культура Киевской, Московской Руси. Отечественная музыкальная культура XVII, XVIII, первой половины XIX века	9	6	6					3
Тема 2. Выдающиеся отечественные композиторы – предшественники М. И. Глинки (А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев, А. Н. Верстовский)	9	6				6		3
Тема 3. М. И. Глинка	24	16	13			1	2	8
Тема 4. А. С. Даргомыжский	9	6	4			1	1	3
Тема 5. Музыкальная культура 50-60-х годов XIX века	3	2	2					1
Тема 6. М. А. Балакирев	6	4	3			1		2
Тема 7. М. П. Мусоргский	11	7	6				1	4
Контрольный урок	1	1		1				
Итого за 5 семестр	72	48	34	1		9	4	24
III курс, 6 семестр Часть вторая. Отечественная музыкальная литература. Раздел I. Отечественная музыкальная литература классического периода								
Тема 7. М. П. Мусоргский	7	4	3				1	3
Тема 8. А. П. Бородин	15	10	9				1	5
Тема 9. Н. А. Римский-Корсаков	27	18	16				2	9
Тема 10. П. И. Чайковский	29	20	18				2	9
Тема 11. Музыкальная культура России 80-90-х годов XIX – начала XX века	3	2	2					1
Тема 12. А. К. Глазунов	7	5	4				1	2
Зачет с оценкой	2	1				1		1
Итого за 6 семестр	90	60	52			1	7	30
ВСЕГО ЗА III КУРС	162	108	86	1		10	11	54
IV курс, 7 семестр Часть вторая. Отечественная музыкальная литература. Раздел I. Отечественная музыкальная литература классического периода								

Тема 13. А. К. Лядов	5	3	2			1		2
Тема 14. С. И. Танеев	6	4	2			1	1	2
Тема 15. А. Н. Скрябин	9	6	4			1	1	3
Тема 16. С. В. Рахманинов	9	6	4			1	1	3
Тема 17. И. Ф. Стравинский	4	3	1			1	1	1
Раздел II. Отечественная музыкальная литература современного периода								
Тема 18. Отечественная музыкальная культура после 1917 года, 20-х и 30-х годов	4	3	3					1
Тема 19. Р. М. Глиэр	4	3	3					1
Тема 20. Н.Я. Мясковский	8	5	5					3
Тема 21. С. С. Прокофьев	21	14	11			2	1	7
Зачет с оценкой	2	1				1		1
ИТОГО за 7 семестр	72	48	35			8	5	24
IV курс, 8 семестр Раздел II. Отечественная музыкальная литература современного периода								
Тема 22. Д.Д. Шостакович	27	18	10			7	1	9
Тема 23. А.И. Хачатурян	10	7	5			1	1	3
Тема 24. Г.В.Свиридов	9	6	1			4	1	3
Тема 25. Музыкальная культура России на современном этапе	33	22	11			10	1	11
Контрольный урок	2	1				1		1
ИТОГО ЗА 8 семестр	81	54	27			23	4	27
ВСЕГО НА IV КУРСЕ	153	102	62			31	9	51
ВСЕГО НА III И IV КУРСЕ	315	210	160			32	18	105
ВСЕГО С I ПО IV КУРС	639	426	339			37	50	213

Содержание курса

Часть первая. Музыкальная литература зарубежных стран

Введение

Значение музыки в развитии исторической эпохи. Виды музыкального искусства. Музыкальная культура древности. Музыкальная культура Средневековья. Национальные школы Возрождения.

Тема 1. Возникновение и развитие оперы

Опера как синтетический вид искусства. Формирование национальных оперных школ. Основные жанры оперы.

Тема 2. Георг Фридрих Гендель

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Оратория «Самсон».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оратории, оценка ее современниками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Концерто-гроссо соль минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 3. Иоганн Себастьян Бах

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Хроматическая фантазия и fuga.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Хоральные прелюдии.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведений данного жанра, их характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Токката и fuga ре минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Высокая месса си минор.

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, оценка её современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.

«Страсти по Матфею».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оратории, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии; характер развития действия, формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 4. Кристоф Виллибальд Глюк

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Орфей».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 5. Йозеф Гайдн

Венская классическая школа.

Характеристика эпохи. Эстетические принципы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм и состава оркестра.

Йозеф Гайдн.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Симфония №103.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 6. Вольфганг Амадей Моцарт

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Свадьба Фигаро».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Опера «Дон Жуан».

Новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Симфония №40 соль минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

«Реквием».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания и исполнения произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, оценка его современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.

Тема 7. Людвиг ван Бетховен

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Соната №8, «Патетическая».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Соната №14 «Лунная».

Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Соната №23 «Аппассионата».

Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфония №3 «Героическая».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфония №5.

Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфония №9.

Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Увертюра из музыки к трагедии И. В. Гете «Эгмонт».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 8. Франц Шуберт

Музыкальный романтизм.

Определение художественного направления и предпосылки зарождения. Проявление в различных национальных музыкальных школах. Новые темы, жанры, формы и средства музыкальной выразительности. Роль народно-песенных истоков и колористического начала в гармонии и оркестровке. Интерес к искусству прошлого.

Франц Шуберт.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Ранние песни на слова И. В. Гете.

Значение жанра песни в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на стихи В. Мюллера.

Значение цикла песен в творчестве композитора. Количество вокальных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Вокальный цикл «Зимний путь» на стихи В. Мюллера.

Новаторский характер сочинения. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Вокальный цикл «Лебединая песня» на стихи Л. Рельштаба, Г. Гейне и И. Зейдля.

Новаторский характер сочинения. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфония №9 «Неоконченная».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 9. Карл Мария Вебер

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Вольный стрелок».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сцениче-

ская судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 10. Феликс Мендельсон-Бартольди

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

«Песни без слов».

Значение жанра «песни без слов» в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Увертюра к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Скрипичный концерт соч.64, ми минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 11. Роберт Шуман

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Фортепианный цикл «Карнавал», соч.9.

Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Фантастические пьесы, соч.12.

Новаторский характер данного цикла. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Вокальный цикл «Любовь поэта», соч. 48.

Значение цикла песен в творчестве композитора. Количество вокальных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Автор текстов. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 12. Джоаккини Россини

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой лич-

ности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Севильский цирюльник».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 13.Фридрих Шопен

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Мазурки op.7 №№1 и 5, op.17 №№1 и 4, op.24 №2, op.33 №1, op.63 №2.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Полонезы op.40 №№1 и 2.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Ноктюрны op.27 №1, op.48 №1, op.72 №1.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Этюды op.10 №№2, 3, 5 и 12, op.25 №№11 и 12.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Прелюдии, соч.28 №№1-7, 15, 20, 24.

Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Баллада №1 соль минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Соната №2, op.35, си-бемоль минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 14. Гектор Берлиоз

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

«Фантастическая» симфония, соч.14, До мажор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 15. Ференц Лист

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Фортепианные транскрипции Листа.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Венгерская рапсодия №2.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Венгерская рапсодия №6.

Новаторский характер данного сочинения. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Венгерская рапсодия №12.

Новаторский характер данного сочинения. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Фортепианный цикл «Годы странствий».

Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфоническая поэма «Прелюды».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 16.Рихард Вагнер

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Увертюра к опере «Тангейзер».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Опера «Лоэнгрин».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тетралогия «Кольцо нибелунга».

Новаторский характер данного произведения. Жанр. Автор литературного первоисточника тетралогии. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 17. Иоганес Брамс

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Венгерские танцы.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Симфония №4, соч.98, ми минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 18. Джузеппе Верди

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Риголетто».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Опера «Травиата».

Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные

формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Опера «Аида».

Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 19. Шарль Гуно

Французская музыкальная культура второй половины XIX века.

Характеристика эпохи. Эстетические принципы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм и средств музыкальной выразительности.

Шарль Гуно.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Фауст».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 20. Жорж Бизе

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Кармен».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 21. Антонин Дворжак

Музыкальная культура Чехии.

Характеристика эпохи. Исторические предпосылки. Эстетические принципы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм и средств музыкальной выразительности.

Антонин Дворжак.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Симфония №5 «Из Нового Света», соч.95, ми минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

«Славянские танцы» для оркестра.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ избранных пьес: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 22. Эдвард Григ

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 23. Клод Ашель Дебюсси

Французский музыкальный импрессионизм.

Определение художественного направления и предпосылки зарождения. Новые темы, жанры, формы и средства музыкальной выразительности. Роль колористического начала в гармонии и оркестровке. Интерес к возрождению традиций. Обновление традиций - образное, тематическое, мелодическое, ладогармоническое, формообразующее обогащение.

Клод Ашель Дебюсси.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Симфонический прелюд «Последний отдых фавна».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

«24 прелюдии для фортепиано».

Значение фортепианной музыки и данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Названия пьес. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ пьес: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 24. Морис Равель

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и

творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

«Болеро».

Значение жанра и данного произведения в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 25. Джакомо Пуччини

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Богема».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опера на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 26. Густав Малер

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

«Песни странствующего подмастерья».

Значение цикла в творчестве композитора. Количество вокальных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности песен, их характеристика, автор текстов. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Первая симфония.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 27. Рихард Штраус

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Симфоническая поэма «Дон-Жуан», соч.20.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

«Веселые проделки Тиля Уленшпигеля» по старинным шутовским песням в форме рондо для большого оркестра, соч.28.

Новаторский характер данного произведения, его характеристика, особенности, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 28. Музыкальная культура рубежа XIX-XX веков

Характеристика эпохи. Эстетические принципы. Творческие течения. Предпосылки зарождения атональной музыки и додекафонной системы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм, средств музыкальной выразительности. Развитие национальных музыкальных школ. Национальная основа творчества. Связь с традициями отечественной культуры. Роль народно-песенных истоков, передовых достижений европейского искусства.

Пауль Хиндемит.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Карл Орф.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Бенджамен Бриттен.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Тема 29. Композиторы «Ново-венской школы»

Музыкальная культура Вены второй половины XIX–начала XX веков. Эстетические принципы. Предпосылки возникновения «Ново-венской школы» (или «Новой венской школы», или «Второй венской школы»). Формирование нового музыкального стиля, новых жанров и форм.

Арнольд Шенберг.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Альбан Берг.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Часть вторая. Отечественная музыкальная литература

Раздел I. Отечественная музыкальная литература классического периода

Тема 1. Музыкальная культура Киевской, Московской Руси. Отечественная музыкальная культура XVII, XVIII, первой половины XIX века.

Древнерусская культура и её памятники. Знаменный распев. Колокольный звон, Скоморошество. Народное и профессиональное музыкальное искусство. Историческое значение XVII века в развитии отечественной культуры. Исторические предпосылки развития нового музыкального искусства. Развитие многоголосия. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм, средств музыкальной выразительности. Историческое значение XVIII века в развитии отечественной культуры. Общественные и культурные преобразования. Расцвет науки и искусства. Формирование национальной композиторской школы. Интерес к народному творчеству. Отечественная музыкальная культура первой половины XIX века и её тенденции. Влияние Отечественной войны 1812 года и декабристского восстания на мировоззрение и творчество крупнейших деятелей русского искусства. Новые темы и жанры в русском музыкальном искусстве. Роль литературно-музыкальных кружков в развитии отечественной музыкальной культуры. Становление русской исполнительской школы. Формирование русской музыкально-классической мысли.

Тема 2. Выдающиеся отечественные композиторы - предшественники М. И. Глинки

Н. Дилецкий.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

В. Титов.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Н. Калачников.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

И Хандошкин.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

В. Пашкевич.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка

творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Тема 3. Михаил Иванович Глинка

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Иван Сусанин».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Опера «Руслан и Людмила».

Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Симфоническая фантазия «Камаринская».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

«Арагонская хота».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Камерно-вокальное творчество. Романсы Глинки.

Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 4. Александр Сергеевич Даргомыжский

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Русалка».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Вокальное творчество.

Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 5. Музыкальная культура России 50-60-х годов XIX века

Характеристика эпохи. Исторические предпосылки развития науки и культуры. Новые формы музыкально-общественной жизни. Достижения русского исполнительского искусства. Развитие русских классических традиций и формирование в русском музыкальном искусстве 60-70-х гг. новых творческих направлений. Новые жанры и формы. Интерес к собиранию и обработкам народных песен. Расцвет русской музыкально-критической мысли.

Тема 6. Милий Алексеевич Балакирев

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Фантазия «Исламей».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Вокальное творчество.

Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 7. Модест Петрович Мусоргский

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Борис Годунов».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Вокальное творчество.

Значение жанра песни и цикла песен в творчестве композитора. Количество песен и циклов песен. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

«Картинки с выставки».

Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. По-

дробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы. Инструментовка М. Равеля.

Тема 8. Александр Порфирьевич Бородин

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Князь Игорь».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Симфония №2 («Богатырская»).

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 9. Николай Андреевич Римский-Корсаков

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Опера «Снегурочка».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Опера-былина «Садко».

Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии».

Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор симфонических эпизодов: вступления («Похвала пустыни») и антракта («Сеча при Керженце»).

«Шехерезада».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ сюиты: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

«Испанское каприччио».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 10. Петр Ильич Чайковский

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Симфония №1 «Зимние грезы», соч. 13, соль минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфония №4, соч. 36, фа минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфония №6 «Патетическая», соч. 74, си минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Опера «Евгений Онегин».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Опера «Пиковая дама».

Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Романсы.

Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 11. Музыкальная культура России 80-90 годов XIX – начала XX веков

Характеристика эпохи. Исторические тенденции общественной жизни России конца XIX начала XX веков. Новый период в развитии русской литературы и искусства. Развитие музыкального искусства в 80-90-х годах. Продолжение творческой деятельности композиторов старшего поколения и выдвижение новых композиторских имен, продолживших традиции своих учителей. Новые тематика, жанры и формы в творчестве. Концертная жизнь. Деятельность Частной оперы С. И. Мамонтова в Москве и ее роль в развитии русского искусства. Появление выдающейся плеяды исполнителей и дирижеров. Расцвет русской оперной школы. Появление новых выдающихся исполнителей. Дальнейшее развитие музыкально-критической мысли. Усиление интереса к проблемам народного творчества и исполнительства.

Тема 12. Александр Константинович Глазунов

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Симфония №5, соч. 55, Си-бемоль мажор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 13. Анатолий Константинович Лядов

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

«Кикимора».

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

«Волшебное озеро».

Жанр и новаторский характер произведения. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 14. Сергей Иванович Танеев

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

«Иоанн Дамаскин», слова А. К. Толстого, соч. 1, посвящено памяти Н. Г. Рубинштейна.

Значение жанра кантаты в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, исполнительская судьба кантаты, оценка её современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.

Тема 15. Александр Николаевич Скрябин

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

24 прелюдии op. 11.

Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Соната №4, фа-диез мажор, соч. 30.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Символика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

«Поэма экстаза» (1907), соч. 57, До мажор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Символика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 16. Сергей Васильевич Рахманинов

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Прелюдии: соч. 3 - №2 до-диез минор, соч. 23 - №3 ре минор, №4 ре мажор, №5 соль минор.

Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой прелюдии: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Концерт №2 для фортепиано с оркестром, op. 18, до минор (1901).

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Романсы.

Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 17. Игорь Федорович Стравинский

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Балет «Петрушка» (Потешные сцены в четырёх картинах).

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба балета, оценка его критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, балетные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Балет «Весна священная».

Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, автор либретто, сценическая судьба балета, оценка его критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, балетные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Раздел II. Отечественная музыкальная литература современного периода

Тема 18. Отечественная музыкальная культура после 1917, 20-х - 30-х годов

Исторические события 1917 года, повлиявшие на развитие науки и искусства в России. Мероприятия государства в области музыкальной культуры, развертывание массовой музыкально-просветительской работы. Музыкальная культура в годы гражданской войны. Народно-песенное творчество, развитие полковой песни. Музыкальная жизнь России 20-х годов XX века: концертная деятельность, музыкальный театр, массово-просветительская работа. Исполнительское искусство, первые победы молодых музыкантов на международных конкурсах. Многообразие исканий в композиторском творчестве. Возникновение творческих группировок, борьба направлений в музыкальном искусстве (АСМ, РАПМ, ПРОКОЛЛ и др.). Песенно-хоровое творчество. Симфоническая музыка: новые тематика и жанры. Музыкальная жизнь России 30-х годов XX века: разнообразие стилей, жанров, форм. Рождение современной музыкальной классики и развитие современной музыкально-критической и теоретической мысли. Деятельность крупнейших музыкальных театров, концертных учреждений, хоровых коллективов, оркестров страны. Просветительская роль виднейших музыкантов нового поколения. Значение самостоятельного музыкального искусства в художественном воспитании народа. Международное признание отечественного современного искусства. Разнообразие жанров песенного творчества. Роль кантатно-ораториальных жанров для воплощения тем героического, исторического прошлого народа и обогащение жанров приемами симфонической и оперной драматургии. Рождение отечественной современной симфонической классики и расширение тематики, выразительных средств. Дальнейшее развитие жанра инструментального концерта. Продолжение классических традиций в области камерной музыки. Воплощение классической и современной поэзии в камерном вокальном творчестве. Новые тенденции в музыкальном театре 30-х годов: воплощение образов русской и зарубежной классической литературы, новаторство в области оперного жанра, музыкального языка, трактовки образов. Тематическое, жанровое обогащение балета, поиски новых путей в развитии жанра, использование сюжетов отечественной и мировой классической литературы. Использование в жанре оперетты интонаций и форм массовой песни. Музыка в драматическом театре. Роль музыки в киноискусстве.

Тема 19. Рейнгольд Морицевич Глиэр

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Концерт для голоса с оркестром, соч. 82, фа минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 20. Николай Яковлевич Мясковский

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Симфония № 5, соч. 18, ре мажор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфония №21, соч. 51, фа-диез минор.

Новаторский характер произведения, его особенности, характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Тема 21. Сергей Сергеевич Прокофьев

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Кантата «Александр Невский».

Значение жанра кантаты в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, исполнительская судьба кантаты, оценка её современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.

Балет «Ромео и Джульетта».

Значение жанра балета в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба балета, оценка его критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, балетные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Опера «Война и мир».

Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Симфония №7, соч. 131, до-диез минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 22. Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка

творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Симфония №5, соч. 47, ре минор (1937).

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Симфония №7, соч. 60, До мажор.

Жанр симфонии и её новаторский характер. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Тема 23. Арам Ильич Хачатурян

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Концерт для скрипки с оркестром ре минор.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Балет «Спартак».

Значение жанра балета в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба балета, оценка его критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, балетные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.

Тема 24. Георгий Васильевич Свиридов

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Вокальный цикл из 6 романсов на слова Пушкина (1935).

Значение цикла песен в творчестве композитора. Количество вокальных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Автор текстов. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

«Песни на слова Р. Бернса в переводе С. Маршака» (1955) для баса в сопровождении фортепиано.

Новаторский характер цикла, его структура и особенности. Автор текстов и переводов. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

«Поэма памяти Сергея Есенина» для солиста (тенор), смешанного хора, симфонического оркестра (1956).

Значение жанра поэмы в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, исполнительская судьба поэмы, оценка её современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.

Тема 25. Музыкальная культура России на современном этапе

Преобразования 70-ых годов XX века в общественной жизни страны и связанные с этим существенные изменения в развитии отечественной музыкальной культуры. Возвращение в художественную практику малоизвестных или неизвестных сочинений. Влияние на весь современный творческий процесс творчества крупнейших отечественных композиторов. Достижение творческой зрелости новыми композиторами и их роль в развитии отечественной современной музыки. Многообразие стилей, тем, образов современного музыкального искусства. Обновление традиций, поиски новых средств музыкальной выразительности, композиционных приемов, художественных тенденций, процесс взаимообогащения национальных культурных традиций. Современное музыкальное исполнительство. Музыкальная наука. Песенное творчество: создание современной песенной панорамы композиторами разных поколений, расширение тематики, интонационно-выразительных средств, песенных жанров, введение фольклорных тенденций, пропаганда современной песни через конкурсы, фестивали, дискуссии. Усиление интереса к хоровой музыке композиторов разных поколений: рождение камерных хоров, обращение в творчестве к классической поэзии и поэзии XX века, создание хоровых сочинений на народные тексты, утверждение новой хоровой формы. Камерно-инструментальные жанры: возрастание роли камерных жанров, воплощение философского, интеллектуального начала, индивидуализация инструментальных ансамблей, экспериментальные приемы, расширение тембровых, динамических средств, новых принципов звукоизвлечения, обновление камерных циклов путем слияния жанров, возрождение барочных жанров. Камерно-вокальные произведения и возросший к ним интерес, новое в отборе поэтических текстов. Музыкальный театр: расширение классического репертуара, новые постановки зарубежной и отечественной классики XX века, культурный обмен между крупнейшими театрами мира, воздействие драматического театра на музыкальный. Многообразие оперных жанров, появление камерных опер, современная тема в опере и пути ее воплощения. Творческие поиски в балетном театре, развитие жанра хореографической миниатюры, обращение балетмейстеров к симфонической классике. Пути обновления современной оперетты. Зарождение жанра мюзикла. Кантатно-ораториальные жанры: многообразие тематики, новаторские тенденции. Симфоническая музыка и её образное и жанровое развитие, роль концепционности, философски-медитативного начала, полистилистики в симфоническом творчестве, начиная с 70-х годов. Расширение образного, жанрового диапазона, связь со смежными видами искусства, поиски новых выразительных оркестровых средств, создание монументальных циклов, камерных симфоний, концертов для оркестра. Интерес к жанру камерной симфонии, в связи с интенсивной деятельностью камерных оркестров. Инструментальный концерт и его эволюция, расширение технических приемов, отказ от метода состязательности, симфонизация жанра. Драматургическая роль музыки и кино, преломление симфонических принципов.

Список литературы

Основная литература

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.1. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2002.
2. Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.2. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2002.
3. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.3. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2004.
4. Царева Е., Петров Д., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.4. /Под ред. Е. Царевой.- М.: Музыка, 2006.
5. Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.5. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2007.
6. Савенко С., Ионин Б., Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.6. - М.: Музыка, 2005.
7. Гивенталь И., Щукина Л., Ионин Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып. 7. - М.: Музыка, 2005.
8. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература. Вып. 1. – М.: Музыка, 1986.
9. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература. Вып. 2. – М.: Музыка, 1984.
10. Хвоина О. Б. Охалова И. В. Аверьянова О. И. Русская музыкальная литература. Вып. 1. /Под редакцией Е. Царевой. - М.: Музыка, 2010.
11. Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Русская музыкальная литература. Вып.3 - М.: Музыка, 2004.
12. Русская музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ. Вып.1-4. – Л., 1983 – 1986.
13. Отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Учебники для музыкальных училищ. /Ред. Е. Дурандиной. Вып.1. – М., 1996. Вып. 2. – М., 2002.
14. Козлова Н. Русская музыкальная литература. М, 2004.
15. Тутунов В. История военной музыки России. М., 2005.
16. Гинзбург С. Музыкальная литература народов СССР. М., 1963.
17. Берлинский П., Тутунов В. Советская военная музыка. М., 1977.
18. Владимиров В. Музыкальная литература. М., 1963.
19. Владимиров В. Музыкальная литература. М., 1962.
20. Питина С. Хрестоматия по советской музыкальной литературе. Оперы. М., 1962.
21. Григорьева А. Музыка России. М., 1991.
22. Келдыш Ю. История русской музыки, т. 5. М., 1995.
23. Келдыш Ю. История русской музыки, т. 7, ч. 1. М., 1994.
24. Кандинский А. История русской музыки, т. 2. М., 1979.
25. Пекелис М., Риттех М. Советская музыкальная литература. М., 1979.
26. Алексеев А. История русской советской музыки, т. 3. М., 1959.
27. Алексеев А. История русской советской музыки, т. 2. М., 1958.
28. Келдыш Ю. История русской музыки, ч. 2. М., 1947.
29. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.
30. Бокщанина Е. Советская музыкальная литература. М., 1983.
31. Цитович Т. Музыка Австрии и Германии XIX века. М., 1983.
32. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 2. М. 1979.
33. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 3. М., 1974.
34. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 4. М., 1987.
35. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984.
36. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 6. М., 1994.
37. Розеншильд К. История зарубежной музыки, ч. 1. М., 1978.
38. Левик Б. История зарубежной музыки, ч. 2. М., 1961.
39. Конен В. История зарубежной музыки, ч. 3. М., 1976.
40. Друстин Д. История зарубежной музыки, ч. 4. М., 1976.
41. Нестьев И. История зарубежной музыки, ч. 5. М., 1988.
42. Арапова Б. 55 советских симфоний. М., 1961.
43. Кондахчан К. Оперные либретто. М., 2000.
44. Хохловкина А. Западноевропейская опера. Очерки. М., 1962.
45. Овчинников М. Творцы русского романса. М., 1992.
46. Соловцов А. Книга о русской опере. М., 1960.
47. Верфель Ф. Верди. Роман оперы. М., 1991.
48. Роллан П. Музыкально-историческое наследие. М., 1886.

49. И. Мартынов. О музыке и ее творцах. М., 1980.
50. Рзянкина Т. Войдемте в мир музыки. М., 1986.
51. Туманина Н. История русской музыки, т. 1. М., 1957.
52. Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970.
53. Константинова М. Спящая красавица. Шедевры балета. М., 1990.
54. Абрамковский Г. Шедевры мирового оперного искусства. М., 1993.
55. Акопян Л. Музыкальный словарь Гроува. М., 2007.
56. Келдыш Г. Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1990.
57. Миркин М. Краткий биографический словарь зарубежных композиторов. М., 1969.
58. Соколов О. Проблемы музыкальной науки. М., 1983.
59. Конен В. Советский джаз. М., 1987.
60. Энтелиса Л. Силуэты композиторов XX века. М., 1975.
61. Попова Т. Зарубежная музыка XIX века. М., 1981.
62. Ошис В. Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1980. М., 1980.
63. Ливанова Т. История западно-европейской музыки до 1789 года. М., 1987.
64. Гинзбург С. История русской музыки в нотных образцах. М., 1986.
65. Гинзбург С. История музыки народов СССР в нотных образцах. М., 1985.

Дополнительная литература

1. Аберт Г. В. А. Моцарт, пер. с нем., ч. 1-2. - М., 1978-85.
2. Альшванг А. Л. ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. - М., 1977.
3. Альшванг А. К. Дебюсси. - М., 1935.
4. Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. - М., 1963.
5. Альшванг А. П. И. Чайковский. - М., 1970.
6. Асафьев Б. Глинка. - М., 1950.
7. Асафьев Б. Глинка //Избр. труды. Т. 1. - М., 1959.
8. Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
9. Асафьев Б. Статьи о М. П. Мусоргском, А. П. Бородине //Избр. труды. Т. 3. - М., 1954.
10. Асафьев Б. Евгений Онегин, лирические сцены П. И. Чайковского //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
11. Асафьев Б. Избранные труды. Т.4. - М., 1955.
12. Асафьев Б. Григ. - Л., 1984.
13. Асафьев Б. Книга о Стравинском. - Л., 1977.
14. Асафьев Б. Симфонические этюды. - Л., 1970.
15. Балабанович Е. Чехов и Чайковский. - М., 1970.
16. Балакирев. Личность. Традиции. Современники /Ред.-сост. Т. А. Зайцева. - СПб., 2004.
17. Барсова И. Контур столетия. Из истории русской музыки XX века. - СПб., 2007.
18. Барсова И. Симфонии Г. Малера. - М., 1975.
19. Бенestad Ф. Шедеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. - М., 1986.
20. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. Ч. 1-2. - М., 1972.
21. Беккер П. Бетховен. В. 1-3. - М., 1913-15.
22. Беседы с Альфредом Шнитке. - М., 1983.
23. Блок А. Предисловие к поэме «Возмездие» //Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 3. — М., 1960.
24. Бэлза И. А. Дворжак. - М.-Л., 1949.
25. Берлиоз Г. Избранные письма. Кн. 1-2. - Л., 1984-85.
26. Берлиоз Г. Избранные статьи, пер. с франц. - М., 1956.
27. Берлиоз Г. Мемуары. - М., 1967.
28. Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770 г. по Франции и Италии. - Л., 1961.
29. Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии. - М.- Л., 1967.
30. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. - М., 2008.
31. Бизе Ж. Письма. - М., 1988.
32. Бронфин Е. Дж. Россини. - Л., 1986.
33. Бронфин Е. Дж. Россини. Жизнь и творчество в материалах и документах. - М., 1973.
34. Бронфин Е. К. Монтеверди. - Л., 1970.
35. Брук М. Бизе. - М., 1938.
36. Брянцева В. С. В. Рахманинов. - М., 1976.
37. Бэлза И. Ф. Шопен. - М., 1991.
38. Вагнер Р. Избранные работы. - М., 1978.
39. Вагнер Р. Моя жизнь. Ч. 1-4. - М., 1922-12.
40. Вагнер Р. Сборник статей. - М., 1987.

41. Вагнер Р. Статьи и материалы. - М., 1974.
42. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. – М., 1988.
43. Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. - М., 1966.
44. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века. - М., 1956.
45. Векслер, Ю. Альбан Берг и его время: опыт документальной биографии. - СПб., 2009.
46. Венок Шопену. Сб. статей. - М., 1989.
47. Верди Дж. Избранные письма. - М., 1959.
48. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. - М., 1967.
49. Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов. - СПб., 2006.
50. Воспоминания о Рахманинове. Т. 1 – 2. - М., 1967.
51. Власова Е. 1948 год в советской музыке. - М., 2010.
52. Ворбс Г. Х. Феликс Мендельсон-Бартольди: Жизнь и деятельность в свете собственных высказываний и сообщений современников. - М., 1966.
53. Воспоминания о Шуберте. - М., 1964.
54. Вульфийс П. Ф. Шуберт. - М., 1983.
55. Галацкая В. Гендель. - М., 1960.
56. Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. - М., 1986.
57. Гейрингер К. И. Брамс. - М., 1965.
58. Глинка М. Записки // Полн. собр. соч.: Литературные произведения и переписка. Т. 1. - М., 1973.
59. Глинка в воспоминаниях современников. - М., 1955.
60. Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. Жизненный путь. - М., 1968.
61. Григ Э. Избранные статьи и письма. - М., 1966.
62. Гриндэ Н. История норвежской музыки. - Л., 1982.
63. Гулинская З. А. Дворжак. - М., 1973.
64. Гулинская З. Б. Сметана. - М., 1968.
65. Гуно Ш. Воспоминания артиста. - М., 1962.
66. Дворжак А. Сб. статей. /Под ред. Л. Гинзбурга. - М., 1967.
67. Дебюсси К. Избранные письма. - Л., 1986.
68. Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. - М.-Л., 1964.
69. Дебюсси и музыка XX века. - Л., 1984.
70. Денисов Э. О некоторых особенностях композиционной техники К. Дебюсси // Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиционной техники. - М., 1986.
71. Документы жизни и деятельности И.С. Баха, пер. с нем. - М., 1980.
72. Друскин М. И.С. Бах. - М., 1982.
73. Друскин М. И. Брамс. - М., 1970.
74. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. – М., 1973.
75. Друскин М. Пассионы и мессы Баха. - Л., 1976.
76. Друскин М. Игорь Стравинский. Л. – М., 1974.
77. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. - М., 1985.
78. Егорова В. Симфонии Дворжака. - М., 1979.
79. Жизнь Ф. Шуберта в документах. - М., 1963.
80. Житомирский Д. Р. Шуман. - М., 1960.
81. Житомирский Д. Роберт и Клара Шуман в России. - М., 1962.
82. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века. - М., 1983.
83. Кандинский А. И. История русской музыки: Н. А. Римский-Корсаков. Т. 2. Кн. 2. - М., 1979.
84. Келдыш Ю. Н. Рахманинов и его время. - М., 1973.
85. Кенигсберг А. К. М. Вебер. - Л., 1981.
86. Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. - М., 1961.
87. Кириллина Л. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2-х томах. - М., 2009.
88. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 1 - 3. - М., 1996 - 2010.
89. Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. - М., 2006.
90. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. - Л., 1979.
91. Кокорева Л. Клод Дебюсси. - М., 2010.
92. Комбарьё Ж. А. Тома и Ш. Гуно // Французская музыка второй половины 19 века. - М., 1938.
93. Конен В. Монтеверди. - М., 1971.
94. Конен В. Перселл и опера. - М., 1978.
95. Конен В. Театр и симфония. - М., 1968.
96. Конен В. Ф. Шуберт. - М., 1959.
97. Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева. - М., 1986.
98. Краузе Э. Р. Штраус. Образ и творчество. - М., 1961.
99. Крауклис Г. Симфонические поэмы Листа. - М., 1974.
100. Крауклис Г. Симфонические поэмы Р. Штрауса. - М., 1970.

101. Кремлев Ю. Дебюсси. - М., 1965.
102. Кремлев Ю. Гайдн. Очерк жизни и творчества. - М., 1972.
103. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. - М., 1975.
104. Левашева О. Глинка. Кн. 1 – 2. - М., 1988.
105. Левашева О. Э. Григ. - М., 1975.
106. Левашева О. Ференц Лист. Молодые годы. - М., 1998.
107. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. - М., 1991.
108. Левая Т. Скрябин и художественные искания XX века. - СПб., 2007.
109. Левик Б. Р. Вагнер. - М., 1978.
110. Лист Ф. Избранные статьи. - М., 1959.
111. Лист Ф. Ф. Шопен. - М., 1956.
112. Лонг М. За роялем с Клодом Дебюсси. За роялем с Морисом Равелем //Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 9. - М., 1981.
113. Мазель Л. Исследования о Шопене. - М., 1971.
114. Малер Г. Письма. Воспоминания. - М., 1968.
115. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. - СПб., 2010.
116. Мартынов И. Б. Сметана. - М., 1963.
117. Мартынов И. Морис Равель. - М., 1974
118. Материалы и документы по истории музыки. Т. II. XVIII век. Пер. с ит., фр., нем., англ. /Под ред. М.В. Иванова-Борецкого. - М., 1934.
119. Мильштейн Я. Ф. Лист. Т. 1-2. - М., 1971.
120. Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. - Л., 1985.
121. Мусоргский М. П. Литературное наследие. Письма, биографические материалы и документы. - М., 1971.
122. Неядлы З. Б. Сметана, пер. с чеш. - Прага, 1945.
123. Неядлы З. Оперы Сметаны //Неядлы З. Избранные труды, пер. с чеш. - М., 1960.
124. Николаева Н. «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера. - М., 1997.
125. Николаева Н. Симфонии П. И. Чайковского. - М., 1958.
126. Новак Л. Й. Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение, пер. с нем. - М., 1973.
127. Носина В. Символика музыки Баха. - М., 2010.
128. Островский и русские композиторы. - М., Л., 1937.
129. Орлова А. А. Труды и дни М. П. Мусоргского. - М., 1963.
130. Пасхалов В. Шопен и июльская народная музыка. - Л.-М., 1949.
131. Пекелис М. С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. Т. 1 - 3. - М., 1966, 1968, 1983.
132. Петрушанская Е. Михаил Глинка и Италия. - М., 2009.
133. Письма Бетховена. 1787-1811. /Сост. Н.Л. Фишман. - М., 1970.
134. Письма Бетховена. 1812-1816. /Сост. Н.Л. Фишман. - М., 1977.
135. Письма Бетховена. 1817-1822. /Сост. Н.Л. Фишман, Л.В. Кириллина. - М., 1986.
136. Письма Моцарта. - М., 2000.
137. Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.
138. Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.
139. Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.
140. Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.
141. Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
142. Равель в зеркале своих писем. - Л., 1988.
143. Рахманинов Сергей. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. - М., 2010.
144. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. - М., 1980.
145. Розеншильд К. Молодой Дебюсси и его современники. - М., 1963.
146. Роллан Р. Гендель //Роллан Р. Музыкально-историческое наследие, пер. с франц., вып. 2. - М., 1987.
147. Роллан Р. Глюк по поводу «Альцесты» //Роллан Р. Музыкально-историческое наследие, пер. с франц., вып. 3. - М., 1988.
148. Роллан Р. Собрание сочинений в 14 томах. Т. 2, 12. - М., 1954-57.
149. Россини Дж. Избранные письма, высказывания, воспоминания. - Л., 1968.
150. Русская книга о Бахе. - М., 1986.
151. Ручьевская Е. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова: Стилль. Драматургия. Слово и музыка. - СПб., 2002.
152. Рыцарев С., К.В. Глюк. - М., 1987.
153. Рыцарева М. Г. Духовный концерт в России второй половины XVIII века. - СПб., 2006.
154. Сабанеев Л. Л. Скрябин. М. - П., 1923.
155. Сабинина М. Шостакович – симфонист. - М., 1976.
156. Сабольчи Б. Последние годы Ф. Листа. - Будапешт, 1959.
157. Савенко С. Мир Стравинского. - М., 2001.
158. Сапонов М. А. Русские дневники и мемуары Р. Вагнера, Л. Шпора, Р. Шумана. - М., 2004.

159. Сапонов М. Шедевры Баха по-русски. - М., 2009.
160. Серов А. Избранные статьи. Т. 1-2. - М., 1950-57.
161. Серов А. Роль одного мотива в целой опере «Жизнь за царя» //Статьи о музыке. Вып 4. - М., 1988.
162. Скрябин А. Письма. - М., 2010.
163. А.Н. Скрябин. В пространствах культуры XX века. Сборник статей. Составитель А. С. Скрябин. - М., 2008.
164. Серов А. «Русалка». Опера А. С. Даргомыжского //Статьи о музыке. Вып. 2-Б. - М., 1986.
165. Соллертинский И. Г. Малер. - Л., 1932.
166. Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. - Л., 1956.
167. Соловцов А. Ф. Шопен. Жизнь и творчество. - М., 1960.
168. Соловцова Л. Дж. Верди. - М., 1986.
169. Сохор А. Георгий Свиридов. - М., 1972.
170. Сохор А. Н. Александр Порфирьевич Бородин. - М., Л., 1965.
171. Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин. - М., 1954.
172. Стасов В. В. Избранные статьи о Мусоргском. - М., 1952.
173. Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. - М., 1954.
174. Стравинский И. Диалоги. - Л., 1971.
175. Стравинский И. Хроника моей жизни. - Л., 1963.
176. Стендаль. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазии. Жизнь Россини. - М., 1988.
177. Смирнов В. М. Равель и его творчество. - Л., 1981.
178. Ступель А. М. Равель. - Л., 1975.
179. Тьерсо Ж. Бизе и испанская музыка //Французская музыка второй половины 19 века. - М., 1938.
180. Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками». - СПб., 2006.
181. Уэстреп Дж. Г. Перселл, пер. с англ. - Л., 1980.
182. Фишер-Дискау Д. По следам песен Шуберта //Исполнительское искусство зарубежных стран, вып. 9. Сб. статей. - М., 1981.
183. Форкель И. Н. О жизни, искусстве и произведениях И.С. Баха, пер. с нем. - М., 1987.
184. Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке. - М., 1990.
185. Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. - М., 2010.
186. Хохлов Ю. О последнем периоде творчества Шуберта. - М., 1968.
187. Хохлов Ю. Песни Шуберта. - М., 1987.
188. Хохлов Ю. Стrophicеская песня и ее развитие от Глюка к Шуберту. - М., 1997.
189. Хохлов Ю. Фортепианные сонаты Франца Шуберта. - М., 1988.
190. Хохловкина А. Берлиоз. - М., 1966.
191. Хохловкина А. Жорж Бизе. - М., 1954
192. Хохловкина А. Западноевропейская опера. Конец XVIII – первая половина XIX века. Очерки. - М., 1962.
193. Царева Е. Иоганнес Брамс. - М., 1986.
194. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. - М., 2010.
195. Цуккерман В. Соната си минор Листа. - М., 1984.
196. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. - М., 1954.
197. Чайковский об опере. - М., 1952.
198. Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
199. Чёрная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. - М., 1963.
200. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.- М., 2001
201. Чичерин Г. Моцарт. Исследовательский этюд. - Л., 1987.
202. Шварц Б. Шостакович – каким запомнился. - Спб., 2006.
203. Швейцер А. И.С. Бах, пер. с нем. - М., 2011.
204. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. - М., 1981.
205. Шопен Ф. Письма. Т. 1-2. - М., 1982-84.
206. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собр. Статей. В 2-х т. - М., 1975-1979.
207. Шуман Р. Письма. В 2-х т. - М., 1970, 1982.
208. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. - М., 1977.
209. Эррио Э. Жизнь Бетховена. - М., 1960.
210. Ярешко А. Русские православные колокольные звоны в синтезе храмовых искусств. - М., 2009.
211. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. - М., 1978.

2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НА УЧЕБНЫЙ ГОД (I КУРС, I СЕМЕСТР)

№	Тематика уроков	Изучаемый материал	Сроки	Технологии	Оборудование	Контроль за ЗУН
1-2	<i>Введение.</i>	Значение музыки в развитии исторической эпохи. Виды музыкального искусства. Музыкальная культура древности. Музыкальная культура Средневековья. Национальные школы Возрождения.				
3-4	<i>1.1. Возникновение и развитие оперы.</i>	Опера как синтетический вид искусства. Формирование национальных оперных школ. Основные жанры оперы.				
5-10	<p><i>2.1. Георг Фридрих Гендель.</i></p> <p><i>2.2. Оратория «Самсон».</i></p> <p><i>2.3. Концерто-гроссо соль минор.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оратории, оценка ее современниками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>	Сентябрь 2011 – январь 2012	Объяснительно-иллюстративный метод. Информационно-коммуникационные технологии.	Интерактивная доска, компьютер, аудио и видео оборудование, фортепиано, раздаточный материал в печатном виде, ноты, учебники, тетради, ручки.	Фронтальный и индивидуальный устные опросы, письменные тестовые задания, игра за фортепиано тем, определение на слух музыкальных фрагментов, зачёт письменный, зачёт устный, экзамен.

11-20	<p>3.1. <i>Иоганн Себастьян Бах.</i></p> <p>3.2. <i>Хроматическая фантазия и фуга.</i></p> <p>3.3. <i>Хоральные прелюдии.</i></p> <p>3.4. <i>Токката и фуга ре минор.</i></p> <p>3.5. <i>Высокая месса си минор.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведений данного жанра, их характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, оценка её современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оратории, оценка ее кри-</p>				

	3.6. « <i>Страсти по Матфею</i> ».	тиками). Структура, тип драматургии; характер развития действия, формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.				
21-26	4.1. Кристоф Виллибальд Глюк. 4.2. Опера « <i>Орфей</i> ».	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				
26-32	5.1. Венская классическая школа. 5.2. Йозеф Гайдн.	<p>Характеристика эпохи. Эстетические принципы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм и состава оркестра.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки,</p>				

	<p>5.3. <i>Симфония №103.</i></p>	<p>национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
<p>33-48</p>	<p>6.1. <i>Вольфганг Амадей Моцарт.</i></p> <p>6.2. <i>Опера «Свадьба Фигаро».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения</p>				

	<p>6.3. Опера «Дон Жуан».</p> <p>6.4. Симфония №40 соль минор.</p> <p>6.5. «Реквием».</p>	<p>литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания и исполнения произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, оценка его современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.</p>				
Экзамен						

2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НА УЧЕБНЫЙ ГОД (I КУРС, 2 СЕМЕСТР)

№	Тематика уроков	Изучаемый материал	Сроки	Технологии	Оборудование	Контроль за ЗУН
1-18	<p>7.1. <i>Людвиг ван Бетховен.</i></p> <p>7.2. <i>Соната №8, «Патетическая».</i></p> <p>7.3. <i>Соната №14 «Лунная».</i></p> <p>7.4. <i>Соната №23 «Аппассионата».</i></p> <p>7.5. <i>Симфония №3 «Героическая».</i></p> <p>7.6. <i>Симфония №5.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество</p>	Январь 2012 – июнь 2012	Объяснительно-иллюстративный метод. Информационно-коммуникационные технологии.	Интерактивная доска, компьютер, аудио и видео оборудование, фортепиано, раздаточный материал в печатном виде, ноты, учебники, тетради, ручки.	Фронтальный и индивидуальный устные опросы, письменные тестовые задания, игра за фортепиано тем, определение на слух музыкальных фрагментов, зачёт письменный, зачёт устный, экзамен.

	<p>7.7. <i>Симфония №9.</i></p> <p>7.8. <i>Увертюра из музыки к трагедии И. В. Гете «Эгмонт».</i></p>	<p>произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p>				
<p>19- 27</p>	<p>8.1. <i>Музыкальный романтизм.</i></p> <p>8.2. <i>Франц Шуберт.</i></p> <p>8.3. <i>Ранние песни на слова И. В. Гете.</i></p>	<p>Определение художественного направления и предпосылки зарождения. Проявление в различных национальных музыкальных школах. Новые темы, жанры, формы и средства музыкальной выразительности. Роль народно-песенных истоков и колористического начала в гармонии и оркестровке. Интерес к искусству прошлого.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра песни в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение цикла песен в творчестве композитора. Количество вокальных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни:</p>				

	<p>8.4. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на стихи В. Мюллера.</p> <p>8.5. Вокальный цикл «Зимний путь» на стихи В. Мюллера.</p> <p>8.6. Вокальный цикл «Лебединая песня» на стихи Л. Рельштаба, Г. Гейне и И. Зейделя.</p> <p>8.6. Симфония №9 «Неоконченная».</p>	<p>содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Новаторский характер сочинения. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Новаторский характер сочинения. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
28-30	<p>9.1. Карл Мария Вебер.</p> <p>9.2. Опера «Вольный стрелок».</p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития дей-</p>				

		ствия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.				
31-34	<p><i>10.1. Феликс Мендельсон-Бартольди.</i></p> <p><i>10.2. «Песни без слов».</i></p> <p><i>10.3. Увертюра к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь».</i></p> <p><i>10.4. Скрипичный концерт соч.64, ми минор.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра «песни без слов» в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				

35-41	<p><i>11.1. Роберт Шуман.</i></p> <p><i>11.2. Фортепианный цикл «Карнавал» соч.9.</i></p> <p><i>11.3. Фантастические пьесы, соч.12.</i></p> <p><i>11.4. Вокальный цикл «Любовь поэта», соч. 48.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Новаторский характер данного цикла. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение цикла песен в творчестве композитора. Количество вокальных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Автор текстов. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
42-46	<p><i>12.1. Джоаккини Россини.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поко-</p>				

	<p>12.2. Опера «Севильский цирюльник».</p>	<p>ления.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				
<p>47-60</p>	<p>13.1. Фридрих Шопен.</p> <p>13.2. Мазурки <i>op. 7 №№1 и 5, op. 17 №№1 и 4, op. 24 №2, op. 33 №1, op. 63 №2.</i></p> <p>13.3. Полонезы <i>op. 40 №№1 и 2.</i></p> <p>13.4. Ноктюрны <i>op. 27 №1, op. 48 №1, op. 72 №1.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тема-</p>				

	<p><i>13.5. Этюды op.10 №№2, 3, 5 и 12, op.25 №№11 и 12.</i></p> <p><i>13.6. Прелюдии, соч.28 №№1-7, 15, 20, 24.</i></p> <p><i>13.7. Баллада №1 соль минор.</i></p> <p><i>13.8. Соната №2, op.35, си-бемоль минор.</i></p>	<p>тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
Экзамен						

2.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НА УЧЕБНЫЙ ГОД (II КУРС, 3 СЕМЕСТР)

№	Тематика уроков	Изучаемый материал	Сроки	Технологии	Оборудование	Контроль за ЗУН
1-5	<p>14.1. <i>Гектор Берлиоз.</i></p> <p>14.2. «<i>Фантастическая</i>» симфония, соч.14, До мажор.</p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>	Сентябрь 2011 – январь 2012	Объяснительно-иллюстративный метод. Информационно-коммуникационные технологии.	Интерактивная доска, компьютер, аудио и видео оборудование, фортепиано, раздаточный материал в печатном виде, ноты, учебники, тетради, ручки.	Фронтальный и индивидуальный устные опросы, письменные тестовые задания, игра за фортепиано тем, определение на слух музыкальных фрагментов, зачёт письменный, зачёт устный, контрольный урок.
6-13	<p>15.1. <i>Ференц Лист.</i></p> <p>15.2. <i>Фортепианные транскрипции Листа.</i></p> <p>15.3. <i>Венгерская рапсодия.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика.</p>				

	<p><i>дия №2.</i></p> <p><i>15.4. Венгерская рапсодия №6.</i></p> <p><i>15.5. Венгерская рапсодия №12.</i></p> <p><i>15.6. Фортепианный цикл «Годы странствий».</i></p> <p><i>15.7. Симфоническая поэма «Прелюды».</i></p>	<p>ка. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Новаторский характер данного сочинения. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Новаторский характер данного сочинения. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p>				
14-25	<p><i>16.1. Рихард Вагнер.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в</p>				

	<p>16.2. <i>Увертюра к опере «Тангейзер».</i></p> <p>16.3. <i>Опера «Лоэнгрин».</i></p> <p>16.4. <i>Тетралогия «Кольцо нибелунга».</i></p>	<p>данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Новаторский характер данного произведения. Жанр. Автор литературного первоисточника тетралогии. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				
26-30	<p>17.1. <i>Иоганес Брамс.</i></p> <p>17.2. <i>Венгерские танцы.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в</p>				

	<p>17.3. <i>Симфония №4, соч.98, ми минор.</i></p>	<p>данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
<p>31-43</p>	<p>18.1. <i>Джузеппе Верди.</i></p> <p>18.2. <i>Опера «Риголетто».</i></p> <p>18.3. <i>Опера «Травиата».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен.</p>				

	<p>18.4. Опера «Аида».</p>	<p>Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				
<p>44- 47</p>	<p>19.1. Французская музыкальная культура второй половины XIX века. 19.2. Шарль Гуно. 19.3. Опера «Фауст».</p>	<p>Характеристика эпохи. Эстетические принципы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм и средств музыкальной выразительности.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				

48	<i>Контрольный урок.</i>					

2.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НА УЧЕБНЫЙ ГОД (II КУРС, 4 СЕМЕСТР)

№	Тематика уроков	Изучаемый материал	Сроки	Технологии	Оборудование	Контроль за ЗУН
1-9	<p><i>20.1. Жорж Бизе.</i></p> <p><i>20.2. Опера «Кармен».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>	Январь 2012 – июнь 2012	<p>Объяснительно-иллюстративный метод.</p> <p>Информационно-коммуникационные технологии.</p>	<p>Интерактивная доска,</p> <p>компьютер, аудио и видео оборудование,</p> <p>фортепиано,</p> <p>раздаточный материал в печатном виде,</p> <p>ноты, учебники, тетради, ручки.</p>	<p>Фронтальный и индивидуальный устные опросы,</p> <p>письменные тестовые задания,</p> <p>игра за фортепиано тем,</p> <p>определение на слух музыкальных фрагментов,</p> <p>зачёт письменный,</p> <p>зачёт устный,</p> <p>экзамен.</p>
	<p><i>21.1. Музыкальная культура Чехии.</i></p> <p><i>21.2. Антонин Дворжак.</i></p>	<p>Характеристика эпохи. Исторические предпосылки. Эстетические принципы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм и средств музыкальной выразительности.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				

10-14	<p>21.3. <i>Симфония №5 «Из Нового Света», соч.95, ми минор.</i></p> <p>21.4. <i>«Славянские танцы» для оркестра.</i></p>	<p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведений, их характеристика. Подробный анализ избранных пьес: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p>				
15-20	<p>22.1. <i>Эдвард Григ.</i></p> <p>22.2. <i>Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p>				
21-26	<p>23.1. <i>Французский музыкальный импрессионизм.</i></p>	<p>Определение художественного направления и предпосылки зарождения. Новые темы, жанры, формы и средства музыкальной выразительности. Роль колористического начала в гармонии и оркестровке. Интерес к возрождению традиций. Обновление традиций - образное, тематическое, мелодическое, ладогармоническое, формообразующее обогащение.</p>				

	<p>23.2. <i>Клод Ашель Де-бюсси.</i></p> <p>23.3. <i>Симфонический прелюд «Последний от-дых фавна».</i></p> <p>23.4. <i>«24 прелюдии для фортепиано».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение фортепианной музыки и данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Названия пьес. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ пьес: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
27-31	<p>24.1. <i>Морис Равель.</i></p> <p>24.2. <i>«Болеро».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра и данного произведения в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произ-</p>				

		ведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.				
32-36	<p>25.1. Джаккомо Пуччини.</p> <p>25.2. Опера «Богема».</p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				
37-42	26.1. Густав Малер.	<p>Место и значение композитора в истории музыки Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение цикла в творчестве композитора. Количество</p>				

	<p>26.2. <i>«Песни странствующего подмастера».</i></p> <p>26.3. <i>Первая симфония.</i></p>	<p>вокальных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности песен, их характеристика, автор текстов. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
43-48	<p>27.1. <i>Рихард Штраус.</i></p> <p>27.2. <i>Симфоническая поэма «Дон-Жуан», соч.20.</i></p> <p>27.3. <i>«Веселые проделки Тиля Уленшпигеля» по старинным шутовским песням в форме рондо для большого оркестра, соч.28.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Новаторский характер данного произведения, его характеристика, особенности, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p>				
49-	28.1. <i>Музыкальная</i>	Характеристика эпохи. Эстетические принципы. Твор-				

50	<p><i>культура рубежа XIX-XX веков.</i></p> <p>28.2. <i>Пауль Хиндемит.</i></p> <p>28.3. <i>Карл Орф.</i></p> <p>28.4 <i>Бенджамен Бриттен.</i></p>	<p>ческие течения. Предпосылки зарождения атональной музыки и додекафонной системы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм, средств музыкальной выразительности. Развитие национальных музыкальных школ. Национальная основа творчества. Связь с традициями отечественной культуры. Роль народно-песенных истоков, передовых достижений европейского искусства.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				
----	---	--	--	--	--	--

51-54	<p>29.1. <i>Композиторы «Нововенской школы».</i></p> <p>29.2. <i>Арнольд Шенберг.</i></p> <p>29.3. <i>Альбан Берг.</i></p> <p>29.4. <i>Антон Веберн.</i></p>	<p>Музыкальная культура Вены второй половины XIX–начала XX веков. Эстетические принципы. Предпосылки возникновения «Нововенской школы» (или «Новой венской школы», или «Второй венской школы»). Формирование нового музыкального стиля, новых жанров и форм.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				

55.6 0	<p><i>30.1. Композиторы французской «шестёрки».</i></p> <p><i>30.2. Артур Онеггер.</i></p> <p><i>30.3. Франсис Пуленк.</i></p> <p><i>30.4. Дариус Мийо.</i></p>	<p>Музыкальная культура Парижа 20-х годов XX века. Эстетические принципы. Предпосылки возникновения французской «шестёрки». Формирование нового музыкального стиля, новых жанров и форм.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				

	<p>30.5. <i>Жорж Орик.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				
	<p>30.6. <i>Жермена Тайфер.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				
	<p>30.7. <i>Луи Дюрей.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				

	<i>30.8. Эрик Сати.</i>	ления.				
	<i>Экзамен</i>					

2.5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД (III КУРС, 5 СЕМЕСТР)

№	Тематика уроков	Изучаемый материал	Сроки	Технологии	Оборудование	Контроль за ЗУН
Раздел I. Отечественная музыкальная литература классического периода						
1-6	<i>1.1. Музыкальная культура Киевской, Московской Руси. Отечественная музыкальная культура XVII, XVIII, первой половины XIX века.</i>	Древнерусская культура и её памятники. Знаменный распев. Колокольный звон, Скоморошество. Народное и профессиональное музыкальное искусство. Историческое значение XVII века в развитии отечественной культуры. Исторические предпосылки развития нового музыкального искусства. Развитие многоголосия. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм, средств музыкальной выразительности. Историческое значение XVIII века в развитии отечественной культуры. Общественные и культурные преобразования. Расцвет науки и искусства. Формирование национальной композиторской школы. Интерес к народному творчеству. Отечественная музыкальная культура первой половины XIX века и её тенденции. Влияние Отечественной войны 1812 года и декабристского восстания на мировоззрение и творчество крупнейших деятелей русского искусства. Новые темы и жанры в русском музыкальном искусстве. Роль литературно-музыкальных кружков в развитии отечественной музыкальной культуры. Становление русской исполнительской школы. Формирование русской музыкально-классической мысли.	Сентябрь 2011 – январь 2012	Объяснительно-иллюстративный метод. Информационно-коммуникационные технологии	Интерактивная доска, компьютер, аудио и видео оборудование, фортепиано, раздаточный материал в печатном виде, ноты, учебники, тетради, ручки.	Фронтальный и индивидуальный устные опросы, письменные тестовые задания, игра за фортепиано тем, определение на слух музыкальных фрагментов, зачёт письменный, зачёт устный, контрольный урок.
7-12	<i>2.1. Выдающиеся отечественные композиторы - предшественники М. И. Глинки. Н. Дилецкий.</i> <i>2.2. В. Тумов.</i>	Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения. Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора				

	<p>2.3. <i>Н. Калачников.</i></p> <p>2.4. <i>И Хандошкин.</i></p> <p>2.5. <i>В. Пашкевич.</i></p>	<p>его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи.</p>				
--	---	---	--	--	--	--

	<p>2.6. <i>Е. Фомин.</i></p>	<p>Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				
	<p>2.7. <i>М. Соколовский.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				
	<p>2.8. <i>Д. Бортнянский.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, нова-</p>				

	<p>2.9. <i>М. Березовский.</i></p> <p>2.10. <i>Развитие камерно-вокальной музыки в начале XIX века. Разновидности жанра романса. А. Алябьев.</i></p> <p>2.11. <i>А. Варламов</i></p> <p>2.12. <i>А. Гурилев.</i></p>	<p>торский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>2.13. <i>А. Верстовский.</i></p>					
<p>13-28</p>	<p>3.1. <i>Михаил Иванович Глинка.</i></p> <p>3.2. <i>Опера «Иван Сусанин».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				

	<p>3.3. Опера «Руслан и Людмила».</p> <p>3.4. Симфоническая фантазия «Камаринская».</p> <p>3.5. «Арагонская хота».</p> <p>3.6. Камерно-вокальное творчество. Романсы Глинки.</p>	<p>Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
29-34	4.1 Александр Сергеевич Даргомыжский.	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности</p>				

	<p>4.2. Опера «Русалка».</p> <p>4.3. Вокальное творчество.</p>	<p>музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
35-36	5.1. Музыкальная культура России 50-60-х годов XIX века.	<p>Характеристика эпохи. Исторические предпосылки развития науки и культуры. Новые формы музыкально-общественной жизни. Достижения русского исполнительского искусства. Развитие русских классических традиций и формирование в русском музыкальном искусстве 60-70-х гг. новых творческих направлений. Новые жанры и формы. Интерес к собиранию и обработкам народных песен. Расцвет русской музыкально-критической мысли.</p>				
37-40	6.1. Милий Алексеевич Балакирев.	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи</p>				

	<p>6.2. <i>Фантазия «Исламей».</i></p> <p>6.3. <i>Вокальное творчество.</i></p>	<p>композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
41-47	<p>7.1. <i>Модест Петрович Мусоргский.</i></p> <p>7.2. <i>Опера «Борис Годунов».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				

48	<i>Контрольный урок.</i>					

2.6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД (III КУРС, 6 СЕМЕСТР)

№	Тематика уроков	Изучаемый материал	Сроки	Технологии	Оборудование	Контроль за ЗУН
Раздел I. Отечественная музыкальная литература классического периода						
1-4	7.3. <i>М. П. Мусоргский. Вокальное творчество.</i> 7.4. <i>«Картинки с выставки».</i>	<p>Значение жанра песни и цикла песен в творчестве композитора. Количество песен и циклов песен. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы. Инструментовка М. Равеля.</p>	Январь 2012 – июнь 2012	Объяснительно-иллюстративный метод. Информационно-коммуникационные технологии	Интерактивная доска, компьютер, аудио и видео оборудование, фортепиано, раздаточный материал в печатном виде, ноты, учебники, тетради, ручки.	Фронтальный и индивидуальный устные опросы, письменные тестовые задания, игра за фортепиано тем, определение на слух музыкальных фрагментов, зачёт письменный, зачёт устный, зачёт с оценкой.
5-14	8.1. <i>Александр Порфирьевич Бородин.</i> 8.2. <i>Опера «Князь Игорь».</i>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				

	8.3. <i>Симфония №2 («Богатырская»).</i>	Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.				
15-32	9.1. <i>Николай Андреевич Римский-Корсаков.</i> 9.2. <i>Опера «Снегурочка».</i> 9.3. <i>Опера-былина «Садко».</i>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				

	<p>9.4. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».</p> <p>9.5. «Шехерезада».</p> <p>9.6. «Испанское каприччио».</p>	<p>Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор симфонических эпизодов: вступления («Похвала пустыни») и антракта («Сеча при Керженце»).</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ сюиты: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
33-52	10.1. Петр Ильич Чайковский.	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поко-</p>				

	<p>10.2. <i>Симфония №1 «Зимние грезы», соч. 13, соль минор.</i></p> <p>10.3. <i>Симфония №4, соч. 36, фа минор.</i></p> <p>10.4. <i>Симфония №6 «Патетическая», соч. 74, си минор.</i></p> <p>10.5. <i>Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».</i></p> <p>10.6. <i>Опера «Евгений Онегин».</i></p>	<p>ления.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>10.7. Опера «Пиковая дама».</p> <p>10.8. Романсы.</p>	<p>музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
53-54	<p>11.1. Музыкальная культура России 80-90 годов XIX – начала XX веков.</p>	<p>Характеристика эпохи. Исторические тенденции общественной жизни России конца XIX начала XX веков. Новый период в развитии русской литературы и искусства. Развитие музыкального искусства в 80-90-х годах. Продолжение творческой деятельности композиторов старшего поколения и выдвижение новых композиторских имен, продолживших традиции своих учителей. Новые тематика, жанры и формы в творчестве. Концертная жизнь. Деятельность Частной оперы С. И. Мамонтова в Москве и ее роль в развитии русского искусства. Появление выдающейся плеяды исполнителей и дирижеров. Расцвет русской оперной школы. Появление новых выдающихся исполнителей. Дальнейшее развитие музыкально-критической мысли. Усиление интереса к проблемам народного творчества и исполнительства.</p>				
55-59	<p>12.1. Александр Константинович Глазунов.</p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи.</p>				

	<p>12.2. Симфония №5, соч. 55, Си-бемоль мажор.</p>	<p>Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
60	Зачёт с оценкой.					

2.7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД (IV КУРС, 7 СЕМЕСТР)

№	Тематика уроков	Изучаемый материал	Сроки	Технологии	Оборудование	Контроль за ЗУН
Раздел I. Отечественная музыкальная литература классического периода						
1-3	<p>13.1. <i>Анатолий Константинович Лядов.</i></p> <p>13.2. <i>«Кикимора».</i></p> <p>13.3. <i>«Волшебное озеро».</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p> <p>Жанр и новаторский характер произведения. Особенности произведения, его характеристика, программность. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p>	Сентябрь 2011 – январь 2012	<p>Объяснительно-иллюстративный метод.</p> <p>Информационно-коммуникационные технологии</p>	<p>Интерактивная доска,</p> <p>компьютер, аудио и видео оборудование,</p> <p>фортепиано,</p> <p>раздаточный материал в печатном виде,</p> <p>ноты, учебники, тетради, ручки.</p>	<p>Фронтальный и индивидуальный устные опросы,</p> <p>письменные тестовые задания,</p> <p>игра за фортепиано тем,</p> <p>определение на слух музыкальных фрагментов,</p> <p>зачёт письменный,</p> <p>зачёт устный,</p> <p>зачёт с оценкой.</p>
4-7	<p>14.1. <i>Сергей Иванович Танеев.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра кантаты в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство компо-</p>				

	<p>14.2. «Иоанн Дамаскин», слова А. К. Толстого, соч. 1, посвящено памяти Н. Г. Рубинштейна.</p>	<p>зителя в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, исполнительская судьба кантаты, оценка её современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.</p>				
8-13	<p>15.1. Александр Николаевич Скрябин.</p> <p>15.2. 24 прелюдии ор. 11.</p> <p>15.3. Соната №4, фа-диез мажор, соч. 30.</p> <p>15.4. «Поэма экстаза» (1907), соч. 57, До мажор.</p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой пьесы: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Символика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Символика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p>				

14-19	<p><i>16.1. Сергей Васильевич Рахманинов.</i></p> <p><i>16.2. Прелюдии: соч. 3 - №2 до-диез минор, соч. 23 - №3 ре минор, №4 ре мажор, №5 соль минор.</i></p> <p><i>16.3. Концерт №2 для фортепиано с оркестром, op. 18, до минор (1901).</i></p> <p><i>16.4. Романсы.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение данного цикла в творчестве композитора. Количество фортепианных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Особенности пьес, их характеристика. Подробный анализ каждой прелюдии: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра романса в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности романсов, их характеристика. Подробный анализ каждого романса: содержание, автор текста, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
20-22	<p><i>17.1. Игорь Федорович Стравинский.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род</p>				

	<p>17.2. Балет «Петрушка» (Потешные сцены в четырёх картинах).</p> <p>17.3. Балет «Весна священная».</p>	<p>деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба балета, оценка его критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, балетные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Жанр произведения и его новаторский характер. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, автор либретто, сценическая судьба балета, оценка его критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, балетные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				
Раздел II. Отечественная музыкальная литература современного периода						
23-25	18.1. Отечественная музыкальная культура после 1917, 20-х - 30-х годов.	<p>Исторические события 1917 года, повлиявшие на развитие науки и искусства в России. Мероприятия государства в области музыкальной культуры, развертывание массовой музыкально-просветительской работы. Музыкальная культура в годы гражданской войны. Народно-песенное творчество, развитие полковой песни. Музыкальная жизнь России 20-х годов XX века: концертная деятельность, музыкальный театр, массово-просветительская работа. Исполнительское искусство, первые победы молодых музыкантов на международных конкурсах. Многообразие исканий в композиторском творчестве. Возникновение творческих группировок, борьба направлений в музыкальном искусстве (АСМ, РАПМ, ПРОКОЛЛ и др.). Песенно-хоровое творчество. Симфоническая</p>				

		<p>музыка: новые тематика и жанры. Музыкальная жизнь России 30-х годов XX века: разнообразие стилей, жанров, форм. Рождение современной музыкальной классики и развитие современной музыкально-критической и теоретической мысли. Деятельность крупнейших музыкальных театров, концертных учреждений, хоровых коллективов, оркестров страны. Просветительская роль виднейших музыкантов нового поколения. Значение самодеятельного музыкального искусства в художественном воспитании народа. Международное признание отечественного современного искусства. Разнообразие жанров песенного творчества. Роль кантатно-ораториальных жанров для воплощения тем героического, исторического прошлого народа и обогащение жанров приемами симфонической и оперной драматургии. Рождение отечественной современной симфонической классики и расширение тематики, выразительных средств. Дальнейшее развитие жанра инструментального концерта. Продолжение классических традиций в области камерной музыки. Воплощение классической и современной поэзии в камерном вокальном творчестве. Новые тенденции в музыкальном театре 30-х годов: воплощение образов русской и зарубежной классической литературы, новаторство в области оперного жанра, музыкального языка, трактовки образов. Тематическое, жанровое обогащение балета, поиски новых путей в развитии жанра, использование сюжетов отечественной и мировой классической литературы. Использование в жанре оперетты интонаций и форм массовой песни. Музыка в драматическом театре. Роль музыки в киноискусстве.</p>				
26-28	19.1. Рейнгольд Морיצевич Глиэр.	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род</p>				

	<p>19.2. <i>Концерт для голоса с оркестром, соч. 82, фа минор.</i></p>	<p>деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
29-33	<p>20.1. <i>Николай Яковлевич Мясковский.</i></p> <p>20.2. <i>Симфония № 5, соч. 18, ре мажор.</i></p> <p>20.3. <i>Симфония №21, соч. 51, фа-диез минор.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Новаторский характер произведения, его особенности, характеристика. Подробный анализ: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.</p>				
34-47	<p>21.1. <i>Сергей Сергеевич Прокофьев.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора</p>				

	<p>21.2. <i>Кантата «Александр Невский».</i></p> <p>21.3. <i>Балет «Ромео и Джульетта».</i></p> <p>21.4. <i>Опера «Война и мир».</i></p>	<p>его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра кантаты в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, исполнительская судьба кантаты, оценка её современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.</p> <p>Значение жанра балета в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба балета, оценка его критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, балетные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба оперы, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, оперные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематиз-</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<i>21.5. Симфония №7, соч. 131, до-диез минор.</i>	ма и его развития, тематический и тональный планы.				
48	<i>Зачёт с оценкой.</i>					

2.8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД (IV КУРС, 8 СЕМЕСТР)

№	Тематика уроков	Изучаемый материал	Сроки	Технологии	Оборудование	Контроль за ЗУН
Раздел II. Отечественная музыкальная литература современного периода						
1-18	22.1. <i>Дмитрий Дмитриевич Шостакович.</i>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p>	Январь 2012 – май 2012	Объяснительно-иллюстративный метод. Информационно-коммуникационные технологии	Интерактивная доска, компьютер, аудио и видео оборудование, фортепиано, раздаточный материал в печатном виде, ноты, учебники, тетради, ручки.	Фронтальный и индивидуальный устные опросы, письменные тестовые задания, игра за фортепиано тем, определение на слух музыкальных фрагментов, зачёт письменный, зачёт устный, контрольный урок.
	22.2. <i>Симфония №5, соч. 47, ре минор (1937).</i>	<p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
	22.3. <i>Симфония №7, соч. 60, До мажор.</i>	<p>Жанр симфонии и её новаторский характер. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p>				
	23.1. <i>Арам Ильич Хачатурян.</i>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в</p>				

19-25	<p>23.2. <i>Концерт для скрипки с оркестром ре минор.</i></p> <p>23.3. <i>Балет «Спартак».</i></p>	<p>данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Подробный анализ: содержание, количество, формы и тональности частей, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра балета в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба балета, оценка его критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, балетные формы. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор.</p>				
26-	<p>24.1. <i>Георгий Васильевич Свиридов.</i></p> <p>24.2. <i>Вокальный цикл из 6 романсов на слова Пушкина (1935).</i></p> <p>24.3. <i>«Песни на слова Р.</i></p>	<p>Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.</p> <p>Значение цикла песен в творчестве композитора. Количество вокальных циклов. Новаторство композитора в данном жанре. Структура цикла и её особенности. Автор текстов. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание, форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Новаторский характер цикла, его структура и особенности. Автор текстов и переводов. Особенности песен, их характеристика. Подробный анализ каждой песни: содержание,</p>				

31	<p><i>Бернса в переводе С. Маршака» (1955) для баса в сопровождении фортепиано.</i></p> <p><i>24.4. «Поэма памяти Сергея Есенина» для солиста (тенор), смешанного хора, симфонического оркестра (1956).</i></p>	<p>форма, тональность, характер музыки, особенности тематизма и его развития, тематический и тональный планы.</p> <p>Значение жанра поэмы в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Литературный первоисточник. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, исполнительская судьба поэмы, оценка её современниками). Структура, тип драматургии, содержание, тональности и формы частей. Жанровые особенности и особенности тонального и тематического развития. Состав и роли исполнителей. Разбор.</p>				
32-53	<p><i>25.1. Музыкальная культура России на современном этапе.</i></p>	<p>Преобразования 70-ых годов XX века в общественной жизни страны и связанные с этим существенные изменения в развитии отечественной музыкальной культуры. Возвращение в художественную практику малоизвестных или неизвестных сочинений. Влияние на весь современный творческий процесс творчества крупнейших отечественных композиторов. Достижение творческой зрелости новыми композиторами и их роль в развитии отечественной современной музыки. Многообразие стилей, тем, образов современного музыкального искусства. Обновление традиций, поиски новых средств музыкальной выразительности, композиционных приемов, художественных тенденций, процесс взаимообогащения национальных культурных традиций. Современное музыкальное исполнительство. Музыкальная наука. Песенное творчество: создание современной песенной панорамы композиторами разных поколений, расширение тематики, интонационно-выразительных средств, песенных жанров, введение фольклорных тенденций, пропаганда современной песни через конкурсы, фестивали, дискуссии. Усиление интереса к хоровой музыке композиторов разных поколений: рождение камерных хоров, обращение в творчестве к классической поэзии и поэзии XX века, создание хоровых сочинений на народные тексты, утверждение новой хоровой формы. Камерно-инструментальные жанры: возрастание роли камерных жанров, воплощение философского, интеллектуального начала, индивидуализация инструментальных ансамблей,</p>				

		<p>экспериментальные приемы, расширение тембровых, динамических средств, новых принципов звукоизвлечения, обновление камерных циклов путем слияния жанров, возрождение барочных жанров. Камерно-вокальные произведения и возросший к ним интерес, новое в отборе поэтических текстов. Музыкальный театр: расширение классического репертуара, новые постановки зарубежной и отечественной классики XX века, культурный обмен между крупнейшими театрами мира, воздействие драматического театра на музыкальный. Многообразие оперных жанров, появление камерных опер, современная тема в опере и пути ее воплощения. Творческие поиски в балетном театре, развитие жанра хореографической миниатюры, обращение балетмейстеров к симфонической классике. Пути обновления современной оперетты. Зарождение жанра мюзикла. Кантатно-ораториальные жанры: многообразие тематики, новаторские тенденции. Симфоническая музыка и её образное и жанровое развитие, роль концепционности, философски-медитативного начала, полистилистики в симфоническом творчестве, начиная с 70-х годов. Расширение образного, жанрового диапазона, связь со смежными видами искусства, поиски новых выразительных оркестровых средств, создание монументальных циклов, камерных симфоний, концертов для оркестра. Интерес к жанру камерной симфонии, в связи с интенсивной деятельностью камерных оркестров. Инструментальный концерт и его эволюция, расширение технических приемов, отказ от метода солирующей симфонизации жанра. Драматургическая роль музыки и кино, преломление симфонических принципов.</p>				
54	<i>Контрольный урок.</i>					

3. Дидактические материалы (средства обучения)

3.1. Печатные дидактические материалы

КАРТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Отдельная дисциплина (музыкально-теоретические дисциплины и фортепиано)

(наименование ОД)

для суворовцев Московского военно-музыкального училища

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

(наименование, шифр)

по _____ дневной _____ форме

(форма обучения)

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
Обязательная литература				
1.	Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.1. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 1985, 2002.	15, 59		
2.	Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.2. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2002.	37		
3.	Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.3. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2004.	34		
4.	Царева Е., Петров Д., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.4. /Под ред. Е. Царевой.- М.: Музыка, 2006.	50		
5.	Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.5. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2007.			
6.	Савенко С., Ионин Б., Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.6. - М.: Музыка, 2005.			
7.	Гивенталь И., Шукина Л., Ионин Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып. 7. - М.: Музыка, 2005.			
8.	Гивенталь И., Шукина Л. Музыкальная литература. Вып. 1. – М.: Музыка, 1986.			
9.	Гивенталь И., Шукина Л. Музыкальная литература. Вып. 2. – М.: Музыка, 1984.			
10.	Хвоина О. Б. Охалова И. В. Аверьянова О. И. Русская музыкальная литература. Вып. 1. /Под редакцией Е. Царевой. - М.: Музыка, 2010.			
11.	Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Русская музыкальная литература. Вып.3 - М.: Музыка, 2004.			
12.	Русская музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ. Вып.1-4. – Л., 1983 – 1986.	1, 64, 24,47		эл. версия (электронные ресурсы, приложение № 4)

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
13.	Отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Учебники для музыкальных училищ. /Ред. Е. Дурандиной. Вып.1. – М., 1996. Вып. 2. – М., 2002.	29		
14.	Козлова Н. Русская музыкальная литература. М, 2004.	27		
15.	Тутунов В. История военной музыки России. М., 2005.	30		
16.	Гинзбург С. Музыкальная литература народов СССР. М., 1963.	24		
17.	Берлинский П., Тутунов В. Советская военная музыка. М., 1977.	10		
18.	Владимиров В. Музыкальная литература. М., 1963.	25		
19.	Владимиров В. Музыкальная литература. М., 1962.	20		
20.	Питина С. Хрестоматия по советской музыкальной литературе. Оперы. М., 1962.	1		
21.	Григорьева А. Музыка России. М., 1991.	3		
22.	Келдыш Ю. История русской музыки, т. 5. М., 1995.	3		
23.	Келдыш Ю. История русской музыки, т. 7, ч. 1. М., 1994.	2		
24.	Кандинский А. История русской музыки, т. 2. М., 1979.	4		
25.	Пекелис М., Риттех М. Советская музыкальная литература. М., 1979.	1		
26.	Алексеев А. История русской советской музыки, т. 3. М., 1959.	6		
27.	Алексеев А. История русской советской музыки, т. 2. М., 1958.	3		
28.	Келдыш Ю. История русской музыки, ч. 2. М., 1947.	1		
29.	Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.	4		
30.	Бокшанина Е. Советская музыкальная литература. М., 1983.	3		
31.	Цитович Т. Музыка Австрии и Германии XIX века. М., 1983.	12		
32.	Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 2. М. 1979.	25		

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
33.	Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 3. М., 1974.	28		
34.	Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 4. М., 1987.	20		
35.	Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984.	35		
36.	Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 6. М., 1994.	21		
37.	Розеншильд К. История зарубежной музыки, ч. 1. М., 1978.	5		
38.	Левик Б. История зарубежной музыки, ч. 2. М., 1961.	10		
39.	Конен В. История зарубежной музыки, ч. 3. М., 1976.	5		
40.	Друскин Д. История зарубежной музыки, ч. 4. М., 1976.	8		
41.	Нестьев И. История зарубежной музыки, ч. 5. М., 1988.	6		
42.	Арапова Б. 55 советских симфоний. М., 1961.	1		
43.	Кондахчан К. Оперные либретто. М., 2000.	2		
44.	Хохловкина А. Западноевропейская опера. Очерки. М., 1962.	3		
45.	Овчинников М. Творцы русского романса. М., 1992.	1		
46.	Соловцов А. Книга о русской опере. М., 1960.	2		
47.	Верфель Ф. Верди. Роман оперы. М., 1991.	6		
48.	Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. М., 1886.	2		
49.	И. Мартынов. О музыке и ее творцах. М., 1980.	1		
50.	Рзянкина Т. Войдемте в мир музыки. М., 1986.	1		
51.	Туманина Н. История русской музыки, т. 1. М., 1957.	1		
52.	Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970.	1		

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
53.	Константинова М. Спящая красавица. Шедевры балета. М., 1990.	1		
54.	Абрамовский Г. Шедевры мирового оперного искусства. М., 1993.	2		
55.	Акопян Л. Музыкальный словарь Гроува. М., 2007.	1		
56.	Келдыш Г. Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1990.	15		
57.	Миркин М. Краткий биографический словарь зарубежных композиторов. М., 1969.	6		
58.	Соколов О. Проблемы музыкальной науки. М., 1983.	2		
59.	Конен В. Советский джаз. М., 1987.	1		
60.	Энтелиса Л. Силуэты композиторов XX века. М., 1975.	1		
61.	Попова Т. Зарубежная музыка XIX века. М., 1981.	1		
62.	Ошис В. Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1980. М., 1980.	2		
63.	Ливанова Т. История западно-европейской музыки до 1789 года. М., 1987.	4		
64.	Гинзбург С. История русской музыки в нотных образцах. М., 1986.	1		
65.	Гинзбург С. История музыки народов СССР в нотных образцах. М., 1985.	3		
	Дополнительная литература			
66.	Аберт Г. В. А. Моцарт, пер. с нем., ч. 1-2. - М., 1978-85.			
67.	Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. М., 2009			
68.	Альшванг А. Л. ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. - М., 1977.			
69.	Альшванг А. К. Дебюсси. - М., 1935.			
70.	Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. - М., 1963.			
71.	Альшванг А. П. И. Чайковский. - М., 1970.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
72.	Асафьев Б. Глинка. – М., 1950.			
73.	Асафьев Б. Глинка //Избр. труды. Т. 1. - М., 1959.			
74.	Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.			
75.	Асафьев Б. Статьи о М. П. Мусоргском, А. П. Бородине //Избр. труды. Т. 3. - М., 1954.			
76.	Асафьев Б. Евгений Онегин, лирические сцены П. И. Чайковского //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.			
77.	Асафьев Б. Избранные труды. Т.4. - М., 1955.			
78.	Асафьев Б. Григ. - Л., 1984.			
79.	Асафьев Б. Книга о Стравинском. – Л., 1977.			
80.	Асафьев Б. Симфонические этюды. - Л., 1970.			
81.	Балабанович Е. Чехов и Чайковский. - М., 1970.			
82.	Балакирев. Личность. Традиции. Современники /Ред.-сост. Т. А. Зайцева. - СПб., 2004.			
83.	Барсова И. Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века. - СПб., 2007.			
84.	Барсова И. Симфонии Г. Малера. - М., 1975.			
85.	Бенestad Ф. Шедеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. - М., 1986.			
86.	Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. Ч. 1-2. - М., 1972.			
87.	Беккер П. Бетховен. В. 1-3. - М., 1913-15.			
88.	Беседы с Альфредом Шнитке. - М., 1983.			
89.	Блок А. Предисловие к поэме «Возмездие» //Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 3. — М., 1960.			
90.	Бэлза И. А. Дворжак. - М.-Л., 1949.			
91.	Берлиоз Г. Избранные письма. Кн. 1-2. - Л., 1984-85.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
92.	Берлиоз Г. Избранные статьи, пер. с франц. - М., 1956.			
93.	Берлиоз Г. Мемуары. - М., 1967.			
94.	Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770 г. по Франции и Италии. - Л., 1961.			
95.	Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии. - М.- Л., 1967.			
96.	Берченко Р. В поисках утраченного смысла. - М., 2008.			
97.	Бизе Ж. Письма. - М., 1988.			
98.	Бронфин Е. Дж. Россини. - Л., 1986.			
99.	Бронфин Е. Дж. Россини. Жизнь и творчество в материалах и документах. - М., 1973.			
100.	Бронфин Е. К. Монтеверди. - Л., 1970.			
101.	Брук М. Бизе. - М., 1938.			
102.	Брянцева В. С. В. Рахманинов. – М., 1976.			
103.	Бэлза И. Ф. Шопен. - М., 1991.			
104.	Вагнер Р. Избранные работы. - М., 1978.			
105.	Вагнер Р. Моя жизнь. Ч. 1-4. - М., 1922-12.			
106.	Вагнер Р. Сборник статей. - М., 1987.			
107.	Вагнер Р. Статьи и материалы. - М, 1974.			
108.	Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. – М., 1988.			
109.	Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. - М., 1966.			
110.	Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века. - М., 1956. Векслер, Ю. Альбан Берг и его время: опыт документальной биографии. - СПб., 2009.			
111.	Венок Шопену. Сб. статей. - М., 1989.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
112.	Верди Дж. Избранные письма. - М., 1959.			
113.	Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. - М., 1967.			
114.	Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов. - СПб., 2006.			
115.	Воспоминания о Рахманинове. Т. 1 – 2. - М., 1967.			
116.	Власова Е. 1948 год в советской музыке. - М., 2010.			
117.	Ворбс Г. Х. Феликс Мендельсон-Бартольди: Жизнь и деятельность в свете собственных высказываний и сообщений современников. - М., 1966.			
118.	Воспоминания о Шуберте. - М., 1964.			
119.	Вульфийус П. Ф. Шуберт. - М., 1983.			
120.	Галацкая В. Гендель. - М., 1960.			
121.	Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. - М., 1986.			
122.	Гейрингер К. И. Брамс. - М., 1965.			
123.	Глинка М. Записки // Полн. собр. соч.: Литературные произведения и переписка. Т. 1. - М., 1973.			
124.	Глинка в воспоминаниях современников. - М., 1955.			
125.	Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. Жизненный путь. - М., 1968.			
126.	Григ Э. Избранные статьи и письма. - М., 1966.			
127.	Гриндэ Н. История норвежской музыки. - Л., 1982.			
128.	Гулинская З. А. Дворжак. - М., 1973.			
129.	Гулинская З. Б. Сметана. - М., 1968.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
130.	Гуно Ш. Воспоминания артиста. - М., 1962.			
131.	Дворжак А. Сб. статей. /Под ред. Л. Гинзбурга. - М., 1967.			
132.	Дебюсси К. Избранные письма. - Л., 1986.			
133.	Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. - М.-Л., 1964.			
134.	Дебюсси и музыка XX века. - Л., 1984.			
135.	Денисов Э. О некоторых особенностях композиционной техники К. Дебюсси //Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиционной техники. - М., 1986.			
136.	Документы жизни и деятельности И.С. Баха, пер. с нем. - М., 1980.			
137.	Друскин М. И.С. Бах. - М., 1982.			
138.	Друскин М. И. Брамс. - М., 1970.			
139.	Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. – М., 1973.			
140.	Друскин М. Пассионы и мессы Баха. - Л., 1976.			
141.	Друскин М. Игорь Стравинский. Л. – М., 1974.			
142.	Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. - М., 1985.			
143.	Егорова В. Симфонии Дворжака. - М, 1979.			
144.	Жизнь Ф. Шуберта в документах. - М., 1963.			
145.	Житомирский Д. Р. Шуман. - М., 1960.			
146.	Житомирский Д. Роберт и Клара Шуман в России. - М., 1962.			
147.	Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века. - М., 1983.			
148.	Кандинский А. И. История русской музыки: Н. А. Римский-Корсаков. Т. 2. Кн. 2. - М., 1979.			
149.	Келдыш Ю. Н. Рахманинов и его время. - М., 1973.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
150.	Кенигсберг А. К. М. Вебер. - Л., 1981.			
151.	Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. - М., 1961.			
152.	Кириллина Л. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2-х томах. - М., 2009.			
153.	Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 1 - 3. - М., 1996 - 2010.			
154.	Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. - М., 2006.			
155.	Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. - Л., 1979.			
156.	Кокорева Л. Клод Дебюсси. - М., 2010.			
157.	Комбарьё Ж. А. Тома и Ш. Гуно //Французская музыка второй половины 19 века. - М., 1938.			
158.	Конен В. Монтеверди. - М., 1971.			
159.	Конен В. Перселл и опера. - М., 1978.			
160.	Конен В. Театр и симфония. - М., 1968.			
161.	Конен В. Ф. Шуберт. - М., 1959.			
162.	Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева. - М., 1986.			
163.	Краузе Э. Р. Штраус. Образ и творчество. - М., 1961.			
164.	Крауклис Г. Симфонические поэмы Листа. - М., 1974.			
165.	Крауклис Г. Симфонические поэмы Р. Штрауса. - М., 1970.			
166.	Кремлев Ю. Дебюсси. - М., 1965.			
167.	Кремлев Ю. Гайдн. Очерк жизни и творчества. - М., 1972.			
168.	Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. - М., 1975.			
169.	Левашева О. Глинка. Кн. 1 – 2. - М., 1988.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
170.	Левашева О. Э. Григ. - М., 1975.			
171.	Левашева О. Ференц Лист. Молодые годы. - М., 1998.			
172.	Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. - М., 1991.			
173.	Левая Т. Скрябин и художественные искания XX века. - СПб., 2007.			
174.	Левик Б. Р. Вагнер. - М., 1978.			
175.	Лист Ф. Избранные статьи. - М., 1959.			
176.	Лист Ф. Ф. Шопен. - М., 1956.			
177.	Лонг М. За роялем с Клодом Дебюсси. За роялем с Морисом Равелем //Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 9. - М., 1981.			
178.	Мазель Л. Исследования о Шопене. - М., 1971.			
179.	Малер Г. Письма. Воспоминания. - М., 1968.			
180.	Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. - Спб., 2010.			
181.	Мартынов И. Б. Сметана. - М., 1963.			
182.	Мартынов И. Морис Равель. - М., 1974			
183.	Материалы и документы по истории музыки. Т. II. XVIII век. Пер. с ит., фр., нем., англ. /Под ред. М.В. Иванова-Борецкого. - М., 1934.			
184.	Мильштейн Я. Ф. Лист. Т. 1-2. - М., 1971.			
185.	Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. - Л., 1985.			
186.	Мусоргский М. П. Литературное наследие. Письма, биографические материалы и документы. - М., 1971.			
187.	Неедлы З. Б. Сметана, пер. с чеш. - Прага, 1945.			
188.	Неедлы З. Оперы Сметаны //Неедлы З. Избранные труды, пер. с чеш. - М., 1960.			
189.	Николаева Н. «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера. - М., 1997.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
190.	Николаева Н. Симфонии П. И. Чайковского. - М., 1958.			
191.	Новак Л. Й. Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение, пер. с нем. - М., 1973.			
192.	Носина В. Символика музыки Баха. - М., 2010.			
193.	Островский и русские композиторы. - М., Л., 1937.			
194.	Орлова А. А. Труды и дни М. П. Мусоргского. - М., 1963.			
195.	Пасхалов В. Шопен и июльская народная музыка. - Л.-М., 1949.			
196.	Пекелис М. С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. Т. 1 - 3. - М., 1966, 1968, 1983.			
197.	Петрушанская Е. Михаил Глинка и Италия. - М., 2009.			
198.	Письма Бетховена. 1787-1811. /Сост. Н.Л. Фишман. - М., 1970.			
199.	Письма Бетховена. 1812-1816. /Сост. Н.Л. Фишман. - М., 1977.			
200.	Письма Бетховена. 1817-1822. /Сост. Н.Л. Фишман, Л.В. Кириллина. - М., 1986.			
201.	Письма Моцарта. - М., 2000.			
202.	Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.			
203.	Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.			
204.	Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.			
205.	Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.			
206.	Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.			
207.	Равель в зеркале своих писем. - Л., 1988.			
208.	Рахманинов Сергей. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. - М., 2010.			
209.	Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. - М., 1980.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
210.	Розеншильд К. Молодой Дебюсси и его современники. - М., 1963.			
211.	Роллан Р. Гендель //Роллан Р. Музыкально-историческое наследие, пер. с франц., вып. 2. - М., 1987.			
212.	Роллан Р. Глюк по поводу «Альцесты» //Роллан Р. Музыкально-историческое наследие, пер. с франц., вып. 3. - М., 1988.			
213.	Роллан Р. Собрание сочинений в 14 томах. Т. 2, 12. - М., 1954-57.			
214.	Россини Дж. Избранные письма, высказывания, воспоминания. - Л., 1968.			
215.	Русская книга о Бахе. - М., 1986.			
216.	Ручьевская Е. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова: Стилль. Драматургия. Слово и музыка. - СПб., 2002.			
217.	Рыцарев С., К.В. Глюк. - М., 1987.			
218.	Рыцарева М. Г. Духовный концерт в России второй половины XVIII века. - СПб., 2006.			
219.	Сабанеев Л. Л. Скрябин. М. - П., 1923.			
220.	Сабинина М. Шостакович – симфонист. - М., 1976.			
221.	Сабольчи Б. Последние годы Ф. Листа. - Будапешт, 1959.			
222.	Савенко С. Мир Стравинского. - М., 2001.			
223.	Сапонов М. А. Русские дневники и мемуары Р. Вагнера, Л. Шпора, Р.Шумана. - М., 2004.			
224.	Сапонов М. Шедевры Баха по-русски. - М., 2009.			
225.	Серов А. Избранные статьи. Т. 1-2. - М., 1950-57.			
226.	Серов А. Роль одного мотива в целой опере «Жизнь за царя» //Статьи о музыке. Вып 4. - М., 1988.			
227.	Скрябин А. Письма. - М., 2010.			
228.	А.Н. Скрябин. В пространствах культуры XX века. Сборник статей. Составитель А. С. Скрябин. - М., 2008.			
229.	Серов А. «Русалка». Опера А. С. Даргомыжского //Статьи о музыке. Вып. 2-Б. - М., 1986.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
230.	Соллертинский И. Г. Малер. - Л., 1932.			
231.	Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. - Л., 1956.			
232.	Соловцов А. Ф. Шопен. Жизнь и творчество. - М., 1960.			
233.	Соловцова Л. Дж. Верди. - М., 1986.			
234.	Сохор А. Георгий Свиридов. - М., 1972.			
235.	Сохор А. Н. Александр Порфирьевич Бородин. - М., Л., 1965.			
236.	Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин. - М., 1954.			
237.	Стасов В. В. Избранные статьи о Мусоргском. - М., 1952.			
238.	Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. - М., 1954.			
239.	Стравинский И. Диалоги. - Л., 1971.			
240.	Стравинский И. Хроника моей жизни. - Л., 1963.			
241.	Стендаль. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазо. Жизнь Россини. - М., 1988.			
242.	Смирнов В. М. Равель и его творчество. - Л., 1981.			
243.	Ступель А. М. Равель. - Л., 1975.			
244.	Тьерсо Ж. Бизе и испанская музыка //Французская музыка второй половины 19 века. - М., 1938.			
245.	Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками». - СПб., 2006.			
246.	Уэстреп Дж. Г. Перселл, пер. с англ. - Л., 1980.			
247.	Фишер-Дискау Д. По следам песен Шуберта //Исполнительское искусство зарубежных стран, вып. 9. Сб. статей. - М., 1981.			
248.	Форкель И. Н. О жизни, искусстве и произведениях И.С. Баха, пер. с нем. - М., 1987.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
249.	Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке. - М., 1990.			
250.	Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. - М., 2010.			
251.	Хохлов Ю. О последнем периоде творчества Шуберта. - М., 1968.			
252.	Хохлов Ю. Песни Шуберта. - М., 1987.			
253.	Хохлов Ю. Строфическая песня и ее развитие от Глюка к Шуберту. - М., 1997.			
254.	Хохлов Ю. Фортепианные сонаты Франца Шуберта. - М., 1988.			
255.	Хохловкина А. Берлиоз. - М., 1966.			
256.	Хохловкина А. Жорж Бизе. - М., 1954			
257.	Хохловкина А. Западноевропейская опера. Конец XVIII – первая половина XIX века. Очерки. - М., 1962.			
258.	Царева Е. Иоганнес Брамс. - М., 1986.			
259.	Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. - М., 2010.			
260.	Цуккерман В. Соната си минор Листа. - М., 1984.			
261.	Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. - М., 1954.			
262.	Чайковский об опере. - М., 1952.			
263.	Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.			
264.	Чёрная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. - М., 1963.			
265.	Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.- М., 2001.			
266.	Чичерин Г. Моцарт. Исследовательский этюд. - Л., 1987.			
267.	Шварц Б. Шостакович – каким запомнился. - Спб., 2006.			
268.	Швейцер А. И.С. Бах, пер. с нем. - М., 2011.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
269.	Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. - М., 1981.			
270.	Шопен Ф. Письма. Т. 1-2. - М., 1982-84.			
271.	Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собр. Статей. В 2-х т. - М., 1975-1979.			
272.	Шуман Р. Письма. В 2-х т. - М., 1970, 1982.			
273.	Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. - М., 1977.			
274.	Эррио Э. Жизнь Бетховена. - М., 1960.			
275.	Ярешко А. Русские православные колокольные звоны в синтезе храмовых искусств. - М., 2009.			
276.	Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. - М., 1978.			
	Методические пособия, рекомендации			
225.	Калинина Г Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Выпуск I. М., 2000.			эл. версия (электронные ресурсы, приложение № 4)
226.	Калинина Г Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск II. М., 2004.			эл. версия (электронные ресурсы, приложение № 4)
227.	Калинина Г Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск III. М., 2000.			эл. версия (электронные ресурсы, приложение № 4)
228.	Калинина Г Ф. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке. Выпуск IV. М., 2000.			эл. версия (электронные ресурсы, приложение № 4)
229.	Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран. Учебное пособие. 2 год обучения. СПб., 2004.			эл. версия (электронные ресурсы, приложение № 4)
230.	Нотное приложение к учебному пособию музыкальной литературы в нотных примерах. СПб., 2000.			
231.	Абрамский Г., Арановский М., Белецкий И., Данько Л., Катонина С. Кенигсберг А., Михеева Л., Ноткина И., Орлов Г., Утешев А. Шедевры мирового оперного искусства. История создания. Либретто. Л., 1971.			

№ п/п	Наименование	Наличие место/ (кол-во экз.)	Потребность	Примечания
232.	Нестерова С. Вся симфоническая музыка в 2 руки. Справочник студента для экзаменов и коллоквиумов. СПб., 2005.			
233.	Денисов А., Нестерова С., Вся оперная музыка в 2 руки (XVIII век). Справочник студента для экзаменов и коллоквиумов. СПб., 2006.			
234.	Денисов А. Вся оперная музыка в 2 руки (Россия, XIX век: М. Глинка, А. Даргомыжский, А. Бородин, М. Мусоргский). Справочник студента для экзаменов и коллоквиумов. СПб., 2007.			
235.	Денисов А., Нестерова С., Вся оперная музыка в 2 руки. Франция XIX века, Италия первой половины XIX века. Справочник-хрестоматия студента для экзаменов и коллоквиумов. СПб, 2006.			
236.	Денисов А., Нестерова С., Вся оперная музыка в 2 руки (Россия, XIX век: Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, С. Рахманинов). Справочник студента для экзаменов и коллоквиумов. СПб., 2006.			

(включая источники на электронных носителях, базы информационных ресурсов)

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

4. Текущий контроль

4.1 Образцы тестовых заданий

(Электронная версия, приложение № 1)

- а. **Тест № 1** (12 вопросов) - промежуточные тесты по музыкальной литературе зарубежных стран для суворовцев I курса (1 семестр).
(Тема № 3. «Жизнь и творчество И. С. Баха»)
(рекомендуется проводить в конце октября)
- б. **Тест № 2** (12 вопросов) - промежуточные тесты по музыкальной литературе зарубежных стран для суворовцев II курса (4 семестр).
(Тема № 13. «Жизнь и творчество Ф. Шопена»)
(рекомендуется проводить в конце мая)
- в. **Тест № 3** (12 вопросов) – промежуточные тесты по отечественной музыкальной литературе для суворовцев III курса (5 семестр)
(Тема № 5. «Музыкальная культура России 50-60 годов XIX века».)
(рекомендуется проводить в конце апреля)
- г. **Тест № 4** (25 вопросов) – итоговые тесты по отечественной музыкальной литературе для суворовцев IV курса (8 семестр).
(Тема №22. «Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича».)
(рекомендуется проводить в середине марта)
- д. **Тест № 5** (12 вопросов) – входные тесты по отечественной музыкальной литературе для суворовцев IV курса (7 семестр).
(Тема №22. «Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича».)
(рекомендуется проводить в декабре.)
- е. **Тест № 6** (12 вопросов) – остаточные тесты по отечественной музыкальной литературе для суворовцев IV курса (8 семестр).
(Тема №22. «Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича».)
(рекомендуется проводить в мае.)

ТЕСТ № 1

Вопросы промежуточного тестирования по музыкальной литературе зарубежных стран для суворовцев I курса (1 семестр).

Тема №3 «Жизнь и творчество И. С. Баха».

№	Вопросы	√	Ответы
1	И.С. Бах общался со знаменитым органистом Г. Бёмом:		в Веймаре,
			в Ордруфе,
			в Люнебурге,
			в Арнштадте.
2	И.С. Бах создал свои лучшие органные произведения:		в Гамбурге,
			в Веймаре,
			в Лейпциге,
			в Кёгене.
3	1 том ХТК был написан И.С. Бахом:		в Арнштадте,
			в Мюльгаузене,
			в Кёгене,
			в Лейпциге.
4	Месса си минор И.С. Баха содержит:		6 частей,
			5 частей,
			4 части,
			8 частей.
5	«Страсти по Иоанну» были написаны Бахом:		в 1729 году,
			в 1733 году, оз

			в 1723 году, в 1750 году.
6	Английские и французские сюиты Баха были написаны:		в Лейпциге, в Кётене, в Дрездене, в Веймаре.
7	Бах добирался до города Любека, чтобы послушать игру знаменитого органиста:		Рейнкена, Бёма, Букстехуде, Пахельбеле.
8	Месса си-минор Баха состоит из:		30 номеров, 20 номеров, 24 номеров, 16 номеров.
9	Бах получил заказ на создание мессы из города:		Гамбурга, Лейпцига, Дрездена, Кётена.
10	Бах заканчивает мессу:		арией альты, дуэтом, в оркестровым заключением, хором.
11	На первом исполнении «Страстей по Матфею» присутствовало:		1000 человек, 600 человек, 1500 человек, 2000 человек.
12	Последнее сочинение Баха - «Искусство фуги» написано:		Для оркестра, для хора, для клавира, для ансамбля.

ТЕСТ № 2

Вопросы промежуточного тестирования по музыкальной литературе зарубежных стран для суворовцев II курса (4 семестр).

Тема №3 «Жизнь и творчество Ф. Шопена».

№	Вопросы	√	Ответы
1	На протяжении всей творческой жизни Шопен писал:		для фортепьяно, для оркестра, для оперного театра, для хорового исполнения.
2	В области вокальной музыки Шопеном было написано:		10 песен, 15 песен, 19 песен, 25 песен.
3	В области камерно-инструментальной музыки Шопеном было создано (2 ответа):		соната для виолончели, соната для скрипки, соната для духовых инструментов, трио для фортепьяно, скрипки и виолончели.
4	Среди этюдов Шопена выделяется этюд с-молл «Революционный», написанный:		в 1829 году, в 1830 году, в 1831 году, в 1834 году.
5	Шопен был первым, создавшим жанр инструментальной баллады. Им написано:		три баллады, четыре баллады, шесть баллад, пять баллад.

6	В жанрах польской национальной музыки Шопен создает (2 ответа):	Польки,
		мазурки,
		вальсы,
		полонезы.
7	Шопеном было написано:	3 фортепианных сонаты,
		2 фортепианных сонаты,
		4 фортепианных сонаты,
		9 фортепианных сонат.
8	После поражения Варшавского восстания 1830-го года Шопен переехал жить:	во Францию,
		в Австрию,
		в Англию,
		в Германию.
9	Шопеном был создан цикл фортепьянных прелюдий:	24 прелюдии,
		30 прелюдий,
		12 прелюдий,
		20 прелюдий.
10	Среди танцевальных жанров Шопена лирической образностью выделяются:	краковяк,
		вальс,
		полонез,
		полька.
11	В Варшавский период жизни Шопен написал фортепианные концерты:	3,
		2,
		4,
		5.
12	Среди прелюдий Шопена выделяется прелюдия, сочиненная в трагическом 1831 году:	прелюдия a-moll,
		прелюдия d-moll,
		прелюдия f-moll,
		прелюдия e-moll.

ТЕСТ № 3

Вопросы промежуточного тестирования по отечественной музыкальной литературе для суворовцев
III курса (6 семестр).

Тема № 5. «Музыкальная культура России 50-60 годов XIX века».

№	Вопросы	√	Ответы
1	Московская консерватория открыта в...		1812 году,
			1856 году,
			1866 году,
			1917 году.
2	Санкт-Петербургская консерватория носит имя:		Чайковского,
			Римского-Корсакова,
			Моцарта,
			Патриса Лумумбы
3	Николай Рубинштейн - основатель:		Московской консерватории,
			Петербургской консерватории,
			«Могучей кучки»,
			Большого театра.

4	Композитор, не входивший в состав «Могучей кучки»:	Римский-Корсаков,
		Чайковский,
		Бородин,
		Кюи.
5	Сколько композиторов входило в состав «Могучей кучки»?	4,
		5,
		6,
		9.
6	Идеолог «Могучей кучки»:	Римский-Корсаков,
		Стасов,
		Серов,
		Глинка.
7	Участники «Могучей кучки» изучали:	итальянский язык,
		русский фольклор и церковное пение,
		«Историю государства российского» Карамзина,
		«Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке» Берлиоза.
8	Творческое направление композиторов «Могучей кучки»:	классицизм,
		романтизм,
		реализм,
		авангардизм.
9	Рождением русского классического балета мы обязаны:	Чайковскому,
		Глазунову,
		Глюку,
		Люлли.
10	Композитор «Могучей кучки», впоследствии ставший профессором петербургской консерватории:	Бородин,
		Кюи,
		Мусоргский,
		Римский-Корсаков.
11	Писатель, первоначально увлеченный и вдохновивший эстетическими взглядами Стасова и Балакирева:	Салтыков-Щедрин,

		Достоевский,
		Зощенко,
		Чернышевский.
12	Один из основателей «Бесплатной музыкальной школы» в 1862 году:	Балакирев,
		Чайковский,
		Кюи,
		Мусоргский.

ТЕСТ № 4

Вопросы итогового тестирования по отечественной музыкальной литературе для суворовцев IV курса (8 семестр).

Тема №22. «Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича».

	Вопросы	√	Ответы
1	Шостаковича называли...		«Совестью музыкальной Москвы»,
			«великим летописцем XX века»,
			«величайшим пианистом всех времён»,
			«самым правдивым композитором».
2	Ведущий жанр творчества Шостаковича -...		крупная инструментальная форма,
			опера,
			балет,
			вокальный цикл.
3	Произведение Шостаковича, написанное в жанре оперетты - ...		«Игроки»,
			«Золотой век»,
			«Москва, Черёмушки»,
			«Казнь Степана Разина».
4	Верно ли утверждение, что с юности Шостакович был дружен с выдающимся австрийским композитором Альбаном Бергом?		Нет,
			Да.
5	В 1919 году Шостакович поступил в...		Петербургскую консерваторию,
			Петроградскую консерваторию,
			Московскую консерваторию,
			Парижскую консерваторию.
6	В 1927 году Шостакович участвовал в...		Международном конкурсе имени Листа в Веймаре,
			Международном конкурсе имени Шопена в Варшаве,
			Международном конкурсе имени Баха в Лейпциге,
			Международном конкурсе имени Моцарта в Зальцбурге.
7	В 30-е годы над спектаклем «Клоп» Маяковского работали (отметить все необходимые фамилии)...		поэт Маяковский,
			композитор Шостакович,
			художник Рерих,
			режиссёр Мейерхольд.
8	Среди учеников Шостаковича - ... (Выбрать все правильные ответы.)		Герман Галынин,
			Георгий Свиридов,
			Игорь Стравинский
			Борис Чайковский,
			Кара Караев,
			Карэн Хачатурян,
			Михаил Гнесин,
			Александр Глазунов,
			Александр Скрябин,
			Борис Тищенко.
9	В 1948 году Шостаковича обвинили...		«формализме»,
			«буржуазном декадентстве»
			шпионаже,

		«пресмыкательстве перед Западом»,
		незнании основ гармонии и оркестровки,
		подсобничестве иностранным агентам.
10	В 1950 году, после участия в конкурсе Баха в Лейпциге, Шостакович написал...	торжественную мессу,
		24 прелюдии и фуги,
		кантату «Над Родиной нашей солнце сияет»,
		2-ой концерт для фортепиано с оркестром.
11	В последние полтора десятилетия Шостакович работал в СИНТЕТИЧЕСКОМ симфоническом жанре, который сочетал (нужное отметить)...	признаки оратории,
		признаки симфонии,
		признаки вокального цикла,
		героический пафос,
		философскую трагедийную тематику,
		необычность исполнительского состава,
		необычные внутренние структуры,
		многочастность,
		сатиру.
12	Последним произведением Шостаковича была...	опера «Игроки»,
		симфония № 15,
		кантата «Казнь Степана Разина»,
		«Поэма о Родине»,
		соната для альты и фортепиано,
		«Праздничная увертюра».
13	Последним вокальным сочинением Шостаковича был...	цикл «Из еврейской народной поэзии»,
		цикл на слова Микеланджело,
		цикл «8 романсов для баса» на слова английских и шотландских поэтов,
		цикл на слова Блока,
		цикл на стихи Цветаевой.
14	Какие симфонии Шостаковича являются вокальными?	№2 «Октябрю»,
		№3 «Первомайская»,
		№11 «1905 год»,
		№17 «1917 год»,
		№13,
		№14,
		№15.
15	Какая симфония содержит монограмму Шостаковича DSCH?	№1,
		№2 «Октябрю»,
		№3 «Первомайская»,
		№10,
		№11 «1905 год»,
		№12 «1917 год»,
		№13,
		№14,
		№15.
16	Жанр 5-ой симфонии Шостаковича:	эпическая,
		героическая,

		лирико-драматическая, симфония-трагедия.
17	Указать порядок следования частей в 5-ой симфонии Шостаковича.	— Allegro non troppo, d-moll-D-Dur, — Allegretto, a-moll, — Moderato, d-moll, — Largo, fis-moll.
18	В I-ых частях 5-ой и 7-ой симфоний Шостаковича противопоставляются...	элементы ГП, ГП и ПП, экспозиция и разработка, разработка и реприза, реприза и кода, экспозиция с разработкой и реприза с кодой.
19	Количество элементов в ГП I части 5-ой симфонии Шостаковича:	_____
20	III часть симфонии №5 Шостаковича написана в...	простой трёхчастной форме, с развивающей серединой, сложной трёхчастной форме, трёхпятчастной форме, двойной трёхчастной форме, сонатной форме с эпизодом в разработке, сонатной форме без разработки, форме рондо.
21	Состав оркестра 7-ой симфонии Шостаковича:	двойной, тройной, четверной, смешанный.
22	Толстой назвал «тему нашествия» I части 7-ой симфонии Шостаковича...	«марионеточным маршем», «пляской учёных крыс под дудку крысолова», «мрачным шествием», «немецким болеро».
23	Верно ли утверждение, что третья часть фортепианного квинтета Шостаковича написана в форме фуги?	Да. Нет.
24	На сюжет Гоголя Шостакович написал...	оперетту «Москва, Черёмушки», оперу «Катерина Измайлова», оперу «Нос», оперу «Игроки», балет «Болт», поэму «Казнь Степана Разина», вокальный цикл.
25	В голливудском фильме Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами» использована одна из частей джазовой сюиты Шостаковича -...	Вальс из джазовой сюиты №1, Полька из джазовой сюиты №1, Фокстрот из джазовой сюиты №1, Марш из джазовой сюиты №2, Танец I из джазовой сюиты

		№2,
		Танец II из джазовой сюиты №2,
		Маленькая полька из джазовой сюиты №2,
		Лирический вальс из джазовой сюиты №2,
		Вальс I из джазовой сюиты №2,
		Вальс II из джазовой сюиты №2.

ТЕСТ № 5

Вопросы входного тестирования по отечественной музыкальной литературе для суворовцев IV курса (7 семестр).

(Тема №22. «Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича»).

№	Вопросы	✓	Ответы
1	В 2011 году Шостаковичу исполнилось бы...		90 лет, 100 лет, 105 лет, 110 лет.
2	Ведущий жанр творчества Шостаковича -...		Симфония, Опера, Романс, Фортепианная миниатюра.
3	Название симфонии №7 Шостаковича -		1905 год», «1917 год», «Первомайская», «Ленинградская».
4	Какое сочинение НЕ принадлежит Шостаковичу -		Опера «Нос», Опера «Катерина Измайлова», Балет «Ромео и Джульетта», Балет «Болт».
5	Сочинение для фортепиано, написанное Шостаковичем к 200-летию со дня смерти И. С. Баха -		24 прелюдии, 24 прелюдии и фуги, «Детская тетрадь», Концертино для двух фортепиано.
6	Шостакович НЕ работал в жанре...		Оперы, Балета, Оперетты, Мессы.
7	Является ли Шостакович автором музыки ко всем следующим кинофильмам: «Гамлет», «Король лир», «Встречный», «Молодая гвардия», «Овод»?		— Да.
8	Знаменитый дирижёр, первый исполнитель большинства симфоний Шостаковича -...		Е. Светланов, Е. Мравинский, В. Дударова, В. Спиваков.
9	В партитуре партия тубы записана в тональности до мажор, в какой тональности следует записать партию тенора		В. Брюсов, В. Маяковский, С. Есенин, Е. Евтушенко.
10	В каких произведениях Шостаковича использована проза Гоголя?		В симфонии №7, в музыке к кинофильму «Овод», в опере «Игроки», в сонате для альта и фортепиано ор.147, в симфонии №11, в оратории «Песнь о лесах», в оперетте «Москва, Черёмушки», в опере «Нос», в балете «Болт», в квартете №8.
11	Жанровая основа ГП I-ой части симфонии №7 Шостаковича -...		Вальс, Гавот, Марш, Песня.
12	«Эпизод нашествия» звучит...		В оратории «Песнь о лесах», в кантате «Над Родиной нашей солнце сияет», в поэме «Казнь Степана Разина»,

		в I части 7-ой симфонии Шостаковича,
		в музыке к кинофильму «Падение Берлина»,
		в песне «Родина слышит».

ТЕСТ № 6

Вопросы остаточного тестирования по отечественной музыкальной литературе для суворовцев IV курса (8 семестр).

(Тема №22. «Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича»).

№	Вопросы	√	Ответы
1	Шостакович написал Первую симфонию...		в 15 лет,
			в 19 лет,
			в 25 лет,
			в 30 лет.
2	Опера «Леди Макбет Мценского уезда» во 2-ой редакции Шостакович назвал...		«Болт»
			«Нос»
			«Москва, Черёмушки»,
			«Светлый ручей»,
			«Ромео и Джульетта»,
			«Игроки»,
			«Катерина Измайлова»,
			«Золотой век»,
3	Жанр произведения «Золотой век» -...		«Огненный ангел»,
			«Гаянэ».
			Балет,
			опера,
			оперетта,
			оратория,
			кантата,
			симфония,
			поэма,
			вокальный цикл,
4	Выдающийся исполнитель, которому Шостакович посвятил свой скрипичный концерт №1.		симфония, фортепианный цикл,
			фортепианный цикл,
			Н. Паганини,
			Л. Коган,
			Д. Ойстрах,
			С. Рихтер,
			В. Спиваков,
5	Английский композитор, друг Шостаковича.		В. Репин,
			Г. Свиридов,
			Е. Моравицкий.
			Г. Пёрселл,
			Д. Доуленд,
			Б. Бриттен,
6	Музыковед, друг Шостаковича, памяти которого посвящено его трио.		Э. Л. Уэббер,
			Д. Леннон,
			Э. Элгар.
			Б. Асафьев.
			И. Соллертинский,
	В. Стасов,		
	Б. Яворский,		
	Г. Ларош		
	М. Друскин,		
	В. Протопопов,		

		Т. Ливанова,
		И. Бэлза,
		Ю. Келдыш.
7	В каком произведении Шостакович использует прозу Н. Лескова?	В симфонии №10, в симфонии №11, в симфонии №15, в поэме «Казнь Степана Разина», в музыке к кинофильму «Возвращение Максима», в музыке к кинофильму «Человек с ружьём», в балете «Светлый ручей», в оперетте «Москва, Черёмушке», в опере «Игроки», в опере «Катерина Измайлова».
8	В каком произведении Шостакович использует свою звуковую монограмму «DEsCH»?	В симфонии №10, в симфонии №11, в симфонии №15, в поэме «Казнь Степана Разина», в музыке к кинофильму «Возвращение Максима», в музыке к кинофильму «Человек с ружьём», в балете «Светлый ручей», в оперетте «Москва, Черёмушке», в опере «Игроки», в опере «Катерина Измайлова».
9	В каком произведении Шостакович использует Вальс, впоследствии вошедший в голливудский фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»?	В симфонии №5, в симфонии №7, в симфонии №10, в опере «Катерина Измайлова», в опере «Нос», в музыке к спектаклю «Гамлет», в фортепианном квинтете g-moll, в джазовой сюите №1, в джазовой сюите №2, в вокальном цикле на стихи Микеланджело.
10	Основная тональность симфонии №7 Шостаковича -...	c-moll, C-Dur, Es-Dur, es-moll, D-Dur, d-moll, cis-moll, g-moll, G-Dur, B-Dur.
11	Ударный инструмент, звучащий в течение всего «эпизода нашествия» -...	Там-там, литавры, малый барабан, большой барабан, тарелки, кастаньеты, треугольник, бубен, ксилофон, челеста.
12	Форма, в которой написан «эпизод нашествия» симфонии №7 -...	Классические вариации, рондо, вариации на выдержанную мелодию,

			простая трёхчастная форма,
			простая двухчастная форма,
			сложная трёхчастная форма,
			трёхпятчастная форма,
			двойные вариации,
			концентрическая форма,
			период.

4.2. Темы контрольных работ
(Электронная версия, приложение № 2)

1. «Жизнь и творчество Г. Берлиоза и Ф. Листа» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 14-15.
Контрольная работа № 1.
2. «Жизнь и творчество Р. Вагнера и И. Брамса» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 16-17.
Контрольная работа № 2.
3. «Жизнь и творчество Дж. Верди» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 18.
Контрольная работа № 3.
4. «Жизнь и творчество Ш. Гуно» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 19.
Контрольная работа № 4.
5. «Отечественная музыкальная литература классического периода. Музыкальная культура Киевской и Московской Руси. Отечественная культура XVII, XVIII и первой половины XIX века. Выдающиеся отечественные композиторы – предшественники М. И. Глинки: Н. Дилецкий, В. Титов, Н. Калачников, И. Хандошкин, В. Пашкевич, Е. Фолмин, М. Соколовский, Д. Бортнянский, М. Березовский, А. Верстовский, А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв. Жизнь и творчество М. И. Глинки» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 1-3.
Контрольная работа № 5.
6. «Жизнь и творчество А. С. Даргомыжского. Музыкальная культура России 50-60-х годов XIX века. Жизнь и творчество М. А. Балакирева» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 4-6.
Контрольная работа № 6.
7. «Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 22.
Контрольная работа № 7.
8. «Жизнь и творчество А. И. Хачатуряна и Г. В. Свиридова» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 23-24.
Контрольная работа № 8.
9. «Музыкальная культура России на современном этапе» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 25.
Контрольная работа № 9.

Контрольная работа № 5.

ВАРИАНТ № 1

1. Определить вид фрагмента знаменного распева: малый, большой или столбовой:

2. Определить, кто является автором романса «Красный сарафан»:
а) Верстовский,

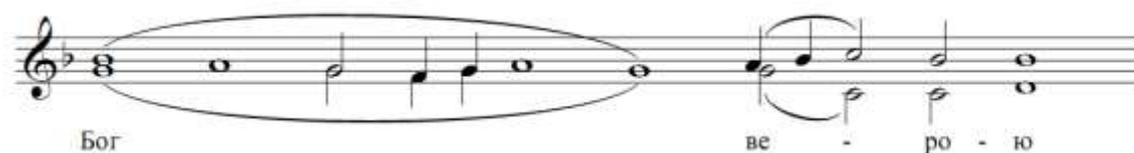
- б) Чайковский,
- в) Варламов,
- г) Алябьев.

3. Определить, какому автору и какому произведению принадлежит данный фрагмент.

ВАРИАНТ № 2.

1. Определить вид фрагмента знаменного распева: малый, большой или столбовой.

2. Определить, кто является автором романса «На заре ты её не буди»:

- а) Римский-Корсаков,
- б) Варламов,
- в) Гурилёв,
- г) Глинка.

3. Определить, какому автору и какому произведению принадлежит данный фрагмент.

Контрольная работа № 6

ВАРИАНТ № 1

1. Определить, какому автору и какому произведению принадлежит данный фрагмент.

2. Определить **стилевое направление** Даргомыжского:

- а) барокко,
- б) критический реализм,
- в) романтизм,
- г) классицизм.

3. Письменно рассказать про романс Даргомыжского «Ночной смотр».

ВАРИАНТ № 2

1. Определить, **какому автору и какому произведению** принадлежит данный фрагмент.

2. Кто из композиторов назвал Даргомыжского «великим учителем музыкальной правды»:

- а) Мусоргский,
- б) Бах,
- в) Чайковский,
- г) Шнитке.

3. Письменно рассказать про романс Даргомыжского «Титулярный советник».

Контрольная работа № 8

1. Определить, **какому автору и какому произведению** принадлежит данный фрагмент.

2. Определить, **какому автору и какому произведению** принадлежит данный фрагмент.

3. Определить, **какому автору и какому произведению** принадлежит данный фрагмент.

4. Определить, **какому автору и какому произведению** принадлежит данный фрагмент.

mp

Луч-ший па-рень на-ших лет, сла-вный па-рень, стат-ный па-рень,

sfz

5. Определить, какому автору и какому произведению принадлежит данный фрагмент.

poco sostenuto

Tr-be

marcato

6. Определить, какому автору и какому произведению принадлежит данный фрагмент.

Allegro vivace d-98

mf

7. Определить, какому автору и какому произведению принадлежит данный фрагмент.

pp

8. Определить, какому автору и какому произведению принадлежит данный фрагмент.

Tempo di Valse (Allegro) $\text{♩} = 66$

f marc. *mf* *p*

simile

9. Определить, какому автору и какому произведению принадлежит данный фрагмент.

67

Cl. dolce ed espressivo

p *ppp*

4.3 Темы срезов знаний

(Электронная версия, приложение № 3).

1. «Первые оперы. Г. Ф. Гендель» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 1-2.
Промежуточный срез знаний № 1.
2. «Клавирный и органнй Бах» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 3.
Промежуточный срез знаний № 2.
3. «Месса и “Страсти” И. С. Баха» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 3.
Промежуточный срез знаний № 3.
4. «К. В. Глюк» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 4.
Промежуточный срез знаний № 4.
5. «Венский классицизм и Й. Гайдн» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 5.
Промежуточный срез знаний № 5.
6. «Оперный Моцарт» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 6.
Промежуточный срез знаний № 6.
7. «Симфонический и камерно-вокальный Моцарт» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 6.
Промежуточный срез знаний № 7.
8. «Л. В. Бетховен» (I курс, 2 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 7.
Промежуточный срез знаний № 8.
9. «Ф. Шуберт» (I курс, 2 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 8.
Промежуточный срез знаний № 9.
10. «Произведения Вебера, Мендельсона, Шумана, Россини и Шопена» (I курс, 2 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 9-13.
Промежуточный срез знаний № 10.
11. «Берлиоз и Лист» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 14-15.
Промежуточный срез знаний № 11.
12. «Произведения Р. Вагнера и И. Брамса» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 16-17.
Промежуточный срез знаний № 12.
13. «Джузеппе Верди и его оперы» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 18.
Промежуточный срез знаний № 13.
14. «Ш. Гуно и его опера “Фауст”» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 19.
Промежуточный срез знаний № 14.
15. «Ж. Бизе и его “Кармен”» (II курс, 4 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 20.
Промежуточный срез знаний № 15.

16. «Дворжак и Григ» (II курс, 4 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 21-22.
Промежуточный срез знаний № 16.
17. «Произведения Пуччини, Дебюсси и Равеля» (II курс, 4 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 23-25.
Промежуточный срез знаний № 17.
18. «Произведения Г. Малера, Р. Штрауса, П. Хиндемита, К. Орфа, Б. Бриттена, композиторов “Ново-венской школы” и французской “шестёрки”» (II курс, 4 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 26-30.
Промежуточный срез знаний № 18.
19. «М. И. Глинка и его произведения» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 3.
Промежуточный срез знаний № 19.
20. «Произведения Даргомыжского и Балакирева» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 4, 6.
Промежуточный срез знаний № 20.
21. «М. П. Мусоргский» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 7.
Промежуточный срез знаний № 21.
22. «Произведения А. П. Бородина» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 8.
Промежуточный срез знаний № 22.
23. «Оперы Н. А. Римского-Корсакова» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 9.
Промежуточный срез знаний № 23.
24. «Н. А. Римский-Корсаков и его симфонические произведения» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 9.
Промежуточный срез знаний № 24.
25. «П. И. Чайковский» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 10.
Промежуточный срез знаний № 25.
26. «5 симфония А. К. Глазунова» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 12.
Промежуточный срез знаний № 26.
27. «Произведения А. К. Лядова и С. И. Танеева» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 13-14.
Промежуточный срез знаний № 27.
28. «Творчество А. Н. Скрябина» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 15.
Промежуточный срез знаний № 28.
29. «Произведения С. В. Рахманинова» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 16.
Промежуточный срез знаний № 29.
30. «Стравинский, Глиэр, Мясковский» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 17, 19-20.
Промежуточный срез знаний № 30.
31. «Творчество С. С. Прокофьева» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 21.
Промежуточный срез знаний № 31.

32. «Симфонии Д. Д. Шостаковича» (IV курс, 8 семестр).

Отечественная музыкальная литература. Тема 22.
Промежуточный срез знаний № 32.

33. «Произведения А. И. Хачатуряна и Г. В. Свиридова» (IV курс, 8 семестр).

Отечественная музыкальная литература. Темы 23-24.
Промежуточный срез знаний № 33.

34. «Произведения современных композиторов» (IV курс, 8 семестр).

Отечественная музыкальная литература. Тема 25.
Промежуточный срез знаний № 34.

Промежуточный срез знаний № 2

Музыкальная литература зарубежных стран. Тема №3 «Клавирный и органнй Бах» (I курс, 1 семестр).

1. Назвать музыкальный фрагмент.

The image shows a musical score for a piano piece, likely a Minuet by J.S. Bach. The score is in G major, 3/4 time, and marked 'Allegro moderato'. It features a treble and bass clef with various musical notations including dynamics like 'rit.', 'f', and 'ten.', and fingerings.

2. Назвать музыкальный фрагмент.

The image shows a musical score for a single melodic line, likely a Minuet by J.S. Bach. The score is in G major, 3/4 time, and marked 'Dextra 8 Pass.'. It features a treble clef and various musical notations including dynamics and fingerings.

3. Назвать музыкальный фрагмент.

The image shows a musical score for a piano piece, likely a Minuet by J.S. Bach. The score is in G major, 3/4 time, and marked 'Prestissimo'. It features a treble and bass clef with various musical notations including dynamics and fingerings.

4. Назвать музыкальный фрагмент.

Largo

pp
sempre legatissimo

Con Ped.

5. Назвать музыкальный фрагмент.

f a cresc. *ff*

6. Назвать музыкальный фрагмент.

Andante sostenuto e cantabile (♩ = 69)

mf

a)

b)

7. Назвать музыкальный фрагмент.

mp

8. Назвать музыкальный фрагмент.

9. Назвать музыкальный фрагмент.

10. Назвать музыкальный фрагмент.

Промежуточный срез знаний № 23

Отечественная музыкальная литература. Тема №9 «Оперы Н. А. Римского-Корсакова» (III курс, 6 семестр).

1. Назвать музыкальный фрагмент.

2. Назвать музыкальный фрагмент.

3. Назвать музыкальный фрагмент.

Andante sostenuto

4. Назвать музыкальный фрагмент.

Andante (Tempo I) $\text{♩} = 72$

VII *pp* *Arpeggio*

5. Назвать музыкальный фрагмент.

Allegro molto $\text{♩} = 120$ Clav. Solo, F.

6. Назвать музыкальный фрагмент.

Andante sostenuto

7. Назвать музыкальный фрагмент.

8. Назвать музыкальный фрагмент.

9. Назвать музыкальный фрагмент.

10. Назвать музыкальный фрагмент.

4.4. Итоговый контроль (вопросы к экзаменам)

(Электронная версия, приложение № 4)

I. Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 1-6. I курс, 1 семестр.

1. Возникновение и развитие оперы.
2. Жизненный и творческий путь Генделя (по периодам).
3. Оратория «Самсон» Генделя.
4. Произведения для исполнения на открытом воздухе, камерная и органная музыка, сольные концерты, концерто-гроссо (на примере g-moll'ного) Генделя.
5. Жизненный и творческий путь Баха (по периодам).
6. Инструментальное творчество Баха. Клавирные сочинения (перечислить и рассказать, что и когда).
7. ХТК Баха (на примере I: C, c, Es, e, g); хроматическая фантазия и fuga d-moll.
8. Органное творчество Баха (на примере хоральных прелюдий Es, g, f и токкаты и фуги d-moll).
9. Вокально-инструментальное творчество Баха.
10. Месса h-moll Баха.
11. «Страсти по Матфею» Баха.
12. Жизненный и творческий путь Глюка (по периодам).
13. Опера «Орфей» Глюка.
14. Венская классическая школа.
15. Жизненный и творческий путь Гайдна (по периодам).
16. Симфоническое творчество Гайдна.
17. Симфония №103 Es-Dur Гайдна.
18. Соната для фортепиано D-Dur Гайдна.
19. Жизненный и творческий путь Моцарта (по периодам).
20. Оперное творчество Моцарта.
21. Опера «Свадьба Фигаро» Моцарта.
22. Опера «Дон Жуан» Моцарта.
23. Симфоническое творчество Моцарта.
24. Симфония №40 g-moll Моцарта.
25. Соната A-Dur Моцарта.
26. «Реквием» Моцарта.

II. Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 7-13. I курс, 2 семестр.

1. Жизненный и творческий путь Бетховена (по периодам).
2. Соната №8 («Патетическая») Бетховена.
3. Соната №14 («Лунная») Бетховена.
4. Соната №23 («Аппассионата») Бетховена.
5. Симфония №3 («Героическая») Бетховена.
6. Симфония №5 Бетховена.
7. Симфония №9 Бетховена.
8. Увертюра из музыки к трагедии И. В. Гёте «Эгмонт».
9. Музыкальный романтизм.
10. Жизненный и творческий путь Шуберта (по периодам).
11. Шуберт. Ранние песни на слова И. В. Гёте.
12. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на стихи В. Мюллера.
13. Шуберт. Вокальный цикл «Лебединая песня» на стихи Л. Рельштаба, Г. Гейне и И. Зейдля.
14. Шуберт. Симфония №9 «Неоконченная».
15. Жизненный и творческий путь Вебера (по периодам).
16. Опера «Вольный стрелок» Вебера.
17. Жизненный и творческий путь Мендельсона (по периодам).
18. «Песни без слов» Мендельсона.
19. Увертюра к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» Мендельсона.
20. Мендельсон. Скрипичный концерт ми минор, соч. 64.
21. Жизненный и творческий путь Шумана (по периодам).
22. Шуман. Фортепианный цикл «Карнавал», соч.9.
23. Шуман. Фантастические пьесы, соч.12.
24. Шуман. Вокальный цикл «Любовь поэта», соч. 48.
25. Жизненный и творческий путь Россини (по периодам).
26. Опера «Севильский цирюльник» Россини.
27. Жизненный и творческий путь Шопена (по периодам).
28. Шопен. Мазурки op.7 №№1 и 5, op.17 №.№1 и 4, op.24 №2, op.33 №1, op.63 №2.

29. Шопен. Полонезы op.40 №№1 и 2.
30. Шопен. Ноктюрны op.27 №1, op.48 №1, op.72 №1.
31. Шопен. Этюды op.10 №№2, 3, 5 и 12, op.25 №№11 и 12.
32. Шопен. Прелюдии, соч.28 №№1-7, 15, 20, 24.
33. Шопен. Баллада №1 соль минор.
34. Шопен. Соната №2, op.35, си-бемоль минор.

III. Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 20-30. II курс, 4 семестр.

1. Жизненный и творческий путь Бизе.
2. Опера «Кармен» Бизе.
3. Музыкальная культура Чехии.
4. Жизненный и творческий путь Дворжака.
5. Дворжак. Симфония №5 «Из Нового Света», соч.95, ми минор.
6. «Славянские танцы» для оркестра Дворжака.
7. Жизненный и творческий путь Грига.
8. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
9. Французский музыкальный импрессионизм.
10. Жизненный и творческий путь Дебюсси.
11. Симфонический прелюд «Последний отдых фавна» Дебюсси.
12. «24 прелюдии для фортепиано» Дебюсси.
13. Жизненный и творческий путь Равеля.
14. «Болеро» Равеля.
15. Жизненный и творческий путь Пуччини.
16. Опера «Богема» Пуччини.
17. Жизненный и творческий путь Малера.
18. «Песни странствующего подмастерья» Малера.
19. Первая симфония Малера.
20. Жизненный и творческий путь Штрауса.
21. Р. Штраус. Симфоническая поэма «Дон-Жуан», соч.20.
22. Р. Штраус. «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля» по старинным шутовским песням в форме рондо для большого оркестра, соч.28.
23. Музыкальная культура рубежа XIX-XX веков. Хиндемит, Орф, Бриттен.
24. Композиторы «Нововенской школы». Шёнберг, Веберн, Берг.
25. Французская «шестёрка». Онеггер, Пуленк, Мийо, Орик, Тайфер, Дюрей. Ж. Кокто и Э. Сати.

4.5 Вопросы к зачётам

(Электронная версия, приложение № 5)

I. Отечественная музыкальная литература. Темы 7-12. III курс, 6 семестр.

1. Жизненный и творческий путь Мусоргского.
2. Опера «Борис Годунов» Мусоргского.
3. Вокальное творчество Мусоргского.
4. «Картинки с выставки» Мусоргского.
5. Жизненный и творческий путь Бородина.
6. Опера «Князь Игорь» Бородина.
7. Симфония №2 («Богатырская») Бородина.
8. Жизненный и творческий путь Римского-Корсакова.
9. Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова.
10. Опера «Садко» Римского-Корсакова.
11. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии» Римского-Корсакова.
12. «Шехерезада» Римского-Корсакова.
13. «Испанское каприччио» Римского-Корсакова.
14. Жизненный и творческий путь Чайковского.
15. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы», соч. 13, соль минор.
16. Чайковский. Симфония №4, соч. 36, фа минор.
17. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая», соч. 74, си минор.
18. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
19. Опера «Евгений Онегин» Чайковского.
20. Опера «Пиковая дама» Чайковского.
21. Романсы Чайковского.

22. Музыкальная культура России 80-90 годов XIX – начала XX веков.
23. Жизненный и творческий путь Глазунова.
24. Глазунов. Симфония №5, соч. 55, Си-бемоль мажор.

II. Отечественная музыкальная литература. Темы 13-21. IV курс, 7 семестр.

1. Жизненный и творческий путь Лядова.
2. «Кикимора» Лядова.
3. «Волшебное озеро» Лядова.
4. Жизненный и творческий путь Танеева.
5. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин», соч. 1.
6. Жизненный и творческий путь Скрябина.
7. Скрябин. 24 прелюдии op. 11.
8. Соната №4, фа-диез мажор, соч. 30.
9. Скрябин. «Поэма экстаза», соч. 57, До мажор.
10. Жизненный и творческий путь Рахманинова.
11. Прелюдии Рахманинова.
12. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром, op. 18, до минор.
13. Романсы Рахманинова.
14. Жизненный и творческий путь Стравинского.
15. Балет «Петрушка» Стравинского.
16. Балет «Весна священная» Стравинского.
17. Отечественная музыкальная культура после 1917, 20-х - 30-х годов.
18. Жизненный и творческий путь Глиэра.
19. Глиэр. Концерт для голоса с оркестром, соч. 82, фа минор.
20. Жизненный и творческий путь Мясковского.
21. Мясковский. Симфония № 5, соч. 18, Ре мажор.
22. Мясковский. Симфония №21, соч. 51, фа-диез минор.
23. Жизненный и творческий путь Прокофьева.
24. Кантата «Александр Невский» Прокофьева.
25. Балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева.
26. Опера «Война и мир» Прокофьева.
27. Прокофьев. Симфония №7, соч. 131, до-диез минор.

Характеристика эпохи.

Художественные направления и предпосылки их зарождения и развития. Проявление в различных национальных музыкальных школах. Эстетические принципы. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм, состава оркестра, средств музыкальной выразительности. Национальная основа творчества. Связь с традициями отечественной культуры. Роль народно-песенных истоков, передовых достижений европейского искусства.

Жизненный и творческий путь композитора.

Место и значение композитора в истории музыки, национальная школа, творческое наследие в музыке, новаторский характер творчества. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники. Оценка творчества композитора его современниками. Разносторонность деятельности. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества). Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

Оперное или балетное произведение.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора, количество произведений данного жанра, новаторство композитора в развитии данного жанра. Жанр произведения. Автор литературного первоисточника. История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками). Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы. Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов. Роль народных сцен. Роль оркестра. Разбор произведения. Музыкальные примеры.

Одночастные и многочастные симфонические, инструментальные и вокально-инструментальные произведения.

Значение жанра в творчестве композитора. Количество произведений данного жанра. Новаторство композитора в данном жанре. Особенности произведения, его характеристика. Количество частей, тональ-

ности, особенности строения цикла (если произведение многочастное). Подробный разбор произведения (каждой части): содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план. Музыкальные примеры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5. Методические рекомендации для суворовцев

Цель методических рекомендаций по изучению дисциплины и самостоятельной работе – помочь суворовцам в освоении дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)».

В методических рекомендациях приводятся рекомендуемая литература для самостоятельной проработки тем.

Самостоятельная работа суворовцев является важнейшей составной частью процесса подготовки специалистов.

Целями самостоятельной работы суворовцев по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» являются формирование у суворовцев навыков самостоятельного творческого труда, умения решать профессиональные задачи; формирование потребности к непрерывному самообразованию и совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора; приобретение опыта планирования и организации рабочего времени, развитие способности слушать, слышать, в том числе внутренним слухом при работе с нотным материалом, музыкальные произведения и анализировать их.

Самостоятельная работа суворовцев по дисциплине охватывает все формы организации учебного процесса и предусматривает:

- проработку конспекта лекций и изучение предусмотренных программой разделов теоретического курса, подробно изложенных в учебной и методической литературе и периодической печати;
- подготовку по музыкальному материалу (игре тем на фортепиано определению их на слух);
- работу с учебными планами, программами по курсам, преподаваемым в МВМУ;
- подготовку к письменному и устному контролю текущих знаний по дисциплине (тестированию по теоретическому материалу и слуховой «угадайке»);
- подготовку к промежуточному и итоговому контролю (контрольному уроку, зачёту с оценкой, экзамену).

Проработка конспекта учебно-методической литературы осуществляется суворовцем в с 1 по 8 семестр. Перед каждым занятием суворовцу необходимо вспомнить пройденный материал, воспользовавшись конспектом. Помимо конспекта суворовцы индивидуально наизусть проигрывают музыкальные фрагменты. Знание музыки – не только основа успешного изучения дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)», но и необходимая музыкальная база для успешного продолжения занятий по специальности и таким дисциплинам, как фортепиано, сольфеджио и гармония, дирижирование, чтение оркестровых партитур и инструментовка для духового оркестра.

Программой курса предусмотрена подготовка к письменному контролю текущих знаний (выполнение контрольных работ происходит в аудитории).

Методические рекомендации содержат вопросы для подготовки к зачёту, предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС СПО.

I. Методические рекомендации для суворовцев МВМУ по подготовке домашнего задания к уроку по текстовым презентациям преподавателя, учебнику или иным материалам

1. Прочитать текст про себя, обдумать прочитанное.
2. Обратиться к плану ответа (см. ниже) в зависимости от заданной темы.
3. Раскрыть (проговорить вслух) основную мысль текста, пользуясь планом и прочитанными текстовыми материалами.
4. Повторить наизусть вслух (если необходимо - дважды) освоенный материал по заданному плану.

II. Методические рекомендации для суворовцев МВМУ по подготовке домашнего задания к уроку по нотным презентациям преподавателя, включающим аудио- или видеопримеры, учебнику или иным нотным материалам и аудио- и видеопособиям

1. Внимательно прослушать аудиопример (или просмотреть и прослушать видеопример), при необходимости – 2 раза, желательно имея перед глазами нотный пример в презентации, учебнике или нотном издании.
2. Проиграть нотный пример на фортепиано.
3. Повторить нотный пример 2 раза наизусть. Если в примере есть текст – пропеть мелодию с текстом.
4. Подобным же образом выучить следующий музыкальный фрагмент.
5. Повторить наизусть 2 музыкальных фрагмента.
6. Аналогичным образом учить следующие музыкальные примеры.

III. Методические рекомендации для суворовцев МВМУ по подготовке к докладу или семинарскому занятию

Семинарское занятие подразумевает 2 вида работ: *подготовку сообщения на заданную тему* (аналогично *подготовке доклада*) и *участие в обсуждении проблемы*, затронутой сообщением.

Сообщение не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени *не более 3–5 минут*.

Основной вид работы на семинаре – *участие в обсуждении проблемы*.

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения (доклада) и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшей его организации для подачи аудитории.

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться *справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др.*

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью, так как это *словарный запас*.

План подготовки к докладу или семинарскому занятию суворовцев МВМУ

1. Внимательно ознакомиться с содержанием плана семинарского занятия.
2. Прочитать конспект лекции.
3. Познакомиться с соответствующими разделами учебных пособий.
4. Прочитать рекомендуемую по теме литературу и составить конспект прочитанного (о составлении конспекта – см. ниже).
5. Провести самоконтроль через соответствующие вопросы.
6. Составить тезисный план изложения ответа (в соответствии с той литературой, которая имеется у суворовца и используя сделанные ранее выписки, заметки, конспекты)¹.

Рецензия на ответ товарища

1. Определить грамотность правильность ответа товарища, оценить ошибки (если они были).
2. Определить, были ли использованы необходимые термины и понятия.
3. Оценить степень выражения личного отношения к изучаемому вопросу.
4. Оценить наличие или отсутствие речевых ошибок.

IV. Методические рекомендации для суворовцев МВМУ по подготовке к экзамену

1. Подготовить место для занятий.
2. Составить план занятий.
3. Максимально использовать наиболее продуктивные для занятий часы.
4. Начать с самого трудного раздела, с того материала, который знаешь хуже всего, и возвращаться к нему несколько раз, просматривая его в течение нескольких минут вечером, а затем еще раз - утром².
5. Чередовать занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв.
6. Выполнять как можно больше различных тестов по предмету.
7. Тренироваться с секундомером в руках: засекайте время выполнения тестов, обдумывание ответа и

¹ Схема ответа (тезисный план изложения ответа) выстраивается в логической последовательности. Сначала приводится полное понимание основы вопроса. Затем излагаются основные положения. В конце выступления акцентируется внимание на спорных и проблемных аспектах, высказывается собственное мнение.

При подготовке ответа на вопросы семинара следует предусмотреть возможность ответа на дополнительные вопросы других суворовцев и преподавателя, которые могут возникнуть после выступления по освещаемому вопросу темы.

Планы семинарских занятий призваны способствовать успешному и эффективному изучению предмета, углубленному его пониманию.

Круг источников, предлагаемый суворовцам, позволяет не только расширить эрудицию, но и проникнуть в содержание философских проблем во всей их специфичности.

² Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а не зазубривать всю тему полностью «от» и «до». Можно также практиковать написание вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала.

Заучиваемый материал лучше разбить на смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не превышало семи. Смысловые куски материала необходимо укрупнять и обобщать, выражая главную мысль одной фразой. Текст можно сильно сократить, представив его в виде схемы.

Тексты целесообразнее пересказывать своими словами – это приводит к лучшему его запоминанию.

сам ответ.

8. Готовясь к экзаменам, мысленно рисовать себе картину успеха.
9. Оставить один день перед экзаменом на то, чтобы ещё раз повторить самые трудные вопросы.
10. Ежедневно выполнять упражнения, которые способствуют снятию внутреннего напряжения, усталости, достижению расслабления.

ПЛАНЫ ОТВЕТОВ ПО ТЕМАМ

А. «Характеристика эпохи»

1. Художественные направления и предпосылки их зарождения и развития.
2. Проявление в различных национальных музыкальных школах.
3. Эстетические принципы.
4. Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм, состава оркестра, средств музыкальной выразительности.
5. Национальная основа творчества.
6. Связь с традициями отечественной культуры.
7. Роль народно-песенных истоков, передовых достижений европейского искусства.

Б. «Жизненный и творческий путь»

1. Место и значение композитора в истории музыки.
2. Национальная школа композитора.
3. Новаторский характер творчества композитора.
4. Краткая характеристика эпохи. Крупнейшие современники и их оценка творчества композитора.
5. Разносторонность деятельности (может быть - композиторская, исполнительская, педагогическая, музыкально-критическая, музыкально-общественная).
6. Творческое наследие композитора.
7. Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, повлиявшие на формирование творческой личности *события*, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
8. Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

В. Оперное или балетное произведение

1. Значение данного жанра в творчестве композитора.
2. Количество произведений данного жанра.
3. Новаторство композитора в развитии данного жанра.
4. Жанр оперы или балета (лирико-психологическая драма, сказка, историческая, комическая опера или балет и т. д.)
5. Автор литературного первоисточника.
6. История создания и постановки оперы или балета (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба произведения, оценка ее критиками).
7. Структура оперы или балета (количество актов, картин), тип драматургии: драматический конфликт, характер развития действия – стремительный или эпически неторопливый; оперные (балетные) формы - замкнутые номера или свободно построенные сцены.
8. Главные действующие лица, их музыкальные характеристики: основные лейттемы (если они есть), особенности музыкальной речи, опора на жанры (романс, песня, танец), эволюция образов (на примерах из различных сцен).
7. Роль народных сцен в опере.
8. Роль оркестра в опере.
9. Разбор оперы (балета): по действиям (картинам) или основным сюжетным линиям (в разных операх или балетах – по-разному).
10. Музыкальные примеры.

Г. Одночастное или многочастное симфоническое, инструментальное или вокально-инструментальное произведение

1. Значение данного жанра в творчестве композитора.

2. Количество произведений данного жанра.
3. Новаторство композитора в данном жанре.
4. Особенности произведения, его характеристика (строение цикла (если произведение многочастное), характер музыки, тональность и ее значение, количество частей, программность (если она есть), монотематизм (если он есть), лейтмотив (если он есть), использование народных тем (если они есть)).
5. Более подробный разбор произведения (каждой части): содержание, характер музыки, тематический план, особенности формы (может быть «зеркальная реприза», эпизод в разработке, совмещение признаков нескольких форм и т. д.), характеристика основных тем, особенности развития, тематический и тональный планы.
6. Музыкальные примеры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА³

1. Внимательно прочитать текст.
2. Устно выделить новые слова, имена, даты.
3. Записать их, не забывая устно их объяснять.
4. Письменно составить простой план.
5. Устно сформулировать основную мысль каждого пункта плана.
6. Сделать краткую последовательную запись сформулированного устно.

5.1 Темы для самостоятельного изучения

Список учебных и электронных пособий, рекомендованных суворовцам МВМУ для самостоятельного изучения (повторения) тем в курсе музыкальной литературы

1 курс, 1 семестр.

1. Тема: Соната Ре мажор для фортепиано Й. Гайдна.

- Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.2. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2002, стр. 94 – 101.
- Левик Б. История зарубежной музыки, т. 2. М. 1979, стр.129 - 135.
- Кремлев Ю. Гайдн. Очерк жизни и творчества. - М., 1972.

³ Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, это фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся.

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее особенностью, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего.

Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь суворовец, будучи автором обобщений, отделяет себя от материала, что является гарантией его независимости от текста.

- Новак Л. Й. Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение, пер. с нем. - М., 1973.
- Стендаль. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазии. Жизнь Россини. - М., 1988.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

2. Тема: **Соната Ля мажор для фортепиано В. А. Моцарта.**

- Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.2. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2002, стр. 274 - 276.
- Левик Б. История зарубежной музыки, т. 2. М. 1979, 246 -259.
- Аберт Г. В. А. Моцарт, пер. с нем., ч. 1-2. - М., 1978-85.
- Письма Моцарта. - М., 2000.
- Стендаль. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазии. Жизнь Россини. - М., 1988.
- Чigareва Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.- М., 2001.
- Чичерин Г. Моцарт. Исследовательский этюд. - Л., 1987.
- Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. - М., 1977.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

3. Тема: **Опера «Волшебная флейта» В. А. Моцарта. Увертюра.**

- Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.2. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 2002, стр. 276 -290
- Левик Б. История зарубежной музыки, т. 2. М. 1979, стр. 259 -272.
- Аберт Г. В. А. Моцарт, пер. с нем., ч. 1-2. - М., 1978-85.
- Письма Моцарта. - М., 2000.
- Стендаль. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазии. Жизнь Россини. - М., 1988.
- Чёрная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. - М., 1963.
- Чigareва Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.- М., 2001.
- Чичерин Г. Моцарт. Исследовательский этюд. - Л., 1987.
- Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. - М., 1977.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

1 курс, 2 семестр.

4. Тема: **Музыкальный момент фа минор Ф. Шуберта.**

- Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. М., 1987, стр. 104 – 106.
- Воспоминания о Шуберте. - М., 1964.
- Вульфийус П. Ф. Шуберт. - М., 1983.
- Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. Жизненный путь. - М., 1968
- Жизнь Ф. Шуберта в документах. - М., 1963
- Конен В. Ф. Шуберт. - М., 1959.
- Хохлов Ю. О последнем периоде творчества Шуберта. - М., 1968.
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>

- <http://www.twirpx.com>

5. Тема: **Экспромт Ля-бемоль мажор Ф. Шуберга.**

- Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. М., 1987, стр. 104 – 106.
- Воспоминания о Шуберге. - М., 1964.
- Вульфийс П. Ф. Шуберт. - М., 1983.
- Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. Жизненный путь. - М., 1968
- Жизнь Ф. Шуберга в документах. - М., 1963
- Конен В. Ф. Шуберт. - М., 1959.
- Хохлов Ю. О последнем периоде творчества Шуберга. - М., 1968.
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

6. Тема: **«Шотландская» симфония ля минор Ф. Мендельсона-Бартольди.**

- Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.3. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 1981, стр. 347 – 349.
- Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. - М., 1961.
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

7. Тема: **«Симфонические этюды» Р. Шумана.**

- Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.3. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 1981, стр. 395 – 399.
- Житомирский Д. Р. Шуман. - М., 1960.
- Житомирский Д. Роберт и Клара Шуман в России. - М., 1962.
- Сапонов М.А. Русские дневники и мемуары Р.Вагнера, Л.Шпора, Р.Шумана. - М., 2004.
- Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. - М., 1954.
- Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собр. Статей. В 2-х т. - М., 1975-1979.
- Шуман Р. Письма. В 2-х т. - М., 1970, 1982.
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

8. Тема: **Вальсы Ф. Шопена.**

- Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. М., 1987, стр. 121 – 122.
- Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.3. /Под ред. Е. Царевой. - М.: Музыка, 1981, стр. 538 - 539.
- Бэлза И. Ф. Шопен. - М., 1991.
- Венок Шопену. Сб. статей. - М., 1989.
- Лист Ф. Ф. Шопен. - М., 1956.
- Мазель Л. Исследования о Шопене. - М., 1971.
- Пасхалов В. Шопен и июльская народная музыка. - Л.-М., 1949.
- Соловцов А. Ф. Шопен. Жизнь и творчество. - М., 1960.
- Шопен Ф. Письма. Т. 1-2. - М., 1982-84.
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

II курс, 3 семестр.

9. Тема: **Ноктюрн №3 «Грёзы любви» Ф. Листа.**

- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 4. М., 1987.

- Левашева О. Ференц Лист. Молодые годы. - М., 1998, стр. 107 – 108.
- Лист Ф. Избранные статьи. - М., 1959.
- Мильштейн Я. Ф. Лист. Т. 1-2. - М., 1971.
- Сабольчи Б. Последние годы Ф. Листа. - Будапешт, 1959
- Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. - М., 1954.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

10. Тема: **Соната для фортепиано си минор. Ф. Листа.**

- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 4. М., 1987, стр. 149 – 156.
- Левашева О. Ференц Лист. Молодые годы. - М., 1998.
- Лист Ф. Избранные статьи. - М., 1959.
- Мильштейн Я. Ф. Лист. Т. 1-2. - М., 1971.
- Сабольчи Б. Последние годы Ф. Листа. - Будапешт, 1959
- Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. - М., 1954.
- Цуккерман В. Соната си минор Листа. - М., 1984.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

11. Тема: **Увертюра к опере «Нюрнбергские мастерзингеры» Р. Вагнера.**

- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 4. М., 1987, стр. 293 – 300.
- Друскин Д. История зарубежной музыки, вып. 2. М., 1958, стр. 42 – 58.
- Вагнер Р. Избранные работы. - М., 1978.
- Вагнер Р. Моя жизнь. Ч. 1-4. - М., 1922-12.
- Вагнер Р. Сборник статей. - М., 1987.
- Вагнер Р. Статьи и материалы. - М., 1974.
- Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. - М., 1986.
- Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. - М., 1975.
- Левик Б. Р. Вагнер. - М., 1978.
- Сапонов М. А. Русские дневники и мемуары Р. Вагнера, Л. Шпора, Р. Шумана. - М., 2004.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

12. Тема: **Интермеццо Й. Брамса.**

- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 4. М., 1987, стр. 312 – 315.
- Друскин Д. История зарубежной музыки, вып. 2. М., 1958, стр. 95 – 105.
- Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. - М., 1986.
- Гейрингер К. И. Брамс. - М., 1965.
- Друскин М. И. Брамс. - М., 1970.
- Царева Е. Иоганнес Брамс. - М., 1986.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

13. Тема: **Пьесы для фортепиано Э. Грига.**

- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984, стр. 241 – 254.
- Друскин Д. История зарубежной музыки, вып. 2. М., 1958, стр. 299 – 304.
- Асафьев Б. Григ. - Л., 1984.
- Бенestad Ф. Шедеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. - М., 1986.
- Григ Э. Избранные статьи и письма. - М., 1966.
- Левашева О. Э. Григ. - М., 1975.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

14. Тема: **Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Э. Грига.**

- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984, стр. 254 – 260.
- Асафьев Б. Григ. - Л., 1984.
- Бенestad Ф. Шедеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. - М., 1986.
- Григ Э. Избранные статьи и письма. - М., 1966.
- Левашева О. Э. Григ. - М., 1975.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

15. Тема: **«Бергамасская сюита» К. Дебюсси.**

- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984, стр. 310 – 313.
- Альшванг А. К. Дебюсси. - М., 1935.
- Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. - М., 1963.
- Дебюсси К. Избранные письма. - Л., 1986.
- Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. - М.-Л., 1964.
- Дебюсси и музыка XX века. - Л., 1984.
- Денисов Э. О некоторых особенностях композиционной техники К. Дебюсси // Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиционной техники. - М., 1986.
- Кокорева Л. Клод Дебюсси. - М., 2010.
- Кремлев Ю. Дебюсси. - М., 1965.
- Лонг М. За роялем с Клодом Дебюсси. За роялем с Морисом Равелем // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 9. - М., 1981.
- Розеншильд К. Молодой Дебюсси и его современники. - М., 1963.
- Яроцкий С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. - М., 1978.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

16. Тема: **Сюита «Дафнис и Хлоя» М. Равеля.**

- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984, стр. 359 – 361.
- Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. - М., 1963.
- Лонг М. За роялем с Клодом Дебюсси. За роялем с Морисом Равелем // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 9. - М., 1981.
- Мартынов И. Морис Равель. - М., 1974
- Равель в зеркале своих писем. - Л., 1988.
- Смирнов В. М. Равель и его творчество. - Л., 1981.
- Ступель А. М. Равель. - Л., 1975.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>

- <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
17. Тема: **Концерт для фортепиано с оркестром Ре мажор для левой руки М. Равеля.**
- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984, стр 371 – 375.
 - Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. - М., 1963.
 - Лонг М. За роялем с Клодом Дебюсси. За роялем с Морисом Равелем //Исполнительское искусство за-
рубежных стран. Вып. 9. - М., 1981.
 - Мартынов И. Морис Равель. - М., 1974
 - Равель в зеркале своих писем. - Л., 1988.
 - Смирнов В. М. Равель и его творчество. - Л., 1981.
 - Ступель А. М. Равель. - Л., 1975.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
18. Тема: **Опера «Тоска»: две арии Каварадосси, молитва Тоски Дж. Пуччини.**
- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984, стр. 10 – 26.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
19. Тема: **Опера «Чио-Чио-Сан»: монолог Чио-Чио-Сан из 11-го действия Дж. Пуччини.**
- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 5. М., 1984, стр. 26 – 54.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
20. Тема: **«Микрокосмос» Б. Бартока.**
- Гивенталь И., Щукина Л., Ионин Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие
для музыкальных училищ. Вып. 7. - М.: Музыка, 2000, стр. 250 – 269.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
21. Тема: **Фрагменты оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвина.**
- Гивенталь И., Щукина Л., Ионин Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие
для музыкальных училищ. Вып. 7. - М.: Музыка, 2000, стр. 157 – 179.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
22. Тема: **«Лунный Пьерро» А. Шёнберга.**
- Савенко С., Ионин Б., Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие
для музыкальных училищ. Вып.6. - М.: Музыка, 2005, стр. 79 – 96.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка

- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

23. Тема: **Концерт для органа, струнного оркестра и литавр Ф. Пуленка.**

- Савенко С., Ионин Б., Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.6. - М.: Музыка, 2005, стр. 420 – 431.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

III курс, 5 семестр.

24. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. Н. Дилецкий.**

- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 87 - 100.
- Рыцарева М. Г. Духовный концерт в России второй половины XVIII века. - СПб., 2006.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>
- Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>

25. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. Е. Фомин. Опера «Ямщики на подставе» (фрагменты).**

- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 132 - 164.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>
- Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>

26. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. В. Титов.**

- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 87 - 100.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>
- Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>

27. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. Н. Калачников.**

- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 87 - 100.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>
- Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>

28. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. И. Хандошкин. «Чувствительная ария».**

- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 129 -164.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
29. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. В. Пашкевич.**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 129 - 164.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
30. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. М. Соколовский. Опера «Мельник, колдун, обманщик и свят» (фрагменты).**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 129 - 164.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
31. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. Д. Бортнянский. Опера «Сын-соперник» (фрагменты). Соната №3 для клавесина фа минор. Концертная симфония Ми-бемоль мажор.**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 129 - 164.
 - Рыцарева М. Г. Духовный концерт в России второй половины XVIII века. - СПб., 2006.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
32. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. М. Березовский.**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 129 - 164.
 - Рыцарева М. Г. Духовный концерт в России второй половины XVIII века. - СПб., 2006.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
33. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. А. Алябьев: «Соловей», «Зимняя дорога», «Иртыш», «Нищая».**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 252 - 270.
 - Овчинников М. Творцы русского романса. М., 1992.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>

- <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
34. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. А. Варламов: «Белеет парус одинокий», «Красный сарафан», «Я вас любил», «На заре ты ее не буди».**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 270 - 282.
 - Овчинников М. Творцы русского романса. М., 1992.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
35. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. А. Гурилев: «Разлука», «Матушка-голубушка», «Домик-крошечка».**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 282 - 290.
 - Овчинников М. Творцы русского романса. М., 1992.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
36. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. А. Верстовский. Опера «Аскольдова могила» (фрагменты): 2 песни Торопа, ария Неизвестного, хор девушек «Ах, подруженьки». Романсы.**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 216 - 218.
 - Овчинников М. Творцы русского романса. М., 1992.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
37. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. С. Дегтярёв. Опера «Минин и Пожарский» (фрагменты).**
- Ливанова Т., Пекелис М., Попова Т. История русской музыки. М. – Л., 1940, стр. 310 - 328.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
38. Тема: **Композиторы – предшественники М. И. Глинки. А. Грибоедов. Вальсы.**
- www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
 - Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
39. Тема: **«Вальс-фантазия» М. И. Глинки.**

- Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М., 1981, стр. 28 - 29.
- Асафьев Б. Глинка. – М., 1950.
- Асафьев Б. Глинка //Избр. труды. Т. 1. - М., 1959.
- Глинка М. Записки //Полн. собр. соч.: Литературные произведения и переписка. Т. 1. - М., 1973.
- Глинка в воспоминаниях современников. - М., 1955.
- Левашева О. Глинка. Кн. 1 – 2. - М., 1988.
- Петрушанская Е. Михаил Глинка и Италия. - М., 2009.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>
- Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfjob>

40. Тема: **Вокальное творчество М. А. Балакирева. Романсы. Сборник «40 русских народных песен».**

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 2. Л., 1985, стр. 91 - 103.
- Балакирев. Личность. Традиции. Современники /Ред.-сост. Т. А. Зайцева. - СПб., 2004.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

III курс, 6 семестр.

41. Тема: **Песни М. П. Мусоргского.**

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 2. Л., 1985, стр. 121 - 150.
- Асафьев Б. Статьи о М. П. Мусоргском, А. П. Бородине //Избр. труды. Т. 3. - М., 1954.
- Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. - М., 1985.
- Мусоргский М. П. Литературное наследие. Письма, биографические материалы и документы. - М., 1971.
- Орлова А. А. Труды и дни М. П. Мусоргского. - М., 1963.
- Стасов В. В. Избранные статьи о Мусоргском. - М., 1952.
- <http://dirigent.ru/o-proizvedenijah/465-musorgskij-pesni-i-pljaski-smerti.html>
- <http://www.mussorgsky.ru/index.html>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

42. Тема: **Вокальное творчество А. П. Бородина.**

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 2. Л., 1985, стр. 279 - 290.
- Асафьев Б. Статьи о М. П. Мусоргском, А. П. Бородине //Избр. труды. Т. 3. - М., 1954.
- Сохор А. Н. Александр Порфирьевич Бородин. - М., Л., 1965.
- Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин. - М., 1954.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

43. Тема: **Вокальное творчество Н. А. Римского-Корсакова.**

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 3. Л., 1986, стр. 181 - 190.
- Кандинский А. И. История русской музыки: Н. А. Римский-Корсаков. Т. 2. Кн. 2. - М., 1979.

- Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. - М., 1980.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
44. Тема: **Концерт для тромбона с оркестром Н. А. Римского-Корсакова.**
- Кандинский А. И. История русской музыки: Н. А. Римский-Корсаков. Т. 2. Кн. 2. - М., 1979.
 - Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. - М., 1980.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
45. Тема: **Вокальное творчество П. И. Чайковского.**
- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 3. Л., 1986, стр. 325 - 340.
 - Альшванг А. П. И. Чайковский. - М., 1970.
 - Балабанович Е. Чехов и Чайковский. - М., 1970.
 - Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. - М., 1954.
 - Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
 - <http://www.tchaikov.ru/index.html>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
46. Тема: **Pezzo capriccioso П. И. Чайковского.**
- Альшванг А. П. И. Чайковский. - М., 1970.
 - Балабанович Е. Чехов и Чайковский. - М., 1970.
 - Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. - М., 1954.
 - Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
 - <http://www.tchaikov.ru/index.html>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
47. Тема: **Концерт для фортепиано с оркестром №1 П. И. Чайковского.**
- Альшванг А. П. И. Чайковский. - М., 1970.
 - Балабанович Е. Чехов и Чайковский. - М., 1970.
 - Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. - М., 1954.
 - Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
 - <http://dirigent.ru/o-proizvedenijah/319-chajkovskij-koncert-1.html>
 - <http://www.tchaikov.ru/index.html>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
48. Тема: **Фортепианный цикл «Времена года» П. И. Чайковского.**
- Альшванг А. П. И. Чайковский. - М., 1970.

- Балабанович Е. Чехов и Чайковский. - М., 1970.
- Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. - М., 1954.
- Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
- Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.
- <http://www.tchaikov.ru/index.html>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

IV курс, 7 семестр.

49. Тема: Балет «Времена года» А.К. Глазунова

- <http://dirigent.ru/o-proizvedenijah/219-glazunovvremenagoda.html>
- http://www.belcanto.ru/ballet_saisons.html
- <http://classic-online.ru/ru/production/2170>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

50. Тема: «8 русских народных песен для оркестра» А. К. Лядова.

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 29 - 33.
- Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
- Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. - Л., 1985.
- <http://dirigent.ru/o-proizvedenijah/447-ljadov-pesen-dlja-orkestra.html>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

51. Тема: «Музыкальная табакерка» А.К. Лядова.

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 15 - 16.
- Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
- Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. - Л., 1985.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

52. Тема: 4 симфония С. И. Танеева.

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 88 - 100.
- Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
- Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева. - М., 1986.
- Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
- Танеев С. И. Летопись моей музыкальной жизни. - <http://depositfiles.com/files/khkj6fuwl>
- <http://depositfiles.com/files/0dхрkj475>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>

- <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
53. Тема: **Опера «Орестея» С. И. Танеева.**
- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 85 - 86.
 - Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
 - Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева. - М., 1986.
 - Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
 - <http://dirigent.ru/o-proizvedenijah/454-taneev-opera-oresteja.html>
 - <http://depositfiles.com/files/khkj6fuwl>
 - <http://depositfiles.com/files/0dхpkj475>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
54. Тема: **Кантата «По прочтении псалма» С. И. Танеева.**
- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 87.
 - Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
 - Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева. - М., 1986.
 - Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
 - <http://dirigent.ru/o-proizvedenijah/453-taneev-kantata-psalm.html>
 - <http://depositfiles.com/files/khkj6fuwl>
 - <http://depositfiles.com/files/0dхpkj475>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
55. Тема: **Романсы С. И. Танеева.**
- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 100 - 111.
 - Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
 - Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева. - М., 1986.
 - Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. - М., 1951.
 - Танеев С. И. Летопись моей музыкальной жизни. - <http://depositfiles.com/files/khkj6fuwl>
 - <http://depositfiles.com/files/0dхpkj475>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
56. Тема: **А. Н. Скрябин. Симфония №3 до минор, соч. 43, «Божественная поэма».**
- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 171 - 180.
 - Левая Т. Скрябин и художественные искания XX века. - СПб., 2007.
 - Сабанеев Л. Л. Скрябин. М. - П., 1923.
 - Скрябин А. Письма. - М., 2010.
 - А.Н. Скрябин. В пространствах культуры XX века. Сборник статей. Составитель А. С. Скрябин. - М., 2008.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

- <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
57. Тема: **А. Н. Скрябин. Этюд для фортепиано ре-диез минор, соч. 8, №12.**
- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 164 - 165.
 - Левая Т. Скрябин и художественные искания XX века. - СПб., 2007.
 - Сабанеев Л. Л. Скрябин. М. - П., 1923.
 - Скрябин А. Письма. - М., 2010.
 - А.Н. Скрябин. В пространствах культуры XX века. Сборник статей. Составитель А. С. Скрябин. - М., 2008.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
58. Тема: **С. В. Рахманинов. Элегия ми-бемоль минор, соч. 3 №1.**
- Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
 - Брянцева В. С. В. Рахманинов. – М., 1976.
 - Воспоминания о Рахманинове. Т. 1 – 2. - М., 1967.
 - Рахманинов Сергей. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. - М., 2010.
 - Келдыш Ю. Н. Рахманинов и его время. - М., 1973.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
59. Тема: **С. В. Рахманинов. «Музыкальные моменты».**
- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 194 - 197.
 - Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
 - Брянцева В. С. В. Рахманинов. – М., 1976.
 - Воспоминания о Рахманинове. Т. 1 – 2. - М., 1967.
 - Рахманинов Сергей. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. - М., 2010.
 - Келдыш Ю. Н. Рахманинов и его время. - М., 1973.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
60. Тема: **С. В. Рахманинов. «Этюды-картины», соч. 33 и 39.**
- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 205 - 207.
 - Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
 - Брянцева В. С. В. Рахманинов. – М., 1976.
 - Воспоминания о Рахманинове. Т. 1 – 2. - М., 1967.
 - Рахманинов Сергей. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. - М., 2010.
 - Келдыш Ю. Н. Рахманинов и его время. - М., 1973.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>

- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

61. Тема: **Опера «Алеко» С. В. Рахманинова.**

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 236 - 239.
- Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
- Брянцева В. С. В. Рахманинов. – М., 1976.
- Воспоминания о Рахманинове. Т. 1 – 2. - М., 1967.
- Рахманинов Сергей. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. - М., 2010.
- Келдыш Ю. Н. Рахманинов и его время. - М., 1973.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

62. Тема: **«Симфонические танцы» для оркестра С. В. Рахманинова.**

- Русская музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. Вып. 4. Л., 1985, стр. 15 - 16.
- <http://dirigent.ru/o-proizvedenijah/432-rahmaninov-simfonicheskie-tancy.html>
- http://orpheusmusic.ru/publ/o_khudozhestvennom_mire_quot_simfonicheskikh_tancev_quot_s_v_rakhmaninova_chast_2/478-1-0-660
- http://www.21israel-music.com/Simfonicheskie_tancy.htm
- Асафьев Б. Работы о А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове, А. С. Даргомыжском, А. Н. Серове //Избр. труды. Т. 2. - М., 1954.
- Брянцева В. С. В. Рахманинов. – М., 1976.
- Воспоминания о Рахманинове. Т. 1 – 2. - М., 1967.
- Рахманинов Сергей. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. - М., 2010.
- Келдыш Ю. Н. Рахманинов и его время. - М., 1973.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

63. Тема: **Сюита из балета «Жар-птица» И. Ф. Стравинского.**

- http://www.belcanto.ru/ballet_firebird.html
- http://dance-composition.ru/publ/libretto_i_scenarnye_plany/zhar_ptica_igor_fedorovich_stravinskij/15-1-0-508
- <http://www.liveinternet.ru/users/barucaba/post159901485/>
- Асафьев Б. Книга о Стравинском. – Л., 1977.
- Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. - М., 1967.
- Друскин М. Игорь Стравинский. Л. – М., 1974.
- Савенко С. Мир Стравинского. - М., 2001.
- Стравинский И. Диалоги. - Л., 1971.
- Стравинский И. Хроника моей жизни. - Л., 1963.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

64. Тема: **Фрагменты балета «Красный мак» Р. М. Глиэра.**

- <http://www.belcanto.ru/boston.html>
- http://4461.ru/t/krasnyiy_mak_balet
- <http://anufriev.moy.su/forum/52-6640-1>
- www.school.edu.ru Классическая музыка

- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
65. Тема: **Фрагменты балета «Медный всадник» Р. М. Глиэра.**
- www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://www.russkoeokino.ru/theatre/ballet-0036.shtml>
 - <http://www.history-mir.ru/mednyj-vsadnik.html>
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
66. Тема: **Р. М. Глиэр. Концерт для валторны с оркестром, соч. 91.**
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
67. Тема: **Симфония №27 Н. Я. Мясковского.**
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
68. Тема: **Н. Я. Мясковский. «Пожелневшие страницы», 7 незатейливых вещиц для фортепиано.**
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
 - <http://www.iscm.ru/index.php?page=studio&part=repertoire&work=yellow&composer=miaskovsk>
 - http://newmuz.narod.ru/st/Myas_Dol01.html
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
69. Тема: **Романсы Н.Я. Мясковского.**
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
 - <http://www.myaskovsky.ru/?id=34>
 - http://romances.ucoz.ru/index/russkij_romans/0-5
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
70. Тема: **Фрагменты оперы «Любовь к трём апельсинам» С С. Прокофьева.**
- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.1 для музыкальных училищ, М., 2005, стр. 236 – 237.
 - Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.
 - Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.
 - Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.

- Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
- <http://www.belcanto.ru/apelsin.html>
- <http://100oper.nm.ru/133.html>
- http://thelib.ru/books/gocci_k/lyubov_k_trem_apelsinam-read.html
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

71. Тема: **С. С. Прокофьев. Опера «Огненный ангел», соч.37.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.1 для музыкальных училищ, М., 2005, стр. 237 – 238.
- Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.
- Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.
- Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.
- Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
- <http://www.belcanto.ru/angel.html>
- [http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E3%ED%E5%ED%ED%FB%E9_%E0%ED%E3%E5%EB_\(%EE%EF%E5%F0%E0\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E3%ED%E5%ED%ED%FB%E9_%E0%ED%E3%E5%EB_(%EE%EF%E5%F0%E0))
- http://www.21israel-music.com/Ognenny_angel.htm
- <http://www.classic-music.ru/angel.html>
- <http://www.bolshoi.ru/performances/20/>
- <http://www.dissercat.com/content/stilevye-i-dramaturgicheskie-osobennosti-opery-ss-prokofeva-ognennyi-angel>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

72. Тема: **С. С. Прокофьев. Балет «Золушка», соч. 87.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.1 для музыкальных училищ, М., 2005, стр. 245 – 246.
- Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. М., 1976, стр. 42 – 52.
- Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.
- Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.
- Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.
- Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
- http://www.belcanto.ru/ballet_cinderella.html
- <http://kinomuzic.mybb.ru/viewtopic.php?id=6>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

73. Тема: **С. С. Прокофьев. Симфония № 1 («Классическая»), соч. 25.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.1 для музыкальных училищ, М., 2005, стр. 307 – 327.
- Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.
- Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.
- Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.
- Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
- www.school.edu.ru Классическая музыка

- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

74. Тема: **С. С. Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром №1, Ре-бемоль мажор, соч 10.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.1 для музыкальных училищ, М., 2005, стр. 230 – 231.
- Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.
- Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.
- Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.
- Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

75. Тема: **С. С. Прокофьев. «Мимолётности», соч. 22.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.1 для музыкальных училищ, М., 2005, стр. 287 – 291.
- Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.
- Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.
- Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.
- Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

76. Тема: **С. С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки», соч. 31.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.1 для музыкальных училищ, М., 2005, стр. 235.
- Прокофьев С. Автобиография. - М., 1982.
- Прокофьев С. Деревянная книга. - М., 2009.
- Прокофьев Сергей. Дневник. 1907-1933 (в трех книгах). - М., 2005.
- Прокофьев Сергей: Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. - М., 1991.
- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка. - М., 1977.
- <http://www.yamuzykant.ru/rabota-nad-repertuarom-v-uchiliche/prokofev-skazka-staroy-babushki-fis-moll->
- <http://muzon.org/nota/5629-sergej-sergeevich-prokofev-skazki-staroj-babushki.html#.T5hkm7M5KBo>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

IV курс, 8 семестр.

77. Тема: **Фортепианный квинтет Д. Д. Шостаковича, g-moll, op. 57.**

- Сабинина М. Шостакович – симфонист. - М., 1976.
- Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками». - СПб., 2006.
- Шварц Б. Шостакович – каким запомнился. - Спб., 2006.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>

- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

78. Тема: **Оперное творчество Д. Д. Шостаковича.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 24 – 33, 36, 53 – 54.
- Сабина М. Шостакович – симфонист. - М., 1976.
- Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками». - СПб., 2006.
- Шварц Б. Шостакович – каким запомнился. - Спб., 2006.
- <http://100-great.sokrytoe.com/008/769-dmitriy-shostakovich.html>
- <http://www.mega-stars.ru/compositors/shostakovich.php>
- <http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/verba.html>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

79. Тема: **Вокальное творчество Д. Д. Шостаковича.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 41 – 42, 45 – 46, 52 – 53, 55, 58 – 60.
- Сабина М. Шостакович – симфонист. - М., 1976.
- Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками». - СПб., 2006.
- Шварц Б. Шостакович – каким запомнился. - Спб., 2006.
- http://otherreferats.allbest.ru/music/00150501_0.html
- <http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/kremer.html>
- <http://dirigent.ru/o-proizvedenijah/368-shostakovich-14-sabinina.html>
- http://www.classjazz.ru/item_3894/shostakovich_dmitriy_vokalnye_proizvedeniya_e_nester
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

80. Тема: **Сюита для оркестра Д. Д. Шостаковича.**

- Сабина М. Шостакович – симфонист. - М., 1976.
- Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками». - СПб., 2006.
- Шварц Б. Шостакович – каким запомнился. - Спб., 2006.
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

81. Тема: **Балет «Гаянэ» А. И. Хачатуряна.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 127 – 129.
- http://www.belcanto.ru/ballet_gayane.html
- <http://music.e-publish.ru/p73aa1.html>
- http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/447/
- <http://www.bolero.ru/catalog/product/51679536.htm>
- <http://rusymphony.ru/balet-gayane/>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

82. Тема: **Сюита к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» А. И. Хачатуряна.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 135.
- http://www.belcanto.ru/khachaturian_masquerade.html
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

83. Тема: **Вокальный цикл из 6 романсов на стихи А. С. Пушкина Г. В. Свиридова.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 192 – 196.
- Сохор А. Георгий Свиридов. – М., 1972.
- <http://www.belcanto.ru/or-sviridov-pushkin.html>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

• 84. Тема: **Песни на слова Р. Бёрнса Г. В. Свиридова.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 196 – 203.
- Сохор А. Георгий Свиридов. – М., 1972.
- <http://www.belcanto.ru/or-sviridov-robert.html>
- http://anufriev.moy.su/news/perezalit_albom_g_sviridov_pesni_na_slova_roberta_bernsa/2011-05-22-2333
- <http://www.notarhiv.ru/ruskomp/sviridov/spisok.html>
- http://solamusica.narod.ru/s/Sviridov_G.V._Songs_to_words_by_R._Burns_in_the_translation_by_S._Mars_hak.html
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

85. Тема: **«Поэма памяти Сергея Есенина» Г. В. Свиридова.**

- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 166 – 178.
- Сохор А. Георгий Свиридов. – М., 1972.
- <http://www.belcanto.ru/or-sviridov-esenin.html>
- <http://netz.ru/music/61471-georgij-sviridov-pyat-xorov-na-slova-russkix-poyetov-poyema-pamyati-sergeya-esenina-1991.htm>
- http://solamusica.narod.ru/s/Sviridov_G.V._Poem_memory_Sergeya_Yesenin.html
- <http://www.sa-esenin.org/category/pamyati-sergeya-esenina>
- http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
- <http://kkre-49.narod.ru/p/esenin.htm>
- www.school.edu.ru Классическая музыка
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- <http://muzliteratura.ru>
- <http://www.tarakanov.net>
- <http://muzlit.narod.ru>
- <http://www.twirpx.com>

86. Тема: **«Время, вперёд!» Г. В. Свиридова.**

- Сохор А. Георгий Свиридов. – М., 1972.

- http://www.xorosh.com/xoroshaya_muzika/52379-georgiy-sviridov-vremya-vpered-muzyka-dlya-kamernogo-orkestra-pateticheskaya-oratoriya-zapis-1965.html
 - <http://ottomanka.ru/7/showthread.php?t=122>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
87. Тема: **«Метель» - музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина Г. В. Свиридова.**
- Сохор А. Георгий Свиридов. – М., 1972.
 - http://www.belcanto.ru/sviridov_snowstorm.html
 - <http://idiri.ru/index.php/notes/102-notsvirmetel.html>
 - http://world-serpent.ya.ru/replies.xml?item_no=5980
 - <http://www.netzor.org/audio/64336-georgij-sviridov-metel-muzykalnye-illyustracii-k-povesti-as-pushkina.html>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
88. Тема: **«Озорные частушки» Р. К. Щедрина.**
- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 295 – 297.
 - <http://music.e-publish.ru/p102aa1.html>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
90. Тема: **«Перезвоны» В. А. Гаврилина.**
- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М., 2002, стр. 256 – 263.
 - <http://blackgrifon.livejournal.com/403995.html>
 - <http://www.belcanto.ru/or-gavrilin-peresvony.html>
 - <http://www.booksite.ru/gavrilin/20.htm>
 - <http://spb.kassir.ru/spb/db/text/220657165.html>
 - http://classic-music.su/russian/gavrilin_chorus.html
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
91. Тема: **Хоровой концерт А. Г. Шнитке.**
- Беседы с Альфредом Шнитке. - М., 1983.
 - Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке. - М., 1990.
 - Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. - М., 2010.
 - Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. - <http://depositfiles.com/files/tnch8m6kh>
 - <http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=836&op=bio>
 - <http://spb.kassir.ru/spb/db/text/242542308.html>
 - <http://ottomanka.ru/7/showthread.php?p=8648>
 - [http://vonline.me/audio/Shnitke%20\(%EA%E0%F2\).html](http://vonline.me/audio/Shnitke%20(%EA%E0%F2).html)
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

- <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
92. Тема: «**Песнь солнцу**» С. А. Губайдулиной.
- <http://intoclassics.net/news/2009-11-25-11344>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>
93. Тема: **1 симфония А. Г. Шнитке**.
- Современная отечественная музыкальная литература 1917 – 1985. Вып.2 для музыкальных училищ, М 2002, стр. 270 – 275.
 - Беседы с Альфредом Шнитке. - М., 1983.
 - Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке. - М., 1990.
 - Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. - М., 2010.
 - Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. - <http://depositfiles.com/files/tnch8m6kh>
 - <http://music-harbour.com/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2/>
 - <http://www.pep-see.com/simfoniya/412-simfoniya-1-a-shnitke.html>
 - www.school.edu.ru Классическая музыка
 - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 - <http://muzliteratura.ru>
 - <http://www.tarakanov.net>
 - <http://muzlit.narod.ru>
 - <http://www.twirpx.com>

Дополнительная литература по курсу музыкальной литературы

- История зарубежной музыки. XX век (ответственный редактор Н. А. Гаврилова), М., «Музыка», 2007.
- История отечественной музыки 2-ой половины XX века (ответственный редактор Т. Н. Левая), С.-П., «Композитор», 2005.
- Теория современной композиции (ответственный редактор В. С. Ценова), М., «Музыка», 2007.
- Музыкальные инструменты мира. Перевод В. Венюковой. М., издательство «Астрель», 2008.
- Музыкальные инструменты. М., «Дека-ВС», 2008.
- Акопян Л. Музыкальный словарь Гроува. М., 2007.
- Келдыш Г. Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1990.
- Миркин М. Краткий биографический словарь зарубежных композиторов. М., 1969.
- Ошис В. Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1980. М., 1980.
- Пекелис М., Риттех М. Советская музыкальная литература. М., 1979.
- Алексеев А. История русской советской музыки, т. 3. М., 1959.
- Алексеев А. История русской советской музыки, т. 2. М., 1958.
- Келдыш Ю. История русской музыки, ч. 2. М., 1947.
- Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов. - СПб., 2006.
- Власова Е. 1948 год в советской музыке. - М., 2010.
- Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. - М., 1991.
- Серов А. Избранные статьи. Т. 1-2. - М., 1950-57.
- <http://www.mosconsv.ru/>
- <http://www.rsl.ru/>
- <http://www.domgogolya.ru/>
- <http://www.amkmgk.ru/>
- <http://www.libfl.ru/>
- <http://mkrf.ru/>
- <http://musicmp3spb.org/>

- <http://www.lafamire.ru/index.php>
- <http://www.russianplanet.ru/index.h>
- История музыки билеты (Билеты по Истории Музыки-1. Зимняя сессия, Второй курсе) - <http://depositfiles.com/files/wa0gil2br>
- История музыки билеты (Билеты по Истории Музыки-2. Зимняя сессия, Второй курсе) - <http://depositfiles.com/files/3p206x0bg>
- Танеев С. И. Летопись моей музыкальной жизни. - <http://depositfiles.com/files/khkj6fuwl>
- Конен В. Дж. Английская инструментальная музыка XVII века. - <http://depositfiles.com/files/7okjpdtif>
- В защиту композитора. Альфа и омега искусства интерпретации. - <http://depositfiles.com/files/yk586dj36>
- Виеру Н. Драматургия баллад Шопена. - <http://depositfiles.com/files/ie59h8sv9>
- Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. - <http://depositfiles.com/files/ua13czrsa>
- История зарубежной музыки: начало XX века – середина XX века. Вып. 6. Учебник для музыкальных училищ. - <http://depositfiles.com/files/0dxpkj475>
- Золдаи.. История философский музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. - <http://depositfiles.com/files/ma1vpxwfr>
- Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. - <http://depositfiles.com/files/tmch8m6kh>
- Розеншильд К. К. Музыка во Франции XVII - начала XVIII века. Ф. Куперен. - <http://depositfiles.com/files/6hi2bmo0o>
- Ливанова Т. Н. Музыка доглинтинского периода. - <http://depositfiles.com/files/hczxbfj06>
- Музыкальная культура эпохи барокко. - <http://depositfiles.com/files/na6fl0lev>
- Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и возрождения. М., 1966. - <http://depositfiles.com/files/nssic8owf>
- Народная песня и музыка Украины. - <http://depositfiles.com/files/fsnxy34nm>
- Научный вес. Про Ивана Карабица_ (укр) - <http://depositfiles.com/files/wyona5lsr>
- Бахтин. Ницше и музыка. - <http://depositfiles.com/files/rbi2ix2sv>
- Онеггер А. О музыкальном искусстве. - <http://depositfiles.com/files/cf7b5thba>
- Тюлин. Ю. Н. О программности в произведениях Шопена. <http://depositfiles.com/files/qbsekgwzb>
- Лахути А. О роли образного контраста в Крейслериане Шумана. - <http://depositfiles.com/files/0hzawsq7u>
- Головинский Г. Об основной теме largo из четвертой сонаты Бетховена. - <http://depositfiles.com/files/7yz0upnke>
- Хохлов Ю. Первые песни Шуберта. - <http://depositfiles.com/files/vm972r60l>
- Римский-Корсаков Н. А. Расшифровка световой строки Скрябинского Прометея - <http://depositfiles.com/files/u3u5f1pod>
- Спивакова С. Не всё. - <http://depositfiles.com/files/oz9qblys8>
- Андреева. Ударные инструменты симфонического оркестра (укр.) - <http://depositfiles.com/files/wl6e7rhm8>
- Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. - <http://depositfiles.com/files/j4f98y863>
- Милка А. – О христианской символике и двойном каноне И. С. Баха BWV 1077 <http://depositfiles.com/files/...>
- Карцовник В. Тропы входных антифонов в истории западноевропейского средневекового хора. (1988). - <http://depositfiles.com/files/...>
- Веберн А. Путь к новой музыке (1975). - <http://depositfiles.com/files/...>

5.2. Темы контрольных работ
(Электронная версия, приложение № 6)

1. «Жизнь и творчество Г. Берлиоза и Ф. Листа» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 14-15.
Контрольная работа № 1.
2. «Жизнь и творчество Р. Вагнера и И. Брамса» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 16-17.
Контрольная работа № 2.
3. «Жизнь и творчество Дж. Верди» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 18.
Контрольная работа № 3.
4. «Жизнь и творчество Ш. Гуно» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 19.
Контрольная работа № 4.
5. «Отечественная музыкальная литература классического периода. Музыкальная культура Киевской и Московской Руси. Отечественная культура XVII, XVIII и первой половины XIX века. Выдающиеся отечественные композиторы – предшественники М. И. Глинки: Н. Дилецкий, В. Титов, Н. Калачников, И. Хандошкин, В. Пашкевич, Е. Фолмин, М. Соколовский, Д. Бортнянский, М. Березовский, А. Верстовский, А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв. Жизнь и творчество М. И. Глинки» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 1-3.
Контрольная работа № 5.
6. «Жизнь и творчество А. С. Даргомыжского. Музыкальная культура России 50-60-х годов XIX века. Жизнь и творчество М. А. Балакирева» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 4-6.
Контрольная работа № 6.
7. «Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 22.
Контрольная работа № 7.
8. «Жизнь и творчество А. И. Хачатуряна и Г. В. Свиридова» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 23-24.
Контрольная работа № 8.
9. «Музыкальная культура России на современном этапе» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 25.
Контрольная работа № 9.

5.3 Темы срезов знаний
(Электронная версия, приложение № 7).

1. «Первые оперы. Г. Ф. Гендель» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 1-2.
Промежуточный срез знаний № 1.
2. «Клавирный и органнй Бах» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 3.
Промежуточный срез знаний № 2.
3. «Месса и “Страсти” И. С. Баха» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 3.
Промежуточный срез знаний № 3.
4. «К. В. Глюк» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 4.
Промежуточный срез знаний № 4.

5. «Венский классицизм и Й. Гайдн» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 5.
Промежуточный срез знаний № 5.
6. «Оперный Моцарт» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 6.
Промежуточный срез знаний № 6.
7. «Симфонический и камерно-вокальный Моцарт» (I курс, 1 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 6.
Промежуточный срез знаний № 7.
8. «Л. В. Бетховен» (I курс, 2 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 7.
Промежуточный срез знаний № 8.
9. «Ф. Шуберт» (I курс, 2 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 8.
Промежуточный срез знаний № 9.
10. «Произведения Вебера, Мендельсона, Шумана, Россини и Шопена» (I курс, 2 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 9-13.
Промежуточный срез знаний № 10.
11. «Берлиоз и Лист» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 14-15.
Промежуточный срез знаний № 11.
12. «Произведения Р. Вагнера и И. Брамса» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 16-17.
Промежуточный срез знаний № 12.
13. «Джузеппе Верди и его оперы» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 18.
Промежуточный срез знаний № 13.
14. «Ш. Гуно и его опера “Фауст”» (II курс, 3 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 19.
Промежуточный срез знаний № 14.
15. «Ж. Бизе и его “Кармен”» (II курс, 4 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Тема 20.
Промежуточный срез знаний № 15.
16. «Дворжак и Григ» (II курс, 4 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 21-22.
Промежуточный срез знаний № 16.
17. «Произведения Пуччини, Дебюсси и Равеля» (II курс, 4 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 23-25.
Промежуточный срез знаний № 17.
18. «Произведения Г. Малера, Р. Штрауса, П. Хиндемита, К. Орфа, Б. Бриттена, композиторов “Ново-венской школы” и французской “шестёрки”» (II курс, 4 семестр).
Музыкальная литература зарубежных стран. Темы 26-30.
Промежуточный срез знаний № 18.
19. «М. И. Глинка и его произведения» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 3.
Промежуточный срез знаний № 19.
20. «Произведения Даргомыжского и Балакирева» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 4, 6.
Промежуточный срез знаний № 20.

21. «М. П. Мусоргский» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 7.
Промежуточный срез знаний № 21.
22. «Произведения А. П. Бородина» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 8.
Промежуточный срез знаний № 22.
23. «Оперы Н. А. Римского-Корсакова» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 9.
Промежуточный срез знаний № 23.
24. «Н. А. Римский-Корсаков и его симфонические произведения» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 9.
Промежуточный срез знаний № 24.
25. «П. И. Чайковский» (III курс, 6 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 10.
Промежуточный срез знаний № 25.
26. «5 симфония А. К. Глазунова» (III курс, 5 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 12.
Промежуточный срез знаний № 26.
27. «Произведения А. К. Лядова и С. И. Танеева» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 13-14.
Промежуточный срез знаний № 27.
28. «Творчество А. Н. Скрябина» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 15.
Промежуточный срез знаний № 28.
29. «Произведения С. В. Рахманинова» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 16.
Промежуточный срез знаний № 29.
30. «Стравинский, Глиэр, Мясковский» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 17, 19-20.
Промежуточный срез знаний № 30.
31. «Творчество С. С. Прокофьева» (IV курс, 7 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 21.
Промежуточный срез знаний № 31.
32. «Симфонии Д. Д. Шостаковича» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 22.
Промежуточный срез знаний № 32.
33. «Произведения А. И. Хачатуряна и Г. В. Свиридова» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Темы 23-24.
Промежуточный срез знаний № 33.
34. «Произведения современных композиторов» (IV курс, 8 семестр).
Отечественная музыкальная литература. Тема 25.
Промежуточный срез знаний № 34.

5.4. Вопросы к зачётам

(Электронная версия, приложение № 8)

I. Отечественная музыкальная литература. Темы 7-12. III курс, 6 семестр.

1. Жизненный и творческий путь Мусоргского.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.
Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

2. Опера «Борис Годунов» Мусоргского.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в развитии данного жанра.
Жанр произведения.
Автор литературного первоисточника.
История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).
Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.
Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.
Роль народных сцен.
Роль оркестра.
Разбор произведения.
Музыкальные примеры.

3. Вокальное творчество Мусоргского.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности песен, их характеристика.
Особенности строения циклов песен.
Подробный разбор каждой песни (отдельных и в цикле): содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

4. «Картинки с выставки» Мусоргского.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

5. Жизненный и творческий путь Бородина.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.
Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

6. Опера «Князь Игорь» Бородина.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в развитии данного жанра.
Жанр произведения.
Автор литературного первоисточника.
История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).
Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.
Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.
Роль народных сцен.
Роль оркестра.
Разбор произведения.
Музыкальные примеры.

7. Симфония №2 («Богатырская») Бородина.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

8. Жизненный и творческий путь Римского-Корсакова.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.
Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

9. Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в развитии данного жанра.
Жанр произведения.
Автор литературного первоисточника.
История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).
Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.
Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.
Роль народных сцен.
Роль оркестра.
Разбор произведения.
Музыкальные примеры.

10. Опера «Садко» Римского-Корсакова.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в развитии данного жанра.
Жанр произведения.
Автор литературного первоисточника.
История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).
Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.
Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.

Роль народных сцен.
Роль оркестра.
Разбор произведения.
Музыкальные примеры.

11. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» Римского-Корсакова.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в развитии данного жанра.
Жанр произведения.
Автор литературного первоисточника.
История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).
Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.
Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.
Роль народных сцен.
Роль оркестра.
Разбор фрагментов произведения.
Музыкальные примеры.

12. «Шехерезада» Римского-Корсакова.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

13. «Испанское каприччио» Римского-Корсакова.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

14. Жизненный и творческий путь Чайковского.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.
Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

15. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы», соч. 13, соль минор.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

16. Чайковский. Симфония №4, соч. 36, фа минор.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.

Количество частей, тональности, особенности строения цикла.

Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Музыкальные примеры.

17. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая», соч. 74, си минор.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.

Количество частей, тональности, особенности строения цикла.

Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Музыкальные примеры.

18. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.

Подробный разбор произведения: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Музыкальные примеры.

19. Опера «Евгений Онегин» Чайковского.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в развитии данного жанра.

Жанр произведения.

Автор литературного первоисточника.

История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).

Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.

Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.

Роль народных сцен.

Роль оркестра.

Разбор произведения.

Музыкальные примеры.

20. Опера «Пиковая дама» Чайковского.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в развитии данного жанра.

Жанр произведения.

Автор литературного первоисточника.

История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).

Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.

Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.

Роль народных сцен.

Роль оркестра.

Разбор произведения.

Музыкальные примеры.

21. Романы Чайковского.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности романсов, их характеристика.

Подробный разбор предложенных романсов: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Музыкальные примеры.

22. Музыкальная культура России 80-90 годов XIX – начала XX веков.

Художественные направления и предпосылки их зарождения и развития.

Проявление в различных национальных музыкальных школах.

Эстетические принципы.

Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм, состава оркестра, средств музыкальной выразительности.

Национальная основа творчества.

Связь с традициями отечественной культуры.

Роль народно-песенных истоков, передовых достижений европейского искусства.

23. Жизненный и творческий путь Глазунова.

Место и значение композитора в истории музыки.

Национальная школа.

Творческое наследие в музыке.

Новаторский характер творчества.

Краткая характеристика эпохи.

Крупнейшие современники.

Оценка творчества композитора его современниками.

Разносторонность деятельности.

Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).

Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

24. Глазунов. Симфония №5, соч. 55, Си-бемоль мажор.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.

Количество частей, тональности, особенности строения цикла.

Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Музыкальные примеры.

II. Отечественная музыкальная литература. Темы 13-21. IV курс, 7 семестр.

1. Жизненный и творческий путь Лядова.

Место и значение композитора в истории музыки.

Национальная школа.

Творческое наследие в музыке.

Новаторский характер творчества.

Краткая характеристика эпохи.

Крупнейшие современники.

Оценка творчества композитора его современниками.

Разносторонность деятельности.

Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).

Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

2. «Кикимора» Лядова.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.

Подробный разбор произведения: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

3. «Волшебное озеро» Лядова.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.

Подробный разбор произведения: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Музыкальные примеры.

4. Жизненный и творческий путь Танеева.

Место и значение композитора в истории музыки.

Национальная школа.

Творческое наследие в музыке.

Новаторский характер творчества.

Краткая характеристика эпохи.

Крупнейшие современники.

Оценка творчества композитора его современниками.

Разносторонность деятельности.

Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).

Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

5. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин», соч. 1.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.

Количество частей, тональности, особенности строения цикла.

Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Музыкальные примеры.

6. Жизненный и творческий путь Скрябина.

Место и значение композитора в истории музыки.

Национальная школа.

Творческое наследие в музыке.

Новаторский характер творчества.

Краткая характеристика эпохи.

Крупнейшие современники.

Оценка творчества композитора его современниками.

Разносторонность деятельности.

Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).

Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

7. Скрябин. 24 прелюдии оп. 11.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности цикла, его характеристика.

Количество пьес в цикле, тональности, особенности строения цикла.

Подробный разбор каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный план.

Музыкальные примеры.

8. Соната №4, фа-диез мажор, соч. 30.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

9. Скрябин. «Поэма экстаза», соч. 57, До мажор.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Подробный разбор произведения: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

10. Жизненный и творческий путь Рахманинова.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.
Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

11. Прелюдии Рахманинова.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности цикла, его характеристика.
Количество пьес в цикле, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой пьесы: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

12. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром, ор. 18, до минор.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

13. Романсы Рахманинова.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности романсов, их характеристика.
Подробный разбор предложенных романсов: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

14. Жизненный и творческий путь Стравинского.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.

Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

15. Балет «Петрушка» Стравинского.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в развитии данного жанра.
Жанр произведения.
Автор литературного первоисточника.
История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).
Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.
Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.
Роль народных сцен.
Роль оркестра.
Разбор произведения.
Музыкальные примеры.

16. Балет «Весна священная» Стравинского.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в развитии данного жанра.
Жанр произведения.
Автор литературного первоисточника.
История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).
Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.
Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.
Роль народных сцен.
Роль оркестра.
Разбор произведения.
Музыкальные примеры.

17. Отечественная музыкальная культура после 1917, 20-х - 30-х годов.

Художественные направления и предпосылки их зарождения и развития.
Проявление в различных национальных музыкальных школах.
Эстетические принципы.
Формирование нового музыкального стиля, новых жанров, форм, состава оркестра, средств музыкальной выразительности.
Национальная основа творчества.
Связь с традициями отечественной культуры.
Роль народно-песенных истоков, передовых достижений европейского искусства.

18. Жизненный и творческий путь Глиэра.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.
Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

19. Глиэр. Концерт для голоса с оркестром, соч. 82, фа минор.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

20. Жизненный и творческий путь Мясковского.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.
Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

21. Мясковский. Симфония № 5, соч. 18, Ре мажор.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения цикла.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

22. Мясковский. Симфония №21, соч. 51, фа-диез минор.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Подробный разбор произведения: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

23. Жизненный и творческий путь Прокофьева.

Место и значение композитора в истории музыки.
Национальная школа.
Творческое наследие в музыке.
Новаторский характер творчества.
Краткая характеристика эпохи.
Крупнейшие современники.
Оценка творчества композитора его современниками.
Разносторонность деятельности.
Основные периоды жизни и творчества (место пребывания, род деятельности, события, повлиявшие на формирование творческой личности, основные жанры и сочинения, особенности музыкального языка, эволюция творчества).
Последователи композитора, влияние его творчества на последующие поколения.

24. Кантата «Александр Невский» Прокофьева.

Значение жанра в творчестве композитора.
Количество произведений данного жанра.
Новаторство композитора в данном жанре.
Особенности произведения, его характеристика.
Количество частей, тональности, особенности строения кантаты.
Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.
Музыкальные примеры.

25. Балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в развитии данного жанра.

Жанр произведения.

Автор литературного первоисточника.

История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).

Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.

Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.

Роль народных сцен.

Роль оркестра.

Разбор произведения.

Музыкальные примеры.

26. Опера «Война и мир» Прокофьева.

Значение жанра рассматриваемого произведения в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в развитии данного жанра.

Жанр произведения.

Автор литературного первоисточника.

История создания произведения (год создания, изменения литературного первоисточника, автор либретто, сценическая судьба, оценка ее критиками).

Структура, тип драматургии, характер развития действия, формы.

Действующие лица, их музыкальные характеристики, особенности музыкальной речи, опора на жанры, эволюция образов.

Роль народных сцен.

Роль оркестра.

Разбор произведения.

Музыкальные примеры.

27. Прокофьев. Симфония №7, соч. 131, до-диез минор.

Значение жанра в творчестве композитора.

Количество произведений данного жанра.

Новаторство композитора в данном жанре.

Особенности произведения, его характеристика.

Количество частей, тональности, особенности строения цикла.

Подробный разбор каждой части: содержание, характер музыки, особенности формы, тематизма и его развития, тематический и тональный планы.

Музыкальные примеры.

5.5 Терминологический минимум, необходимый в курсе музыкальной литературы

№ п/п	Термин	№ п/п	Термин	№ п/п	Термин
1.	Авангард	24.	Аппассионата	47.	Баян
2.	Авлос	25.	Аппликатура	48.	Бекар
3.	Адажио	26.	Аранжировка	49.	Бемоль
4.	Акколада	27.	Ариетта	50.	Библия
5.	Аккорд	28.	Ариозо	51.	Блокфлейта
6.	Аккордеон	29.	Ария	52.	Блюз
7.	Акт	30.	Арпеджио	53.	Болеро
8.	Акцент	31.	Артист	54.	Большой барабан
9.	Аллегро	32.	Арфа	55.	Бубен
10.	Аллеманда	33.	Атональность	56.	Бурлеска
11.	Альборада	34.	Багатель	57.	Бурре
12.	Альт	35.	Балалайка	58.	Былина
13.	Альтерация	36.	Балет	59.	Валторна
14.	Амфибрахий	37.	Балетмейстер	60.	Вальс
15.	Анализ	38.	Баллада	61.	Вариации
16.	Английский рожок	39.	Баритон	62.	Варьирование
17.	Анданте	40.	Баркарола	63.	Величальная песня
18.	Ансамбль	41.	Барокко	64.	Венская классическая школа
19.	Антифон	42.	Бас	65.	Вентиль
20.	Античность	43.	Бас-кларнет	66.	Вербункош
21.	Античность	44.	Бассетгорн	67.	Вёрджинал
22.	Антракт	45.	Бассо континуо	68.	Веризм
23.	Апофеоз	46.	Бассо остинато	69.	Веснянка
70.	Вибрафон	98.	Гомофония	126.	Додекафония
71.	Вибрация	99.	Гопак	127.	Домбра
72.	Вилланелла	100.	Городской романс	128.	Доминанта
73.	Виола	101.	Григорианский хорал	129.	Домра

74.	Виолончель	102.	Гриф	130.	Дорийский лад
75.	Виртуоз	103.	Группетто	131.	Драма
76.	Водевиль	104.	Гусли	132.	Драматическая песня
77.	Вокализ	105.	Двойная доминанта	133.	Драматургия
78.	Вольнка	106.	Двойная субдоминанта	134.	Дуплум
79.	Вольта	107.	Двойная трёхчастная форма	135.	Духовный стих
80.	Восточная песня	108.	Двухчастная форма	136.	Духовой инструмент
81.	Вступление к опере	109.	Дека	137.	Духовой оркестр
82.	Гавот	110.	Деревянная коробочка	138.	Дуэт
83.	Галоп	111.	Деташе	139.	Жалейка
84.	Гальярда	112.	Децима	140.	Жанр
85.	Гамма	113.	Джаз	141.	Жига
86.	Гамма Римского-Корсакова	114.	Диалог	142.	Жюри
87.	Гамма Черномора	115.	Дипазон	143.	Заключение
88.	Гондольера	116.	Диатоника	144.	Заключительная партия (ЗП)
89.	Гармонизация	117.	Дивертисмент	145.	Запев
90.	Гармоника	118.	Диез	146.	Застольная песня
91.	Геликон	119.	Дилогия	147.	Затакт
92.	Гетерофония	120.	Диминуэндо	148.	Звукоряд
93.	Гимн	121.	Динамика	149.	Зеркальная реприза
94.	Главная партия (ГП)	122.	Дирижёр	150.	Зингшпиль
95.	Глиссандо	123.	Дискант	151.	Знак
96.	Гобой	124.	Дискуссия	152.	Знаменный распев
97.	Гобой д'амур	125.	Диссонанс	153.	Зурна
154.	Игровая песня	182.	Канцона	210.	Комедия
155.	Имитация	183.	Капелла	211.	Комическая песня
156.	Импрессионизм	184.	Капельмейстер	212.	Композитор
157.	Импровизация	185.	Каприччио	213.	Композиция
158.	Инвенция	186.	Кастаньеты	214.	Конкурс
159.	Инструментовка	187.	Качуча	215.	Консерватория
160.	Интервал	188.	Квадратность	216.	Консонанс
161.	Интерлюдия	189.	Квадруплум	217.	Конструктивизм

162.	Интермедия	190.	Кварта	218.	Континуо
163.	Интермеццо	191.	Квартет	219.	Контрабас
164.	Интонация	192.	Квартово-квинтовый круг	220.	Контральто
165.	Интрада	193.	Квинта	221.	Контрастно-составная форма
166.	Интродукция	194.	Квинтет	222.	Контрафагот
167.	Ионийский лад	195.	Киномузыка	223.	Контрданс
168.	Исламей	196.	Клавесин	224.	Концентрическая форма
169.	Исполнитель	197.	Клавикорд	225.	Концепционный симфонизм
170.	Каватина	198.	Клави́р	226.	Концерт
171.	Каденция	199.	Кларнет	227.	Концертина
172.	Кадриль	200.	Классицизм	228.	Концертино
173.	Казачок	201.	Ключ	229.	Концертмейстер
174.	Календарные песни	202.	Кода	230.	Концерто-гроссо
175.	Камаринская	203.	Кодегга	231.	Кордебалет
176.	Камерная музыка	204.	Коло	232.	Корифей
177.	Камертон	205.	Колокола	233.	Корнет
178.	Канон	206.	Колокольчики	234.	Краковяк
179.	Кант	207.	Колоратура	235.	Крещендо
180.	Кантата	208.	Колыбельная	236.	Критика
181.	Кантилена	209.	Колядка	237.	Крона
238.	Крыжачок	267.	Локрийский лад	296.	Монодия
239.	Крюк	268.	Лютня	297.	Монодрама
240.	Ксилофон	269.	Люфтпауза	298.	Монолог
241.	Кувички (кугиклы)	270.	Мадригал	299.	Монотематизм
242.	Кулиса	271.	Мажор	300.	Монохорд
243.	Кульминация	272.	Мазурка	301.	Мордент
244.	Куплетная форма	273.	Малый барабан	302.	Мотет
245.	Купюра	274.	Мандолина	303.	Мотив
246.	Куранта	275.	Маракас	304.	Мотивное развитие
247.	Кувяк	276.	Маримба	305.	Музыкальные жанры
248.	Кяманча	277.	Маска	306.	Музыкальный момент
249.	Ларго	278.	Медианта	307.	Мюзикл

250.	Лауреат	279.	Медитация	308.	Народная картинка»
251.	Легато	280.	Мейстерзингер	309.	Невмы
252.	Легенда	281.	Мелизм	310.	Неоклассицизм
253.	Лезгинка	282.	Мелодекламация	311.	Неоромантизм
254.	Лейтмотив	283.	Мелодия	312.	Неустойчивая ступень лада
255.	Лейтте́мбр	284.	Мелодрама	313.	Новеллетта
256.	Лекури	285.	Менуэт	314.	Нововенская школа
257.	Лендлер	286.	Месса	315.	Ноктюрн
258.	Либретто	287.	Метр	316.	Нона
259.	Лига	288.	Меццо-сопрано	317.	Нонет
260.	Лидийский лад	289.	Миксолидийский лад	318.	Нотация
261.	Линейность	290.	Мимолётность	319.	Нотопечатание
262.	Лира	291.	Миннезингер	320.	Оберек
263.	Лирика	292.	Минор	321.	Обертон
264.	Лирическая песня	293.	Могучая кучка	322.	Обработка
265.	Литавры	294.	Модуляция	323.	Обряд
266.	Ложки	295.	Молдовеняска	324.	Овал
325.	Ода	351.	Партия	377.	Полонез
326.	Одземéка	352.	Паспье	378.	Полутон
327.	Одинарный состав оркестра	353.	Пасса́ж	379.	Полька
328.	Октава	354.	Пассака́лия	380.	Попурри
329.	Октет	355.	Пастора́ль	381.	Портаменто
330.	Олимпийские игры	356.	Пауза	382.	Постановщик
331.	Опера	357.	Педа́ль	383.	Поэма
332.	Оперетта	358.	Пента́тоника	384.	Предложение
333.	Опус	359.	Переложение	385.	Прелюдия (прелюд)
334.	Оратория	360.	Переменный лад	386.	Престо
335.	Орган	361.	Период	387.	Прима
336.	Органн́ый пункт	362.	Песенная форма	388.	Припев
337.	Органум	363.	Песня	389.	Программно-изобразительная музыка
338.	Оркестр	364.	Песня без слов	390.	Промежуточная форма
339.	Оркестрант	365.	Песня-сценка	391.	Простая форма

340.	Оркестровка	366.	Пикколо	392.	Протестантский хорал
341.	Остинато	367.	Пифийские игры	393.	Протяжная
342.	Отклонение	368.	Плач	394.	Псалом
343.	Павана	369.	Плясовая песня	395.	Пульт
344.	Па-де-де	370.	Побочная партия (ПП)	396.	Плутон
345.	Пантомима	371.	Подблюдная	397.	Пятерной состав оркестра
346.	Парафраз	372.	Подголосок	398.	Размер
347.	Парный (двойной) состав оркестра	373.	Полиметрия	399.	Разработка
348.	Партесный стиль	374.	Полистилистика	400.	Рапсодия
349.	Партита	375.	Полифоническая форма	401.	Раструб
350.	Партитура	376.	Полифония	402.	Режиссёр
403.	Реквием	430.	Сатира	457.	Скрипка
404.	Рельс	431.	Свадебная песня	458.	Слава
405.	Реминисценция	432.	Свадебный обряд	459.	Сложная форма
406.	Ренессанс	433.	Свирель	460.	Сложная форма с трио
407.	Репертуар	434.	Свободная форма	461.	Соло
408.	Репетиция	435.	Свободный стиль	462.	Соната
409.	Реприза	436.	Связующая партия (СП)	463.	Сонатина
410.	Ретро	437.	Сегидилья	464.	Сопоставление
411.	Рефрен	438.	Секвенция	465.	Сопрано
412.	Речитатив	439.	Секста	466.	Соусёдка
413.	Ригодон	440.	Секстет	467.	Спинет
414.	Ритм	441.	Секунда	468.	Средневековье
415.	Ричеркар	442.	Септет	469.	Стаккато
416.	Родство тональностей	443.	Септима	470.	Старинная двухчастная форма
417.	Рококо	444.	Середина	471.	Старинная сонатная форма
418.	Романс	445.	Серенада	472.	Страсти (пассионы)
419.	Романс-монолог	446.	Сериальность	473.	Стретта
420.	Романтизм	447.	Серийная техника	474.	Строгий стиль
421.	Рондо	448.	Серия	475.	Строй
422.	Рондо-соната	449.	Симфониетта	476.	Струнный инструмент
423.	Рубато	450.	Симфоническая картина	477.	Субдоминанта

424.	Рулада	451.	Симфония	478.	Сурдина
425.	Русская лирическая протяжная песня	452.	Скóчна	479.	Сцена
426.	Русская песня	453.	Сказ	480.	Сюита
427.	Саксофон	454.	Скерцо	481.	Тактовая черта
428.	Сальтарелла	455.	Скоморох	482.	Тамбурин
429.	Сарабанда	456.	Скоморошина	483.	Там-там
484.	Тарелка	512.	Трио	540.	Фактура
485.	Тарелки	513.	Триоль	541.	Фальцет
486.	Тема	514.	Трио-соната	542.	Фанданго
487.	Тембр	515.	Триплум	543.	Фантазия
488.	Темп	516.	Триптих	544.	Фанфара
489.	Темперация	517.	Трихорд	545.	Фарандола
490.	Тенор	518.	Тройная трёхчастная форма	546.	Фарс
491.	Теорба	519.	Тройной состав оркестра	547.	Фермата
492.	Теория Хиндемита	520.	Тромбон	548.	Фестиваль
493.	Терция	521.	Трость	549.	Фигура
494.	Тетралогия	522.	Трохей	550.	Фигурация
495.	Тирата	523.	Труба	551.	Филармония
496.	Токката	524.	Трубадур	552.	Финал
497.	Тон	525.	Трувер	553.	Фиоритура
498.	Трагедия	526.	Трудовая песня	554.	Фисгармония
499.	Трагифарс	527.	Трудовая припевка	555.	Фистула
500.	Транскрипция	528.	Туба	556.	Флажолеты
501.	Транспорт	529.	Тутти	557.	Флейта
502.	Трель	530.	Туше	558.	Флейта Пана
503.	Тремоло	531.	Увеличение	559.	Фольклор
504.	Трепак	532.	Увертюра	560.	Фонограмма
505.	Треугольник	533.	Ударный инструмент	561.	Фонограф
506.	Трёхпятчастная форма	534.	Уменьшение	562.	Форма старинного концерта
507.	Трёхчастная форма	535.	Унисон	563.	Фортепиано
508.	Трёхчастная форма с тональной ре-призой	536.	Унтертоны	564.	Форшлаг

509.	Трёхчастный период	537.	Урбанизм	565.	Форшпиль
510.	Трещотка	538.	Устойчивая ступень лада	566.	Фрагмент
511.	Трилогия	539.	Фагот	567.	Фраза
568.	Фразировка	595.	Циклическая форма	622.	Эпизод
569.	Французская «шестёрка»	596.	Цимбалы	623.	Эпизодический инструмент
570.	Французская комическая опера (опера-комик)	597.	Цитра	624.	Эпинет
571.	Французская лирическая трагедия	598.	Цифровка	625.	Эпос
572.	Фригийский лад	599.	Чакона	626.	Этюд
573.	Фроттола	600.	Чардаш	627.	Этюд-картина
574.	Фуга	601.	Частушка	628.	Юбилеяция
575.	Фугато	602.	Челеста	629.	Юмореска
576.	Фугетта	603.	Чембало	630.	Ямб
577.	Функция	604.	Четверной состав оркестра	631.	Яндалс
578.	Фуриант	605.	Чонгури	632.	Янка
579.	Хабанера	606.	Чтец		
580.	Халлинг	607.	Чунири		
581.	Харпсихорд	608.	Шарманка		
582.	Хор	609.	Штиль		
583.	Хорал	610.	Штрих		
584.	Хоральная прелюдия	611.	Шум		
585.	Хорей	612.	Щипковый инструмент		
586.	Хореограф	613.	Экоссез		
587.	Хореография	614.	Экспозиция		
588.	Хороводная песня	615.	Экспрессионизм		
589.	Хота	616.	Экспромт		
590.	Хроматизм	617.	Элегия		
591.	Хронология	618.	Электронная музыка		
592.	Цезура	619.	Эллипсис		
593.	Целотонный звукоряд	620.	Энгармонизм		
594.	Цикл	621.	Эолийский лад		

№ п/п	Термин	№ п/п	Термин	№ п/п	Термин
1.	A cappella	28.	brillante	55.	con vigore
2.	a tempo	29.	buffa	56.	da capo
3.	abbandonamente	30.	buffo	57.	deciso
4.	abbandono	31.	burlesco	58.	dies irae
5.	accarezzevole	32.	calando	59.	divisi
6.	accelerando	33.	camerata	60.	dolce
7.	Adagio	34.	cantabile	61.	dolcissimo
8.	affettuoso	35.	cantus firmus	62.	dolente
9.	agitato	36.	capriccioso	63.	doloroso
10.	alla	37.	come prima	64.	doppio movimento
11.	alla marcia	38.	comodo	65.	elegante
12.	alla polacca	39.	con amore	66.	elegiaco
13.	allargando	40.	con anima	67.	energico
14.	allegretto	41.	con bravura	68.	espressivo
15.	allegro	42.	con brio	69.	eroico
16.	amabile	43.	con calore	70.	feroce
17.	amoroso	44.	con dolcezza	71.	festivo
18.	andante	45.	con dolore	72.	fiero
19.	andantino	46.	con espressione	73.	flebile
20.	animando	47.	con forza	74.	fresco
21.	animato	48.	con fuoco	75.	funebre
22.	appassionato	49.	con grazia	76.	furioso
23.	arco	50.	con malinconia	77.	giocoso
24.	ardente	51.	con moto	78.	gioioso
25.	assai	52.	con passione	79.	grandioso
26.	attacca	53.	con spirito	80.	grave
27.	bel canto	54.	con tenerezza	81.	grazioso
82.	guerriero	111.	non tanto	140.	semplice
83.	imperioso	112.	non troppo	141.	sempre
84.	impetuoso	113.	parlando	142.	sensibile

85.	incalzando	114.	pasticcio	143.	seria
86.	innocente	115.	pastorale	144.	serioso
87.	l'istesso tempo	116.	patetico	145.	slentando
88.	lagrimoso	117.	pesante	146.	smorzando
89.	lamentabile	118.	piangendo	147.	soave
90.	lamento	119.	più mosso	148.	soavemente
91.	languido	120.	pizzicato	149.	sonore
92.	larghetto	121.	pochettino	150.	sostenuto
93.	largo	122.	pocissimo	151.	spianato
94.	leggierissimo	123.	poco	152.	spirituoso
95.	leggiero	124.	pomposo	153.	strepitoso
96.	lento	125.	possibile	154.	stretto
97.	lugubre	126.	precipitando	155.	stringendo
98.	lusingando	127.	prestissimo	156.	T. I
99.	maesioso	128.	presto	157.	tempo I°
100.	malinconico	129.	quieto	158.	tempo primo
101.	marcato	130.	rallentando	159.	tempo giusto
102.	marziale	131.	recitando	160.	teneramente
103.	marziale	132.	religioso	161.	tranquillo
104.	meno mosso	133.	rigoroso	162.	veloce
105.	mesto	134.	risoluto	163.	vigoroso
106.	misterioso	135.	ritardando	164.	vivace
107.	moderato	136.	ritenuto	165.	vivacissimo
108.	moderato	137.	rustico	166.	vivo
109.	molto	138.	scherzando	167.	vox organalis
110.	morendo	139.	scherzoso	168.	vox principalis

5.6 Тезисы лекций

Часть первая. Музыкальная литература зарубежных стран

Введение

Музыка, как форма общественного сознания. Роль и значение музыки в развитии исторической эпохи. Раскрытие и защита средствами музыкального искусства передовых идей той или иной эпохи. Народное и профессиональное искусство.

Музыкальная культура древности. Музыкальная культура древнего Востока, древней Греции. Музыкальная культура Средневековья.

Возникновение и развитие национальных композиторских школ в Италии, Франции, Англии, Германии, Нидерландах. Расцвет хоровой полифонии. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Расцвет светского искусства. Основные вокальные жанры (мадригал, фроттола, вилланелла). Основные инструментальные жанры органной, клавесинной, скрипичной музыки.

Национальные школы инструментальной музыки XVII- XVIII веков: школа французских клавесинистов, школа английских вёрджиналистов, итальянская скрипичная школа.

Основные жанры инструментальной музыки XVII- XVIII веков: вариации, рондо, сюита, старинная соната, концерт, концерто-гроссо.

Музыкальный материал к теме:

Григорианские хоралы (по выбору преподавателя).

Произведения трубадуров, труверов и миннезингеров (по выбору преподавателя)..

Произведения Г. де Машо, Й. Окегема, Ж. Дебре, К. Жанекена, Дж. Палестрины (фрагменты «Мессы Папы Марчелло», мотеты), Дж. Габриели, О. ди Лассо, М. Преториуса (по выбору преподавателя).

Произведения Дж. Кариссими, Г. Шютца, Д. Букстехуде, Ж.-Б. Люлли, Дж. Б. Перголези (фрагменты «Стабат Матер») (по выбору преподавателя).

Вивальди А. Концерт для скрипки с оркестром ля минор.

Корелли А. Фолия или Концерто-гроссо (по выбору преподавателя).

Тартини Дж. Соната «Дьявольские трели».

Скарлатти Д. 2-3 сонаты (по выбору преподавателя).

Куперен Ф. 2-3 пьесы (по выбору преподавателя).

Рамо Ж. 2-3 пьесы (по выбору преподавателя).

Дакен Л. К. «Кукушка».

Тема 1. Возникновение и развитие оперы

Опера, как высший синтетический жанр музыкального искусства, ведущий жанр западноевропейской музыки XVII начала XVIII веков.

Формирование национальных оперных школ: итальянской, французской, немецкой, английской.

Понятие об основных оперных жанрах: итальянская опера-серия, французская лирическая трагедия, итальянская опера-буффа, французская комическая опера.

Музыкальный материал к теме:

Монтеверди К. 2-3 мадригала (по выбору преподавателя).

Монтеверди К. Фрагменты из оперы «Орфей» (по выбору преподавателя).

Перселл Г. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней».

Перголези Дж.-Б. Фрагменты оперы «Служанка - госпожа».

Каччини Д. «Ave Maria».

Тема 2. Георг Фридрих Гендель

Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759 г.)- великий немецкий композитор. Светский, героический характер творчества. Связь Генделя с английской музыкальной культурой. Основные жанры творчества: опера, оратория. Разновидность деятельности Генделя. Творческое наследие. Историческое значение творчества Генделя.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские сочинения.

Ранние годы. Гамбургский период (1703-1705).

Переезд в Италию (1706-1710). Освоение стилем итальянской оперы и инструментальными жанрами. Создание опер-серий. Обширная концертная деятельность.

Английский период (1710-1759) - самый плодотворный в творческой и исполнительской деятельности. Руководство оперным театром. Интенсивная работа в области оперного жанра.

Появление «оперы нищих», как реакции прогрессивной части английского общества на придворную оперу. Создание лучших ораторий. Признание композитора его современниками.

Последние годы жизни.

Ораториальное творчество.

Оратория - вершина творчества. Гражданская, героическая тематика лучших ораторий Генделя. Количество ораторий. Лучшие: «Иуда Маккавей», «Израиль в Египте», «Мессия».

Оратория «Самсон» (1741). История создания. Основная идея оратории. Сюжет и его развитие. Образ народа - центральный в оратории. Роль хоровых сцен в драматургии оратории. Широкое применение полифонических и гомофонных приемов письма. Характеристика главных героев оратории (Самсона, Далилы, Михи). Жанровое разнообразие арий. Роль оркестровых номеров в музыкально-драматическом развитии оратории.

Разбор оратории по частям.

Инструментальное творчество.

Разнообразие жанров: концерт-гроссо для оркестра, сольные концерты, камерная и органная музыка. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе: «Музыка для фейерверка», «Музыка на воде».

Концерт-гроссо соль минор. Его образное содержание. Сюитный принцип строения цикла. Связь с жанрами бытовой музыки. Особенности оркестрового письма.

Музыкальный материал к теме:

Оратория «Самсон»: увертюра; I часть - хоры 2, 5, ария Самсона №4, II часть: ария с хором; III часть - сцена разрушения храма №28. Траурный марш №33.

Концерт-гроссо соль минор.

Тема 3. Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - величайший немецкий композитор. Значение творчества Баха в истории мировой культуры. Гуманистическое, философское содержание творчества. Жанровое богатство, совершенство форм, масштабность замыслов. Народные истоки музыки Баха - протестантский хорал, народные песни, танцы. Многогранность творческой деятельности: композитор, исполнитель, дирижер, педагог, музыкальный мастер.

Органический синтез полифонического и гармонического начал. Сравнительно неширокая известность творчества Баха при жизни, длительное забвение после смерти, возрождение музыки Баха в начале XIX века, изучение его творчества. Влияние творчества И.С. Баха на последующие поколения. Выдающиеся музыканты об историческом значении творчества И. С.Баха. Творческое наследие композитора.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы (Эйзенах, Ордруф, Лüneбург). Музыкальные традиции рода Баха. Окончание певческой школы. Арнштадт - начало творческого пути, работа в должности органиста. Создание «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» для кларнета, первых кантат.

Веймарский период (1708-1717) - период творческой зрелости. Бах - органист. Создание великих произведений для органа - Токкаты и фуги ре минор. Прелюдии и фуги ля минор. Пассакалии и фуги до минор, хоральных прелюдий. Изучение и творческая переработка музыки А. Вивальди и французских клавесинистов.

Кётенский период (1717-1723). Расцвет инструментального творчества. Создание «Хорошо темперированного клавира» I том. Хроматической фантазии и фуги. Английских, Французских сюит, скрипичных, виолончельных сочинений. Бранденбургских концертов.

Лейпцигский период (1723-1750) - вершина творческого пути Баха. Создание монументальных вокально-инструментальных циклов - «Высокой мессы» си минор, «Страстей по Иоанну», «Страстей по Матфею», духовных и светских кантат. Работа в области инструментальной музыки – «Хорошо темперированный клавир» II том. Итальянский концерт, партиты. Работа над «Искусством фуги» и «Музыкальным приношением», ставшим итогом полифонического мастерства Баха. Расцвет исполнительской и педагогической деятельности. Последние годы жизни.

Инструментальное творчество Клавирные сочинения.

И. С. Бах - великий исполнитель своего времени. Новая трактовка Бахом инструмента клавира, предвидение его концертного значения. Обогащение клавирного стиля новыми выразительными средствами органной, скрипичной и вокальной музыки - «Хорошо темперированный клавир» (1722, том 1, 1744, том 2) - вершина западноевропейской полифонии XVII- XVIII веков, энциклопедия «свободного» полифонического стиля. А. Г. Рубинштейн, Р. Шуман о «Хорошо темперированном клавире». Построение цикла. Принцип внутреннего единства цикла, расположение прелюдий и фуг. Художественное, образное богатство цикла. Понятие темпераций, возможностях темперированного строя, создание хорошо темперированного клавира - доказательство жизнеспособности инструмента фортепиано.

Характеристика малого цикла.

Прелюдия. Ее свободно-импровизационный характер, образное и фактурное единство в прелюдии. Разнообразие выразительных средств прелюдий.

Фуга - высшая форма имитационной полифонии. Понятие об импровизации, теме фуги, «ответе», их тональном взаимоотношении, о противосложении, интермедии. Основные разделы фуги (экспозиция, разработка, реприза). Различные приемы полифонического развития: стретта, проведение темы в увеличении, уменьшении, обращении, ракоходном движении. Двух-, трех-, четырехголосные фуги.

Хроматическая фантазия и fuga (1723) - одна из вершин клавирного творчества Баха. Преломление в ней стиливых приемов органной, скрипичной и вокальной музыки.

Фантазия - свободно-импровизационное изложение, определяющее ее строение, как чередование контрастных эпизодов. Цельность композиции, динамическая линия развития, ведущая к кульминации в коде. Новизна гармонического языка.

Фуга - ее спокойно-созерцательный характер. Преломление в трехголосной фуге особенностей органной музыки: масштабность темы, импровизационный характер интермедий, монументальное патетическое заключение, возвращающее образы фантазии и способствующее цельности сочинения.

Органное творчество.

Органная музыка - основа творчества И. С. Баха. Работа композитора над органными сочинениями в Веймаре. Бах - органист. Новая концертная трактовка инструмента. Основные жанры органного творчества.

Хоральные прелюдии - образцы философской лирики Баха. Народные истоки хоральных прелюдий. Широкий эмоциональный диапазон баховских обработок, преобладание одного настроения в каждом из них: например, просветленный, эпически-возвышенный, повествовательный характер Прелюдии Ми бемоль мажор, лирически-возвышенный строй Прелюдии соль минор, психологическая углубленность Прелюдии фа минор.

Токката и fuga ре минор. Обращение И. С. Баха к монументальным полифоническим органным циклам. Создание циклов - Прелюдий и фуг. Фантазии и фуги. Пассакалии и фуги. Богатство образного содержания: контраст свободного изложения в 1-й части и строгой полифонической формы во 2-й части при общем тематическом и тональном единстве.

Токката и fuga ре минор - одна из самых значительных сочинений органной музыки Баха. Величественность, патетика, драматический пафос образов цикла. Контрастное многообразие цикла: образное, регистровое, динамическое, фактурное - при общем тематическом свободно-импровизационном развертывании, стройности и монолитности.

Вокально-инструментальное творчество.

Вокально-инструментальное творчество – вершина лейпцигского периода жизни. Многообразие жанров. Духовные, светские сочинения. Роль хора, арий, речитативов, хоралов, ораторий.

Высокая месса си минор (1733) - один из монументальных памятников мировой музыкальной культуры. Гуманистическая, философская идея сочинения. Определение жанра мессы. История создания Высокой мессы. Конкретность - основной драматургический принцип развития цикла. Особенности структуры Высокой мессы. Единая линия развития при отсутствии сюжета: от сдержанной лирики первых номеров, через трагические кульминации (хоры №15, 16) и торжественно-ликующее настроение хора №17 к проникновенной лирике в заключении (ария №23). Исполнительский состав мессы. Введение светских жанров (арий, дуэтов), самоцитаты (1 и 16). Особенность музыкального стиля Высокой мессы - сочетание полифонического и гомофонного складов (преобладание полифонического в хоровых номерах и гомофонного в сольных и ансамблях).

Разбор отдельных номеров Высокой мессы.

«Страсти по Матфею» (1729) - монументальное музыкально-драматическое произведение. Определение жанра. История создания. Глубоко человеческое, лирическое раскрытие в «Страстях по Матфею» евангельского текста. Связь с протестантской музыкальной культурой (немецкий текст, использование протестантских хоралов). Особенности строения, введение элементов оперного, ораториального, театрально-драматического жанров. Ведущая роль арий в лирических номерах, хора - в драматических эпизодах, роль ведущего («евангелиста»), как носителя эпического начала в произведении. Исполнительский состав.

Разбор отдельных номеров «Страстей по Матфею».

Музыкальный материал к теме:

«Хорошо темперированный клавир» (1 том): прелюдии и фуги №1 До мажор, №2 до минор, №8 ми-бемоль минор, №10 ми минор, №16 соль минор.

Хроматическая фантазия и fuga.

Хоральные прелюдии: Ми-бемоль мажор, соль минор, фа минор.

Токката и fuga ре минор для органа.

«Высокая месса» си минор: № 1, 15, 16, 17, 23.

«Страсти по Матфею»: №1, 12, 47, 48.

Тема 4. Кристоф Виллибальд Глюк

Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787) - выдающийся австрийский композитор, реформатор оперы. Количество опер. Прогрессивное значение оперной реформы Глюка в период кризиса европейского искусства в середине XVIII века. Отражение в оперной реформе передовых воззрений французских энциклопедистов (Дидро, Руссо, Вольтера) накануне Великой французской революции 1789 года.

Основные положения оперной реформы К. В. Глюка: этическое, воспитательное предназначение оперы; единство драматического действия, слова и музыки. Ведущие принципы оперного жанра - простота, правда и естественность. Использование античных жанров, воплотивших высокие этические идеалы (идеи героического подвига, самопожертвования, верности долгу). Новая трактовка средств музыкальной выразительности, оперных форм, оркестровка в раскрытии драматургии оперы.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в Чехии. Занятия у Богуслава Черногорского.

Формирование творческих принципов (1741-1762). Жизнь в Вене. Переезд в Италию. Значение итальянской оперной культуры для формирования оперных принципов Глюка. Пребывание в Лондоне, изучение ораториального творчества Генделя. Руководство первым оперным театром в Вене. Создание опер в жанре итальянской серии, французской комической оперы, балетов, инструментальных сочинений, подготовивших появление первых реформаторских опер.

Венский период (1762-1773). Начало реформаторской деятельности. Создание первых реформаторских опер «Орфей» (1762), «Альцеста» (1767) совместно с либреттистом Р. Кальцабиджи. Изложение основных положений оперной реформы в предисловии к опере «Альцеста».

Последние годы жизни (1774-1787). Расцвет творчества в Париже. Постановка «Ифигении в Авлиде», создание новых редакций опер «Орфей», «Альцеста». «Война глюкистов и пиччинистов», как отражение творческой борьбы в оперном искусстве XVIII. Поддержка Глюка энциклопедистами. Последние оперы Глюка («Армида», «Ифигения в Тавриде»), как завершение оперной реформы. Возвращение в Вену. Кончина композитора.

Оперное творчество.

К. В. Глюк - реформатор оперы XVIII века. Основные положения оперной реформы. Количество опер. Многообразие жанров. Реформаторские оперы.

Опера «Орфей» - первая реформаторская опера Глюка, ее место в истории оперного театра XVIII века. История создания. Две редакции оперы - венская (1762), парижская (1774), различия между ними. Основная идея оперы - сила искусства, подвиг во имя любви. Трехкратное строение оперы: драматургия оперы, основанная на контрастном сопоставлении актов, картин, эпизодов. Преломление в опере реформаторских принципов Глюка (античный сюжет, подчинение средств музыкальной выразительности раскрытию идеи, использование свободно построенных оперных сцен, введение балета, роль оркестра).

Развитие оперы по действиям.

Музыкальный материал к теме:

Опера «Орфей»: I действие; хор №1, ария Орфея «О друг, бесценный мой». II действие, I картина; хор фурий, ария Орфея, пляска фурий; 2 картина; балет блаженных теней («Мелодия»); III действие; ария Орфея «Потерял я Эвридику».

Тема 5. Йозеф Гайдн

Венская классическая школа.

Вторая половина XVIII века - эпоха классицизма. Вена - центр музыкальной культуры Европы.

Отражение просветительских идей XVIII века в музыкальном искусстве И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена.

Новые эстетические принципы: демократизм тем, сюжетов, классическая ясность формы, музыкального языка, органически связанного с бытовыми жанрами.

Расцвет симфонической и камерной музыки.

Формирование сонатно-симфонического цикла как высшего достижения музыкального классицизма.

Создание классических образцов жанров симфонии, сонаты, концерта, ансамбля.

Строение циклов, особенности тематизма, принципов развития.

Роль частей цикла: сонатного аллегро, медленной части, менуэта, финала.

Гомофонно-гармоническая основа музыкального стиля венского классицизма.

Становление классического симфонического оркестра парного состава.

Йозеф Гайдн (1732-1809) - великий австрийский композитор, представитель венской классической школы. Основоположник классических образцов симфонии, сонаты, инструментального концерта, ансамбля, создатель классического симфонического оркестра парного состава. Оптимистический характер творчества, демократичность и народные истоки (немецкие, славянские, венгерские, хорватские) музыкального языка. Главенство гомофонно-гармонического стиля. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Жизнь в Рорау. Переезд в Вену, занятия в хоровой капелле собора Святого Стефана. Вынужденный уход из капеллы. Музыкальное самообразование. Приобщение к разнообразным формам культурной жизни Вены, первые сочинения в области театральной и инструментальной музыки.

Начало творческой деятельности (1751-1761). Участие в различных инструментальных капеллах, создание первых квартетов и симфоний.

Формирование творческих принципов (1761-1791). Служба в капелле князя Эстергази. Достижение творческой зрелости. Создание лучших симфоний данного периода: «Прощальная симфония», «Траурная», «6 Пражских симфоний» Начало общеевропейской известности. Творческое общение с В. А. Моцартом.

Период творческого расцвета. Концертные поездки в Лондон (1791-1792, 1794-1795), достижение европейской известности. Создание «Лондонских» симфоний, ораторий «Времена года», «Сотворение мира». Встреча с Бетховеном. Последние годы жизни в Вене.

Симфоническое творчество.

Историческое развитие жанра симфонии до появления первых симфоний Гайдна (Мангеймская школа). Ранние симфонии Гайдна («Прощальная», «Траурная», 6 «Парижских» симфоний). Цикл 12 «Лондонских» симфоний вершина творчества И. Гайдна. История возникновения цикла. Общий характер цикла и формообразования симфоний. Программность цикла и отдельных симфоний. Усиление драматического начала. Оркестр в симфониях Гайдна.

Симфония №103 (1795) Ми-бемоль мажор («Лондонская» 6 тремоло литавр). Характер симфонии, круг типичных для творчества И. Гайдна художественных образов, народно-бытовая природа тематизма. Композиция, драматургия симфонии в целом и каждой из частей в отдельности. Оркестр симфонии.

I часть. Adagio. Allegro con spirito, (сонатная форма со вступлением), Ми-бемоль мажор. Роль медленного вступления (с тремоло литавр), его последующая трансформация в экспозиции, разработке, коде, способствующая внутреннему единству I части. Народно-жанровая, танцевальная основа главной и побочной партий. Динамические, оркестровые контрасты (группы оркестра, оркестровые тутти). Богатство мотивного развития главной, побочной и темы вступления, неожиданные тональные сопоставления в разработке.

II часть. Adagio (двойные вариации), до минор. Двойные вариации на хорватские темы. ладовый контраст тем при их интонационном единстве. Динамическая трактовка вариационной формы.

III часть. Менуэт (сложная трехчастная форма с трио). Ми-бемоль мажор. Близость Менуэта к народному танцу, проявляющаяся в остро синкопированном ритме и несколько угловатом мелодическом рисунке.

IV часть. Финал Allegro con spirito (рондо соната) Ми-бемоль мажор. Искрометный характер финала. Мотивное, тональное, регистровое развитие в финале народной темы, ставшей основой главной и побочной партий.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Симфония №103 («Лондонская» - «С тремоло литавр») Ми-бемоль мажор.

Дополнительный:

Симфония «Прощальная» №45,

Соната Ре мажор или ми минор.

Тема 6. Вольфганг Амадей Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) - величайшее явление мирового музыкального искусства, выдающийся представитель венской классической школы. Высокий гуманизм, реалистичность творчества, художественное совершенство его произведений. Творческое преломление лучших достижений музыкального искусства XVII начала XVIII веков и создание на этой основе новаторских сочинений во всех музыкальных жанрах. Жанровая разносторонность, особое значение оперы. Творческое наследие. Оценка творчества композитора современниками и последующими поколениями.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Зальцбург. Феноменальная музыкальная одаренность. Занятия под руководством отца. Концертные выступления, знакомство с европейской музыкальной культурой, влияние ее на творческую деятельность Моцарта. Первые сочинения.

Формирование творческих принципов (1770-1781). Пребывание в Италии, избрание в члены Болонской академии. Служба при дворе архиепископа Зальцбурга. Концертные поездки в Вену, Мангейм, Париж. Знакомство с музыкой И. Гайдна, композиторами мангеймской школы, операми К.В. Глюка, австрийским народным театром. Жанровое многообразие творчества. Лучшие сочинения 70-х годов: симфония №25 соль минор, скрипичные концерты, клавирные сонаты (Ля мажор, ля минор и другие), опера-серия «Идоменей».

Венский период (1781-1791) - вершина творчества. Изучение баховской полифонии, своеобразное преломление ее в творчестве. Упрочение демократических взглядов в эстетике Моцарта. Создание шедевров: симфоний №№ 39, 40, 41; опер «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все», «Волшебная флейта»; духовная музыка «Реквием». Безвременная трагическая смерть композитора.

Оперное творчество.

Место оперного жанра в творчестве Моцарта. Количество опер, жанровое многообразие. Эволюция оперы в творчестве композитора. Оперная реформа Моцарта, ее выдающееся значение. Новая трактовка традиционных оперных жанров, создание новых синтетических (веселая драма «Дон Жуан», опера-сказка «Волшебная флейта»), зрелые оперы Моцарта - оперы ярких характеров. Динамическое развертывание музыкального и сценического действия. Господство музыки при органическом единстве музыки и драматического действия, симфонизация оперы. Значение творческих достижений Моцарта в оперном жанре в развитии европейского оперного искусства.

Опера «Свадьба Фигаро» (1786) - выдающееся создание Моцарта в жанре оперы-буффа, обновление жанра. Передовая демократическая направленность оперы. Обращение к трилогии Бомарше - проявление демократических устремлений Моцарта. История создания оперы. Особенности музыкальной драматургии - типичная для жанра оперы-буффа двухактная композиция, расширение рамок жанра оперы-буффа путем введения классицистических традиций. Создание лирической комедии характеров, жизненно-правдивых музыкальных образов.

Развитие оперы по действиям.

Опера «Дон Жуан» (1787) - вершина оперного творчества Моцарта, воплотившая реформаторские принципы Моцарта. История создания. Сюжет, идея и литературные истоки либретто оперы. Создание синтетического жанра путем слияния различных оперных жанров (серий, буффа, зингшпиль).

«Дон Жуан» - образец реалистической оперы, сочетающей в себе трагическое, комическое, лирическое начала.

Развитие оперы по действиям.

Симфоническое творчество.

Симфония - центральный жанр в творчестве Моцарта. Количество симфоний. Эволюция симфонического творчества композитора: от становления симфонического жанра под влиянием гайдновского симфонизма через расширение круга образов, тематики, содержания, усиление драматической конфликтности, контрастности как между частями цикла, так и внутри частей в поздних симфониях №№ 39, 40, 41.

Симфония №40 соль минор (1788), вместе с симфониями №39 и №41 относится к поздним, венским симфониям Моцарта, представляющих следующий (после Гайдна) этап в развитии западноевропейского симфонизма, характеризующегося расширением круга образов, тематики, усилением драматической конфликтности, как между частями цикла, так и внутри частей.

Симфония №40 - первый в истории европейского симфонизма пример лирико-драматической симфонии. Лирически взволнованный характер, открыто эмоциональный тон всех частей симфонии, способствующий монолитности цикла. Интонационное, тональное, формообразующее единство всех частей. Симфонизм, как метод мышления. Оркестр симфонии.

I часть. *Molto allegro* (сонатная форма), соль минор. Лирико-драматический характер I части, драматизация трепетной, проникновенной главной темы в разработке, посредством тональных сдвигов, полифонических методов развития, динамизации. Подчинение побочной партии общему лирико-драматическому характеру, посредством ее оминоривания, драматизация и расширение в репризе.

II часть. *Andante* (сонатная форма). Ми-бемоль мажор. Необычность композиции для медленной части. Новая светлая лирическая грань в симфонии; полифонические приемы изложения в экспозиции. Противопоставление светлой мечтательной экспозиции драматически напряженной разработке. Тонкость оркестрового письма.

III часть. Менуэт (сложная трехчастная форма), соль минор. Новая драматическая трактовка менуэта далекая от традиционного галантного стиля XVIII века. Образная, интонационная, ладо-гармоническая связь менуэта с I и IV частями цикла.

IV часть. Финал. *Allegro assai* (сонатная форма), соль минор. Возвращение лирической экспрессии I части. Динамизм, драматичность - новое качество венского симфонизма XVIII века.

«Реквием» (1791) – значение духовной музыки в творчестве Моцарта, обращение к жанрам духовной музыки в зальцбургский и венский периоды. «Реквием» – лебединая песнь композитора. Глубокая гуманистическая философская идея произведения. Определение жанра. История создания «Реквиема». Структура, тональность, исполнительский состав.

Разбор отдельных номеров «Реквиема».

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра; 1 действие 1 картина - два дуэта Фигаро и Сюзанны, терцет Графа, Базилио и Сюзанны, каватина и ария Фигаро, ария Керубино; 2 картина: ария Графини, канцона Керубино, финал,
 2 действие 1 картина; ария Графа; 2 картина; арии Барбарини, Сюзанны, Фигаро;
 Опера «Дон Жуан»: увертюра; 1 действие: выход Лепорелло «со списком», дуэтино Дон Жуана и Церлины, дуэт Дон Жуана и Лепорелло, ария Дон Жуана. 2 действие: серенада Дон Жуана, финал 2 действия;
 Симфония №40 соль минор;
 «Реквием» №№ 1,2,3,6,7.
 Дополнительный:
 Фортепианные сонаты: Ля мажор, ля минор;
 Симфония №41 («Юпитер») До мажор;
 Опера «Волшебная флейта»: увертюра.

Тема 7. Людвиг ван Бетховен

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) - великий немецкий композитор, представитель венской классической школы. Мировое значение творчества Бетховена. Формирование мировоззрения и творческих принципов в эпоху Французской буржуазной революции 1789 года. Гражданский пафос, философская глубина, героический характер творчества. Герой Бетховена - человек-борец, сильная личность (Эгмонт, Кориолан). Многогранность творческой деятельности: композитор, исполнитель. Композитор-новатор, симфонизм, как основной принцип мышления. Творческое наследие. Основные труды о Бетховене.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в Бонне. Занятия под руководством К. Неефе. Изучение творческого наследия И. С. Баха, И. Гайдна, В. А. Моцарта - первые композиторские опыты, начало исполнительской деятельности. Посещение лекций в Боннском университете. Формирование мировоззрения под влиянием идей Великой французской революции 1789 года. Переезд в Вену.

Ранний венский период (1792-1802). Расцвет исполнительской деятельности. Жанровое разнообразие в творчестве. Создание первых зрелых сочинений - сонат для фортепиано (в том числе: №№ 8, 12, 14, 17), симфоний №№ 1, 2, балета, камерных ансамблей. Личная трагедия композитора, вызванная глухотой. «Гейлигенштадское» завещание. Преодоление душевного кризиса посредством напряженной творческой работы.

Период творческой зрелости (1803-1812). Создание симфонии №3 - переломный этап в творчестве композитора, начало «героической» линии, продолженной в опере «Фиделио», в музыке к трагедии И. В. Гете «Эгмонт», в увертюре «Кориолан», концерте №5 для фортепиано с оркестром, в сонатах для фортепиано №№ 17, 21, 23, в сонате для скрипки и фортепиано «Крейцеровой». Скрипичном концерте, квартетах №59 и др. Историческая обстановка в Европе (1813-1817). Резко оппозиционные настроения Бетховена, его верность демократическим идеалам. Некоторое ослабление творческой активности в связи с окружающей обстановкой.

Последний период жизни и творчества (1818-1827). Создание симфонии №9 - грандиозной вершины, итог деятельности Бетховена, утверждение в ней основной идеи творчества - «через борьбу к победе, через страдания к радости». Последние произведения Бетховена - выход за пределы классицистского стиля, обращение к новым выразительным средствам, поздние соната, квартеты, «Торжественная месса». Последние годы жизни.

Фортепианное творчество.

Исполнительская деятельность Бетховена-пианиста. Соната - любимый жанр фортепианного творчества, лаборатория стиля, новая трактовка жанра. Количество сонат. Классификация сонат по общности образного содержания, кругу выразительных средств.

Соната №8, «Патетическая», соч. 13, до минор, (1799) - первое сочинение зрелого фортепианного стиля Бетховена. Новый круг образов, близкий к героическим операм XVIII века (оперы Керубини, Глюка). Яркая контрастность трехчастного цикла в сочетании с внутренней целостностью содержания и композиции сонаты, с интонационным, тематическим родством основных музыкальных образов.

I часть. *Brave. Allegro di molto e con brio* (сонатная форма с медленным вступлением), до минор. Драматургический центр цикла. Особенности композиционного строя сонатной формы. Образное, Композиционное значение вступления. Драматический, трагический характер основных образов I части: вступления, главной, заключительной тем. Контрастное тематическое и тональное противопоставление им лирико-экспрессивной темы побочной темы. Новизна фортепианного стиля.

II часть. *Adagio cantabile* (сложная трехчастная форма с сокращенной репризой). Ля-бемоль мажор – пример философской лирики Бетховена. Образная связь с I частью; сонаты.

III часть. Рондо (Рондо-соната), до минор. Возвращение драматического характера I части при песенной природе основных музыкальных образов рондо. Драматическое значение коды.

Соната №14 «Лунная», соч. 27 №2, до-диез минор (1802). Подзаголовок (*sonata quasi una fantasia*), определяющий лирико-драматическое содержание трехчастного цикла. Необычность драматургии цикла. Название сонаты, данное поэтом-романтиком Л. Рельштабом. Выдающиеся музыканты о сонате.

I часть. *Adagio sostenuto* (простая трехчастная форма) – импровизационный характер изложения. Одухотворенность содержания, подготовившего романтические образы.

II часть. *Allegretto* (сложная трехчастная форма). Ре-бемоль мажор. Ф. Лист о значении II части в цикле. Просветленный, скерцозный характер. Роль *Allegretto* как своеобразной интермедии в цикле.

III часть. *Presto agitato* (сонатная форма), до-диез минор - драматическая вершина цикла. Страстный экспрессивный характер основных тем экспозиции. Особенности фортепианного стиля. Кульминационное значение импровизационной коды для раскрытия драматического содержания сонаты.

Соната №23 «Аппассионата», соч. 57, фа минор (1806) - одна из вершин фортепианного творчества Бетховена. Грандиозность, масштабность трехчастного цикла. Родство сонаты №23 с героико-драматическими симфониями Бетховена, проявляемое как в содержании, так и в симфоническом методе мышления и развития.

I часть. *Allegro assai* (сонатная форма), фа минор. Масштабность сонатной формы, стирание граней между основными разделами формы, способствующее ее монолитности. Тематическое единство, благодаря применению принципа монотематизма и сквозному развитию четырехзвучного мотива главной партии. Ла-канизм изложения основных тем в экспозиции и симфонический размах их развития в разработке и коде.

2 часть. *Andante con moto* (тема с вариациями). Ре-бемоль мажор. Сдержанность, углубленность, строгость темы и ее симфонизированное развитие в вариациях, подготавливающее непрерывность перехода к финалу.

III часть. *Allegro ma non troppo* (сонатная форма), фа минор - неистовый, мятежный характер финала, перекликающийся с I частью сонаты. Интенсивное развитие, приводящее к трагедийной кульминации в коде.

Симфоническое творчество.

Бетховен - величайший симфонист. Многожанровость симфонического творчества. Симфония – главный жанр творчества Бетховена, высшая ступень в развитии жанра симфонии по сравнению с творчеством Гайдна и Моцарта. Количество симфоний, индивидуальные особенности каждой. Общие принципы в развитии симфонического жанра. Оркестр симфоний Бетховена.

Симфония №3 «Героическая», соч. 55, №3 Ми-бемоль мажор (1804) - первое в истории симфонической музыки грандиозное воплощение основной идеи творчества Бетховена. Жанр симфонии. История создания. Новая трактовка симфонического цикла - единство и многоплановость героического содержания во всех частях произведения. Интонационные и жанровые связи с музыкой Великой Французской революции. Оркестр симфонии.

I часть. *Allegro con brio* (сонатная форма). Ми бемоль мажор - ее небывалые масштабы, тематическое богатство, драматический контраст образов и их интенсивное развитие уже в экспозиции. Огромное драматургическое значение разработки, трансформация основных музыкальных тем, появление нового лирического образа в центре разработки. Переосмысление коды, как второй разработки, ее грандиозные масштабы, утверждающие победный характер.

II часть. Траурный марш, *Marcia funebre*, (сложная трехчастная форма), до минор. Величественная, героико-эпическая картина, выдвинутая временем. Симфонизация Траурного марша. Интонационное родство средней части марша с I частью симфонии. Драматизация главного образа в репризе.

III часть. Скерцо, *Allegro vivace* (сложная трехчастная форма). Ми-бемоль мажор. Отказ от традиционного менуэта. Героический характер скерцо, подводящего к финалу.

IV часть. Финал, *Allegro molto* (вариационная форма). Ми-бемоль мажор. Картина массового праздника, опора на бытовые жанры, их симфонизация. Роль трагического эпизода (образная и интонационная переключка с III частью) в общей оптимистической концепции финала.

Симфония №5, соч.67, до минор (1808) - последовательное воплощение в четырехчастном цикле идеи Бетховена «Через борьбу к победе, через страдания к радости». Героический жанр симфонии. История создания. Роль лейтмотивов и его значение в композиции. Принцип монотематизма. Оркестр симфонии.

I часть- *Allegro con brio* (сонатная форма), до минор. Трагический характер I части. Значение лейтмотива во всех разделах формы. Лаконизм сонатной формы в сочетании с напряженным динамическим характером развития.

II часть. *Andante con moto* (двойные вариации). Ля-бемоль мажор - пример философской лирики Бетховена. Возвышенное благородство 1-й темы и маршевая поступь 11-й, ее близость к гимнам Великой Французской революции. Появление лейтмотива, его значение. Интенсивное симфоническое развитие и постепенное образное сближение обеих тем, подчеркивающее значимость героического начала.

III часть. *Allegro* (сложная трехчастная форма), до минор. Драматизация жанра скерцо. Трансформация лейтмотива. Контраст между 1-й частью скерцо и героическим, мужественным характером трио. Изменение основного образа скерцо в репризе. Значение коды, как значительного этапа, подводящего к финалу.

IV часть. *Allegro* (сонатная форма). До мажор. Разрешение драматического конфликта симфонии. Его праздничный, массовый характер. Значение жанров (марши, песни) для создания торжественного, героического финала. Появление в разработке лейтмотива - важнейший контраст, подчеркивающий характер народного ликования в финале.

Симфония №9, соч.125, ре минор (1824) - одно из выдающихся творений в истории мировой музыкальной культуры. Итог творчества Бетховена. Основная идея - воспевание всечеловеческого братства. Масштабы новаторства: грандиозность композиции, формы, необычная последовательность частей.

II часть - скерцо.

III часть - медленная, (*adagio e molto cantabile*), синтетичность жанра (слияние симфонического и ораториального жанров), введение в финал солистов, хора (текст оды Ф. Шиллера «К радости»).

IV часть. Финал, (*Presto*) ре минор - ре мажор. Построение финала: инструментальный пролог (его тематически-синтетическая роль), хоровой эпилог. Постепенное становление темы финального гимна. Грандиозность, величественность хорового звучания.

Увертюра из музыки к трагедии И. В. Гете «Эгмонт», соч. 84 (сонатная форма с медленным вступлением и кодой), фа минор - выдающееся программное сочинение. Бетховен – основоположник одночастной программной увертюры. Значение жанра в творчестве. Количество увертюр. История создания музыки к трагедии И. В. Гете «Фауст». Музыка Бетховена и трагедия И. В. Гете. Обобщенное воплощение в увертюре идеи героической борьбы и победы нидерландского народа. Драматургия увертюры в связи с трагедией Гете: контрастное сопоставление образов – лейтмотивов во вступлении (*Sostenuto ma non troppo*), в сонатной форме (*Allegro*), введение контрастирующей коды. Принцип монотематизма. Жанровая природа основных тем (сарабанда - первый лейтмотив, хорал - эпизод смерти Эгмонта, марш - кода). Напряженность симфонического развития увертюры, приводящая к трагической кульминации (эпизод смерти Эгмонта). Смысл торжественной коды, вытекающей из основной идеи произведения. Оркестр увертюры.

Музыкальный материал к теме:

Сонаты для фортепиано: №№ 8, 14, 23.

Симфонии: №№ 3, 5, 9 (обзорно).

Увертюра из музыки к трагедии И. В. Гете «Эгмонт».

Тема 8. Франц Шуберт

Музыкальный романтизм.

Романтизм – ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX века. Предпосылки зарождения романтизма: политическая реакция, пришедшая на смену революции 1789 года.

Проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах.

Основные темы романтизма: психологическая тема – отражение внутреннего мира человека, рассказ о «маленьком» человеке, тема Природы, обращение к фантастике, средневековой легенде, национальный характер сюжетов и образов.

Характерные жанры романтиков; сочинения малой формы - песня, инструментальная миниатюра.

Создание новых крупных музыкальных форм – вокальных и инструментальных циклов, вокальной и инструментальной баллады, одночастной симфонической поэмы, одночастной сонаты для фортепиано.

Тяготение романтиков к синтезу искусств, к программности.

Создание цикла программной симфонии, программной одночастной симфонической поэмы.

Обогащение романтиками средств музыкальной выразительности, за счет народно-песенных истоков творчества, усиление роли колористического начала в гармонии и оркестровке.

Изучение и открытие романтиками музыкального искусства далекого прошлого.

Франц Шуберт (1797-1828) - великий австрийский композитор начала XIX века, первый представитель музыкального романтизма, младший современник Бетховена. Композитор-лирик. Глубокая правдивость, искренность, непосредственность музыки Шуберта. Образы простых людей, психологическая тема - центральные в творчестве Ф. Шуберта. Истоки музыкального языка композитора - богатейший музыкальный фольклор Вены (австрийский, немецкий, хорватский, венгерский). Создание новых жанров инструментальной миниатюры, вокальных циклов, лирической симфонии, инструментальной фантазии, вокальной баллады. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Влияние демократического окружения на формирование личности. Годы пребывания в конвикте (1808-1813). Ранний расцвет творчества (1813-1817): появление песен на слова И. В. Гете («Лесной царь», «Маргарита за прялкой», «Полевая розочка»), мессы, первых симфоний. Окончание конвикта. Вынужденная работа учителя. Разрыв с семьей.

Период творческой зрелости (1818-1823). Прогрессивное окружение Шуберта («шубертиады»). Творческая дружба с певцом И. Фоглем. Создание вокального цикла «Прекрасная мельничиха», «Неоконченной симфонии», камерных ансамблей, циклов фортепианных миниатюр в том числе «Немецкие танцы», «Вальсы», «Лендлеры», «Музыкальные моменты», фортепианная фантазия «Скиталец», фортепианные сонаты). Самобытность этих сочинений.

Последние годы жизни и творчества (1824-1828). Жизненные лишения. Личная драма непризнания художника. Трагический характер последних сочинений (Вокальный цикл «Зимний путь», песни на стихи Г. Гейне, Л. Рельштаба, Квартет ре минор). Обращение к героико-эпическим образам. (Симфония До мажор). Новые замыслы. Безвременная смерть.

Вокальное творчество.

Песня - основа творчества Шуберта, проникновение песенного начала во все инструментальные жанры. Количество песен. Богатство тем, образов. Жанровое многообразие песенного творчества. Широкий круг поэтов, представленных в песнях классическая поэзия, поэты-современники. Разнообразие песенных

жанров. Новизна мелодического и гармонического языка с опорой на народный интонационный строй, тонкое соответствие музыки и поэтического текста. Выразительность фортепианного сопровождения, его изобразительная и обобщенная лирико-психологическая роль.

Ранние песни на слова И. В. Гете. «Маргарита за прялкой» - пример драматической трактовки песни, перерастающей в психологическую сцену (динамизация куплетной формы). Выразительность мелодии, сочетающей песенную широту и заостренность декламационных оборотов. Изобразительная и психологическая обобщающая роль фортепианных партий.

«Полевая розочка» - (куплетная форма), ее жанрово-народная, песенно-танцевальная основа.

Баллада «Лесной царь». Характеристика жанра. Новый вокальный жанр, введенный Ф. Шубертом. Сочетание в балладе повествовательного начала с драматически напряженным развитием действия. Особенности композиции, основанной на чередовании контрастных эпизодов, характеризующих лиц баллады. Общее значение фортепианного вступления, его патетически-эмоциональный тон и композиционно-объединяющая роль сопровождения.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на стихи В. Мюллера (1823). Новаторство Ф. Шуберта в области создания нового жанра - вокального цикла. Сюжет, воплощение в нем типичных романтических образов - лирического героя, темы странствий, природы. Сюжетная драматургия цикла. Развитие от светлых, радостных настроений (в песнях «В путь», «Куда») к его кульминации в песне «Моя», через драматический перелом цикла в песнях «Охотник», «Ревность и гордость», «Любимый цвет» к настроениям тихой печали, забвения («Мельник и ручей», «Колыбельная ручья»). Музыкальные характеристики лирического героя. Охотника, образа ручья. Черты музыкального единства в цикле: простота, народная основа мелодий песен. Песенных форм (куплетной, трехчастной), как выражение близости цикла к миру народной поэзии и песенности. Многообразие фортепианной фактуры, как средства раскрытия содержания той или иной песни и цикла в целом.

Вокальный цикл «Зимний путь» на стихи В. Мюллера (1827). Трагическая окрашенность цикла по сравнению с циклом «Прекрасная мельничиха». Углубленно-психологическое раскрытие в нем трагедии одинокого человека. Социальные мотивы в цикле, преобладание в нем сумеречного колорита в образах природы. Особенности драматургии цикла: преобладание песен трагического характера («Спокойно спи», «Оцепенение», «Одиночество», «Ворон», «Шарманщик»), проникновение трагического начала в лирически-светлые песни («Липа», «Весенний сон», «Почта»). Обогащение круга выразительных средств языка, использование более сложных музыкальных форм, нежели в цикле «Прекрасная мельничиха».

Вокальный цикл «Лебединая песня» на стихи Л. Рельштаба, Г. Гейне и И. Зейдля (1828). Особенности данного цикла по сравнению с циклами «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».

«Серенада» на стихи Л. Рельштаба - современный образец претворения бытового жанра. Ведущая роль мелодического начала, возникновение дуэта голоса и фортепиано. Драматическая трактовка куплетной формы.

«Приют» на стихи Л. Рельштаба. Создание мятежного образа скитальца. Новые средства выразительности: речитативно-декламационная мелодия, необычные ладогармонические сочетания, объединяющая роль фортепианного остинатного сопровождения в воплощении мятежного образа.

«Двойник» на стихи Г. Гейне - вершина вокального творчества Ф. Шуберта. Трагическая песня-монолог.

Новый круг выразительных средств: речитативно-декламационная вокальная партия, смелые модуляционные и ладогармонические сопоставления. Лейтмотивное значение вступительных аккордов символизирующих образ душевной скованности, безысходности. Свободная трактовка куплетности, перерастающая в форму сквозного развития.

Симфоническое творчество.

Значение жанра симфонии в творчестве Ф. Шуберта. Шуберт - создатель нового романтического симфонического жанра. Количество симфоний. Особенности оркестрового письма композитора.

Симфония №9 «Неоконченная, си минор (1822) - первая романтическая симфония, ее лирический тон, песенная природа основных музыкальных образов. Семантика тональности си минор, столь характерной для романтиков. (Ф. Шопен, Ф. Лист, И. С. Бах). Новая романтическая трактовка двухчастного цикла и сонатной формы. Своеобразие оркестрового стиля.

1 часть. Allegro moderato (сонатная форма с медленным вступлением), си минор. Лирико-драматическое содержание. Особый характер тематического контраста при общей песенной природе тематизма. Конструктивная роль темы вступления.

Новые черты романтической сонатной драматургии: отсутствие драматического противостояния в экспозиции при ярком драматическом контрасте экспозиции и разработки.

I часть. *Andante con moto* (сонатная форма без разработки). Ми мажор. Сопоставление мечтательных, созерцательных образов и драматически-напряженной лирики. Значение вариационных методов развития, терцовых тональных сопоставлений в рамках сонатной формы.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Песни на стихи И. В. Гете: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Полевая розочка».

Песни на стихи разных поэтов: «Баркарола», «Аве Мария», «Утренняя серенада», «Форель».

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда», «Моя», «Охотник», «Ревность и гордость», «Любимый цвет», «Злой цвет», «Мельник и ручей».

Вокальный цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Оцепенение», «Липа», «Весенний сон», «Одиночество», «Ворон», «Шарманщик».

Вокальный цикл «Лебединая песня»: «Серенада», «Приют», «Двойник», «Скиталец». «Неоконченная симфония».

Дополнительный:

Музыкальный момент фа минор,

Экспромт Ля-бемоль мажор.

Тема 9. Карл Мария Вебер

Карл Мария Вебер (1786-1826) - выдающийся немецкий композитор, создатель первой немецкой романтической оперы.

Разносторонность дарования Вебера - композитор, исполнитель, музыкально-общественный деятель. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Занятия музыкой, увлечение театром, оперой. Начало концертной деятельности пианиста-виртуоза. Создание инструментальных сочинений - сонат, Концертштюка, новаторские черты фортепианного стиля.

Становление оперного творчества (1804-1817). Работа в качестве дирижера в европейских оперных театрах. Начало музыкально-критической и общественной деятельности. Изучение народной песни и литературы.

Наиболее значительные оперы этого периода: «Рюбецаль», «Сильва», «Абу Гассан».

Творческий расцвет (1817-1825). Руководство оперным театром Дрездена. Борьба за создание немецкой национальной оперы. Создание оперы «Вольный стрелок», общественное значение этой оперы.

Последние годы жизни. Историко-легендарная опера «Эврианта» и сказочно-фантастическая опера «Оберон».

Оперное творчество.

Значение жанра оперы в творческом наследии композитора. Многообразие оперных жанров. Количество опер.

«Вольный стрелок» (1820) – первая немецкая романтическая опера. История создания. Жанр – зингшпигель, основанный на сочинении музыкальных номеров и разговорных диалогов. Народно-сказочный сюжет. Основная идея оперы - торжество добра над злом. Сочетание жизненных народно-бытовых картин и романтической фантастики. Роль лейтмотивов в музыкальной драматургии оперы, музыкальные характеристики действующих лиц: развернутые арии-сцены Агаты и Макса, раскрывающие душевное состояние геро-

ев, преломление бытовых музыкальных жанров (полонез, застольная песня и музыкальный характер Анхен и Каспара). Народный характер хоровых номеров (хор охотников, хор подружек невесты из 3-го действия).

Центральное место в опере - сцена в «Волчьей долине» - является примером наиболее ярко претворяющим образы народной фантастики. Сквозное развитие сцены. Значение оркестрового колорита, гармонических красок. Увертюра - обобщенное выражение основной идеи оперы. Тематические связи увертюры и оперы, особенности музыкального тематического развития.

Музыкальный материал к теме:

Опера «Вольный стрелок»: увертюра: 1 действие - вальс, застольная песня Каспара, ария Макса; 2 действие: ария Агаты, ариетта Анхен, сцена в Волчьей долине; 3 действие: хоры охотников и подружек.

Тема 10. Феликс Мендельсон-Бартольди

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847) - «Моцарт XIX века». Его место и значение в музыкальной культуре Германии первой половины XIX века. Творческая, исполнительская, просветительская, музыкально-общественная деятельность. Особое преломление романтизма в творчестве. Характерный круг образов: лирическое песенное начало, светлая поэтическая фантастика, романтический пейзаж. Классически ясные, четкие средства музыкальной выразительности (мелодика, гармония, фактура, форма). Жанровое многообразие творчества. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Просвещенная художественная среда в доме родителей, общение с И. В. Гете. Блестящее, разностороннее образование. Ранняя творческая зрелость, создание увертюры к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Исполнительская, дирижерская деятельность. Пропаганда классического наследия (1829 г. - первое исполнение «Страстей по Матфею» И. С. Баха).

Расцвет творчества в 30-40-е годы. Творческое общение с выдающимися музыкантами-современниками - Берлиозом, Глинкой, Шопеном, Шуманом. Создание значительных произведений: «Песен без слов», театральной, камерной, инструментальной музыки, вокальных сочинений, симфоний «Шотландская», «Итальянская», Скрипичного концерта, ораторий «Илия», «Павел». Выдающаяся просветительская деятельность Мендельсона, как основателя и руководителя Лейпцигской консерватории (1843), оркестра Гевандхауз. Последние годы жизни.

Фортепианное творчество.

Ф. Мендельсон – выдающийся пианист своего времени. Фортепианное творчество – основа музыкального языка композитора. Многожанровость фортепианного творчества.

«Песни без слов» (1834-1847) -- жанр фортепианной миниатюры, введенный Мендельсоном. Четыре тетради «Песен без слов», предназначенные для домашнего музицирования. Их демократичность, доступность при высокохудожественном совершенстве. Простота музыкального языка, его вокальная природа, многообразие формы. Широкое использование бытовых жанров - колыбельной песни, баркаролы, охотничьей песни, марша, песни прятки и других.

Симфоническое творчество.

Многообразие симфонического жанра (симфонии, концерты для различных инструментов, увертюры). Мендельсон – основоположник одночастной симфонической программной увертюры.

Увертюра к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» соч.21, Ми мажор, (сонатная форма), (1826) - вершина симфонического творчества Мендельсона. Сочетание, лирических, фантастических, юмористических скер-цозных образов. Классическая стройность увертюры при романтической образности, значение вступления. Яркость, необычность тонально-гармонического письма. Тонкость оркестровки. Обращение к созданию музыки к комедии Шекспира в 1842 году.

Скрипичный концерт соч.64, ми минор (1844) – один из выдающихся образцов этого жанра в мировой музыкальной литературе. Экспрессивно-романтический характер музыки при классическом совершенстве формы. Мелодическое, лирическое, виртуозное богатство концерта. Прозрачность оркестровки.

I часть. *Allegro molto appassionato* (сонатная форма), ми минор. Эмоциональная открытость музыки. Отсутствие оркестровой экспозиции - новая трактовка сонатной формы. Особое выразительное значение сольной каденции.

II часть. *Andante*. Сфера мечтательной лирики, широта мелодического разлива.

III часть. *Allegro molto vivace* (соната без разработки), Ми мажор - праздничный, жизнерадостный характер финала. Жанровые истоки основных музыкальных тем.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

«Песни без слов»: №№ 3, 6, 9, 12, 21, 27.

Увертюра «Сон в летнюю ночь».

Скрипичный концерт.

Дополнительный:

«Шотландская» симфония ля минор.

Тема 11. Роберт Шуман

Роберт Шуман (1810-1856) - великий немецкий композитор-романтик. Прогрессивность деятельности Шумана-композитора, публициста, музыкально-общественного деятеля в борьбе против косности, ограниченности мещанства в искусстве. Формирование мировоззрения под влиянием передовой немецкой романтической литературы (Гейне, Эйхендорф, Рюккерт, Шамиссо, Жан Поль Рихтер). Яркое новаторство Шумана-композитора. Актуальность замыслов, их реальное воплощение в новых оригинальных формах и жанрах. Богатство и разнообразие поэтического содержания его музыки. Обогащение новыми выразительными средствами мелодики, гармонии, ритма, фортепианной фактуры. Создание новых оригинальных жанров и форм. Органическая связь литературной и музыкальной деятельности. Творческое наследие. Оценка творчества Р. Шумана П. И. Чайковским, А. Г. Рубинштейном.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Страстное увлечение литературой и музыкой. Годы учебы в университетах Лейпцига и Гейдельберга, формирование мировоззрения. Занятия у Ф. Вика. Трагедия Шумана-пианиста.

30–е годы. Расцвет фортепианного творчества. Создание глубоко новаторских фортепианных циклов – «Бабочек», «Карнавала», «Венского карнавала», «Юморесок», «Фантастических пьес», «Детских сцен», сонат для фортепиано. Концерта для фортепиано с оркестром. Организация «Новой лейпцигской музыкальной газеты» и воображаемого союза «Давидова братства», цель которых - борьба за высокоидейное искусство, пропаганда выдающегося наследия прошлого и настоящего (Шуберта, Шопена, Берлиоза, Брамса). Расцвет музыкально-критической деятельности. (Статья о Шопене). 1840 год - женитьба на Кларе Вик. Создание вокальных шедевров (циклов «Мирты», «Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта»).

40-50-е годы - обращение к монументальным жанрам - опере («Геновева»), к симфоническому и камерно-инструментальному творчеству, к жанру оратории музыки к спектаклю «Манфред». Жизнь в Дюссельдорфе и Дрездене. Дирижерская и педагогическая деятельность. Последние годы жизни.

Фортепианное творчество.

Фортепианная музыка - основа творчества. Новаторство содержания, связь с литературно-критической деятельностью, новаторство музыкального воплощения - форм, жанров, средств музыкальной выразительности, фортепианного стиля. Шуман - создатель программного фортепианного цикла. Количество, примеры циклов.

«Карнавал», соч. 9 (1834-1835). Уникальный романтический фортепианный цикл. Программный замысел «Карнавала», как отражение идей художественных взглядов Шумана. Богатство, оригинальность музыкальных образов: музыкальные портреты выдающихся деятелей искусства, зарисовки традиционных карнавальных масок, бытовые сценки, танцы. Особенность строения: цикл контрастных миниатюр, объединенных общим программным замыслом, черты вариациозности, сюитности, тематическое единство. Роль Премамбулы и заключительного «Марша Давидсбургеров». Свежесть, яркость музыкального языка, новаторство фортепианного стиля.

Фантастические пьесы, соч.12 - цикл разных по содержанию программных миниатюр: лирических, фантастических, жанровых. Пьесы «Вечером», «Отчего», «Порыв» - характерные образы романтической лирики Шумана.

Вокальное творчество.

Вокальная музыка – одна из важнейших областей творчества Шумана. Обращение композитора к этому жанру в 40-е годы - наиболее счастливый период жизни. Количество песен. Создание вокальных циклов - как воплощение романтических традиций. Количество циклов, примеры.

«Любовь поэта», соч. 48, стихи Г. Гейне (1840). Содержание цикла. Усиление лирико-психологического начала. Обогащение Шуманом средств музыкальной выразительности в вокальном жанре. Сочетание в вокальном стиле: гибкой декламации и песенности. Роль фортепиано в раскрытии и углублении поэтического содержания.

Особенности драматургии цикла: движение от светлых лирических настроений к драматическим (№7 «Я не сержусь»), трагедийным образам (№13 «Во сне я горько плакал»), к общей кульминации цикла (№16 «Вы злые, злые песни»). Куплетное строение, трехчастное большинство песен. Роль фортепианной постлюдии, как просветленного эпилога цикла.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

«Карнавал».

«Фантастические пьесы»: «Порыв», «Отчего», «Вечером».

Вокальный цикл «Любовь поэта».

Дополнительный:

«Симфонические этюды».

Тема 12. Джоаккини Россини

Джоаккини Россини (1792-1868) – крупнейший итальянский композитор первой половины XIX века. Кризис итальянской оперы в начале XIX века. Значение оперного творчества Россини для расцвета итальянского оперного искусства. Творческое наследие. А. Стендаль, А. Н. Серов о Дж. Россини.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Театральная среда определившая призвание будущего композитора. Начало самостоятельной деятельности. Работа в театре в качестве дирижера, хормейстера, концертмейстера. Первые оперы: «Итальянка в Алжире», «Танкред».

Неаполитанский период творчества (1815-1822). Создание вершины творчества в жанре оперы-буффа - «Севильский цирюльник». Европейская слава Россини (20-е годы). Жизнь и творчество во Франции. Постановка героических опер «Моисей», «Магомет II» в Париже, подготовивших появление национальной героико-патриотической оперы «Вильгельм Телль».

Последние годы жизни. Руководство итальянской оперой в Париже. Творческая поддержка молодых итальянских композиторов – В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди. Последние сочинения Россини: песни, культовые сочинения.

Оперное творчество.

Значение данного жанра в творчестве Россини. Жанровое разнообразие (оперы буффа, серия, героико-патриотическая опера). Демократический характер творчества. Количество опер.

«Севильский цирюльник» (1816) – вершина в развитии итальянской оперы-буффа. Литературный первоисточник - II часть трилогии П. Бомарше. Социально-обличительная идея комедии и преломление ее в опере. Особенности музыкальной драматургии - стремительное развитие сценического действия, основанного на острых комедийных ситуациях. Яркие музыкальные характеристики главных действующих лиц в развернутых сольных номерах: графа Альмавивы, данная в каватине и канцоне из I-го действия Фигаро - в каватине Розины. Сатирические образы, их музыкальные портреты (1д. ария дона Базилио «Клевета», ария доктора Бартоло). Значение ансамблей, их дополняющая роль в показе героев оперы. Глубоко национальный характер мелодики, преломление стиля бельканто, а также бытовых жанров (канцоны, марша) для характеристики действующих лиц. Увертюра (сонатная форма без разработки) - блестящий образец симфонического стиля Россини.

Музыкальный материал к теме:

«Севильский цирюльник»: увертюра; I действие - каватина и канцона графа Альмавивы, каватина Фигаро, дуэт Фигаро и графа Альмавивы, дуэт Фигаро и Розины, ария Бартоло, ария дона Базилио, финал;

II действие - дуэт графа Альмавивы и Бартоло, квинтет.

Тема 13. Фридрих Шопен

Фридрих Шопен (1810-1849) - великий польский композитор, основоположник польской музыкальной классики. Связь творчества с идеями национально-освободительного движения в Польше. Воплощение в творчестве темы Родины. Своеобразие романтизма Ф. Шопена, сочетание в музыкальном строе композитора лирических, драматических, трагических образов. Шопен - пианист. Фортепианная музыка - основа творчества Шопена. Яркое новаторство Шопена в создании неповторимого фортепианного стиля. Новая трактовка многих фортепианных жанров: произведений малой формы – прелюдии, экспромта, этюда, переосмысление бытовых жанров - мазурки, полонеза, краковяка, вальса. Создание новых жанров фортепианной музыки - ноктюрна, баллады, скерцо. Национальная природа музыкального языка, преломление в нем особенностей стиля итальянского бельканто. Вокальная природа фортепианного стиля Шопена. Новаторство в области мелодики, гармонии, формы, фортепианной фактуры. Историческое значение творчества Ф. Шопена. Современники о Шопене. Шопен и мировая исполнительская культура. Международные конкурсы имени Ф. Шопена. Творческое наследие композитора.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы на Родине. Семья, окружение, учителя. Первые публичные выступления Шопена-пианиста, первые сочинения. Годы учения в Варшавской Главной школе музыки, 20-е годы - начало композиторской деятельности. Создание концертных виртуозных сочинений - вариаций, фантазий, рондо, обращение к жанрам мазурки, полонеза, ноктюрна, ставших впоследствии определяющими в творчестве. Первые значительные произведения Шопена, завершившие ранний период творчества: два концерта для фортепиано с оркестром. Оценка Р. Шумана творчества молодого Шопена. Концертные выступления в Вене. 1830 год - отъезд Ф. Шопена из Варшавы. Поражение польского восстания. Отклик Шопена на события в Польше - создание Этюда соч. №12, прелюдий ля минор, ре минор.

Зрелый период творчества - 30-40-е годы, Париж. Художественное окружение Шопена, встречи с Ф. Листом, Г. Гейне, Э. Делакруа, В. Беллини, Ф. Мендельсоном, Р. Шуманом, А. Мицкевичем, Ж. Санд. Концертные выступления Ф. Шопена в Париже. Педагогическая деятельность. Творческая деятельность, углубление драматического, трагического начала, тема Родины. Создание выдающихся сочинений мировой музыкальной классики: этюды ор. 10, 25; Прелюдий ор. 28; Сонаты №2 си-бемоль минор. Фантазии фа минор. Баллад №№ 2, 3, 4; Скерцо.

Последние годы жизни. Смертельная болезнь. Концертная поездка в Англию. Усиление трагических настроений в творчестве. Последние мазурки. Безвременная кончина.

Фортепианное творчество.

Ф. Шопен - пианист. Особенности фортепианного стиля Ф. Шопена - «величайшего мелодиста и оригинального гармонизатора» (Н. А. Римский-Корсаков). Формирование индивидуального стиля Ф. Шопена под влиянием классических традиций европейского искусства (в частности Беллини) и польской народной музыки. «Вокальная» природа фортепианного стиля: орнаментально-выразительный характер мелодики Шопена, мелодическая специфика гармонии и фортепианной фактуры, ритмическое богатство. Роль альтерации, народных ладов, народно-жанрового тематизма в музыке Ф. Шопена. Колористическое, тембровое богатство, многоголосие фортепианной фактуры. Обновление классических принципов формования в связи с многообразным миром художественных образов. Переосмысление традиционных жанров, создание новых.

Мазурки. Б. Асафьев о значении жанра в творчестве Ф. Шопена. Мазурка, как символ Польши в творчестве Шопена. Обращение к жанру на протяжении всей жизни. Количество мазурок. Характеристика жанра. Поэтизация жанра в творчестве Шопена. Мелодическое, ладовое, ритмическое, фактурное многообразие. Классификация мазурок в творчестве Ф. Шопена: «сельские», «картинки» народной жизни (до ма-

жорные), мазурки городского «бального» стиля (op.7 №1, op.17 №1), лирико-психологические мазурки (op.17 №4, op.33 №1, op.63 №2, op.68 №4). Проникновение интонаций и ритмов мазурки в произведения других жанров (концерт, полонез, ноктюрн, прелюдия).

Полонез - символ горделивой Польши, выражение в жанре национально-патриотической стороны творчества Шопена. Торжественная поступь, картинность, эпическая героика полонезов. Количество полонезов. Новая трактовка жанра, как романтической поэмы. «Оркестральность», масштабность, виртуозный стиль изложения, драматическая контрастность, симфоничность. Полонезы героического характера (op.40 №1 Ля мажор), героико-трагические полонезы (op.44 фа-диез минор, op.40 №2 до минор).

Ноктюрны - новый жанр романтической фортепианной музыки. Определение жанра. Расширение круга лирических образов за счет контрастности, драматизации, поэмности. «Вокальная» природа ноктюрнов, разнообразие ритмики, фактуры «поющая» гармония, трехчастное строение ноктюрнов. Преломление в жанре ноктюрна характерных черт других жанров марша (op.48 №1 до минор), хорала (op.48 №1 средняя часть), мазурки (op.27 №1).

Этюды - новая трактовка жанра, как художественного произведения, подчинение виртуозных задач раскрытию художественного образа. Количество этюдов. Особый «шопеновский» тип виртуозности, основанный на сочетании различных видов фортепианной техники - мелкой, гаммообразной, арпеджио различных видов, двойных нот, раскрытие в этюдах тембровых возможностей фортепиано, мелодическая насыщенность изложения, благодаря созданию медленных этюдов.

Прелюдии соч.28 (1831-1839) - новая трактовка жанра прелюдии по сравнению с творчеством И. С. Баха. Прелюдии Шопена - цикл, объединяющий 24 миниатюры. Построение цикла по принципу контраста и ладотональному плану, образное разнообразие прелюдий при сохранении единого художественного образа в каждой из 24 (исключение Прелюдия №15 Ре-бемоль мажор). Жанровая основа прелюдий: ноктюрны (№№13, 21), похоронный марш (№20), мазурка (№7), песня без слов, этюд (№№8, 12, 19). Прелюдии лирического (№4), драматического (№16) характера, трагические прелюдии (№№ 2, 24), явившиеся откликом на восстание в Польше.

Баллада №1 соль минор. Баллада - новый жанр романтической фортепианной музыки, введенной Шопеном. Программность Баллады №1, навеянной поэтическими балладами А. Мицкевича. Сочетание лирического, драматического, героического начала в общем эпическом содержании баллады. Особенности сонатной формы: «зеркальная» реприза, оригинальность тонального плана, вариационные, импровизационные методы развития. Напряженное, динамическое развитие основных музыкальных образов, приводящее к трагической кульминации в коде.

Соната №2, op.35, си-бемоль минор, - одно из великих творений фортепианной литературы. Трагическая концепция сонаты, ее последовательное раскрытие в четырех частях цикла. Симфонизм развития, новая трактовка цикла (скерцо - вторая часть, медленная - третья).

I часть. Grave. Doppio movimento (сонатная форма), си-бемоль минор. Глубокий контраст между основными музыкальными образами: трагически сурового вступления главной партии, сдержано-величавой побочной и динамической заключительной. Новаторство в области фортепианного стиля. Симфонизм I части, который проявляется в драматическом развитии темы вступления и главной в разработке и коде.

II часть. Scherzo (сложная трехчастная форма), си-бемоль минор. Необычность введения скерцо во II части (традиции бетховенского скерцо). Драматически конфликтная трактовка скерцо, введение песенного жанра трио скерцо.

III часть. Marche funebre (сложная трехчастная форма), си-бемоль минор - трагическая кульминация цикла, философская трактовка жанра, выраженная в противопоставлении безграничной скорби и проникновенной возвышенной лирики.

IV часть. Finale, Presto (свободно построенная композиция с элементами трехчастности), си-бемоль минор. В.В. Стасов о финале сонаты. Трагический эпилог цикла. Его единство, монолитность, выраженные в унисонном стиле изложения.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Мазурки: op.7 №1, op.7 №5, op.17 №1, op.17 №4, op.24 №2, op.33 №1, op.63 №2.

Полонезы: op.40 №1, op.40 №2.

Ноктюрны: op.27 №1, op.48 №1, op.72 №1.

Этюды: op.10 №2, op.10 №3, op.10 №5, op.10 №12, op.25 №11, op.25 №12.

Прелюдии: №1, №2, №3, №4, №6, №7, №15, №20, №24.

Баллада №1.

Соната №2.

Дополнительный:

Тема 14. Гектор Берлиоз

Гектор Берлиоз (1803--1869) - выдающийся французский композитор, основоположник программного романтического симфонизма, новатор в области оркестра, дирижер, основоположник современного дирижерского искусства, музыкальный писатель, публицист. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Ранние музыкальные впечатления, 20-е годы - Париж. Мучительная борьба между страстным желанием стать музыкантом и вынужденными занятиями медициной. Изучение творчества Глюка. Парижская консерватория (1826-1830), занятия в классе Ж. Ф. Лесюэра. Формирование художественных пристрастий. Ранний период творчества. Создание «Фантастической» симфонии - новая эпоха во французской и мировой симфонической музыке. Оценка симфонии Ф. Листом, Р. Шуманом, Н. Паганини. Присуждение Римской премии. Пребывание в Италии (1830-1832), изучение итальянского искусства. Встречи с Глинкой. Возвращение в Париж.

Творческий расцвет (1832-1846). Создание симфонии с участием солирующего альтя «Гарольд в Италии», драматической симфонии с хором «Ромео и Юлия», «Реквиема», оперы «Бенvenuto Челлини», «Траурно-триумфальной» симфонии, драматической легенды «Осуждение Фауста». Музыкально-критическая деятельность Берлиоза, его дирижерские выступления во Франции, за рубежом.

60-е годы. Приезд в Россию, признание, успех. Знакомство с композиторами «Могучей кучки», В. В. Стасовым, В. Ф. Одоевским. Творчество последних лет: опера-трилогия «Детство Христа», дилогия «Троянцы», «Беатриче и Бенедикт». Последние годы жизни.

Симфоническое творчество.

Симфония - главный жанр творчества Берлиоза. Количество симфоний. Историческая роль Берлиоза в создании программного симфонизма. Сюжетно-повествовательный характер программности Берлиоза. Обращение в симфонических сочинениях к творчеству Шекспира, Байрона, Гете. Воплощение в симфоническом творчестве новаторских принципов Берлиоза: монументальность и театрализация симфонии. Оригинальность музыкального языка - мелодии, гармонии, формы. Лейтмотивная система, определяющая роль оркестрово-тембрового колорита.

«Фантастическая» симфония, соч. 14, До мажор («Эпизод из жизни артиста», 1830) - первый образец программной романтической симфонии в западноевропейской музыке. Автобиографическая трактовка сюжета. Роль лейтмотива в симфонии, его трансформация. Последовательное раскрытие сюжета в пятичастном цикле: романтической I части, *Allegro agitato e appassionato assai* (сонатная форма). До мажор «Мечтания, страсти», жанровой II части. *Valse. Allegro Nono troppo* (сложная трехчастная форма) Ля мажор, «Бал»; в музыкальном пейзаже III части, *Adagio*, Фа мажор, «Сцена в полях»; трагической IV части. *Fllegretto Nono troppo*, соль минор, «Шествие на казнь»; зловеще фантастической *Lagretto. Allegro*, «Сон ночью на шабаше ведьм».

Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в романтическом замысле симфонии: вальса во II части, пастушьего наигрыша - в III части, траурного марша в IV части, использование средневековой секвенции *Dies irae*. Выдающееся оркестровое письмо Берлиоза: новые принципы оркестрового письма, колористические находки.

Музыкальный материал к теме:

«Фантастическая» симфония.

Тема 15. Ференц Лист

Ференц Лист (1811-1886) - гениальный венгерский композитор-романтик. Мировое значение многогранной деятельности Листа-композитора, величайшего пианиста, реформатора фортепианного искусства, музыкального писателя, музыкально-общественного деятеля, педагога, «великого агитатора» (Гейне), защищавшего все передовое в искусстве. Поддержка Листом композиторов: Р. Шумана, Р. Вагнера, Г. Берлиоза, молодых национальных школ (чешской, польской, скандинавской, испанской, русской). Ф. Лист и венгерская музыкальная культура.

Историческое значение Листа-композитора. Творчество Листа - новый этап в развитии западноевропейского романтизма. «Программная поэдность», синтез искусств - ведущий принцип творчества Листа, благодаря которому музыкальное искусство бесконечно обогатилось новыми образными и музыкальными средствами (мелодика, гармония, форма, оркестр, инструментовка, фортепианный стиль). Создание Листом новых жанров симфонической (одночастная симфоническая поэма) и фортепианной музыки, нового принципа развития (монотематизма). Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские годы в Венгрии. Яркие впечатления от народной музыки, стиля вербункош. Жизнь в Вене, занятия у К. Черни и А. Сальери.

Формирование творческих принципов. 1823 год - Париж. Попытка поступления в консерваторию. Занятия у Паэра и Рейха и творческое общение с выдающимися деятелями искусства (Ф. Шопеном, Н. Паганини, Г. Берлиозом, Ж. Санд), богатые музыкальные и литературно-художественные впечатления. Концертные выступления в Париже. Произведения 30-х годов: фортепианные транскрипции, обогатившие репертуар Листа-пианиста симфонической и вокальной музыкой, фантазии, оригинальные пьесы, работа над «Революционной симфонией», явившейся откликом на события Июльской революции 1830 года.

1835-1839 годы. Лист в Швейцарии и Италии. Отражение полученных художественных впечатлений в музыке. Создание «Альбома путешественника», цикла «Годы странствий», 1-й год – «Швейцария», 2-й год - «Италия».

40-е годы - апогей концертной деятельности Листа. Посещение России (1842, 1843, 1847). Триумфальные выступления (А. Н. Серов и В. В. Стасов о Листе). Встречи с русскими музыкантами. Оценка Листом творчества М. И. Глинки, начало творческих связей с русской композиторской школой. 1847 год - отъезд от исполнительской деятельности.

Веймарский период (1848-1861) Дирижерская, музыкально-критическая, педагогическая деятельность Листа в Веймаре. Превращение Веймара в один из крупнейших музыкальных центров Европы. Постановка классических опер, а также сценических сочинений своих современников («Геновева» Р. Шумана, «Лоэнгрин», «Тангейзер» Р. Вагнера, «Бенвенуто Челлини» Г. Берлиоза). Руководство симфоническим оркестром (преьера симфонических сочинений Г. Берлиоза, А. П. Бородина). Расцвет композиторского творчества. Создание Сонаты си минор, 2-х концертов для фортепиано с оркестром, 12 симфонических поэм, симфоний «Фауст», «Данте». Значение Листа в развитии венгерской музыкальной культуры.

Поздние годы жизни (1861-1886) . Годы творческого кризиса. Пребывание в Италии (принятие духовного сана). Возвращение в Веймар. Педагогическая деятельность Листа. Творческие связи с передовыми русскими композиторами «Могучей кучки», В. В. Стасовым, А. Н. Серовым, А. К. Глазуновым («Воспоминание о Листе» А. П. Бородина). Интерес и поддержка молодых национальных композиторских школ. Роль Листа в пропаганде музыки Р. Вагнера. Кончина в Байрейте.

Фортепианное творчество.

Лист - величайший пианист XIX века. Фортепианные сочинения - крупнейшее явление в истории мирового пианизма, в которых отразились свойственные исполнительству Листа, грандиозный размах, ора-

торский пафос, картинность, поэдность. Лист – реформатор фортепианного стиля. Обогащение фортепианной музыки средствами оркестрового письма, богатством красок, тембровых оттенков, невиданной до того времени виртуозностью. Две линии фортепианного творчества: переложение для фортепиано сочинений авторов (транскрипции, парафразы, фантазии); оригинальные сочинения (программные пьесы, часто объединенные в циклы и сборники, рапсодии, сонаты).

Транскрипции - их просветительское значение, пропаганда выдающихся произведений прошлого и современности.

Различные виды транскрипций: концертные фантазии на темы опер (В. А. Моцарта, Д. Россини, Р. Вагнера и др.); транскрипции симфонических и инструментальных произведений (переложение симфоний Л. Бетховена, Г. Берлиоза, органных сочинений И. С. Баха, каприсов Н. Паганини, Марша Черномора М. И. Глинки, Полонеза из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского), вокальных сочинений (песен Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, А. А. Алябьева). Творческая самостоятельность транскрипций, проникновение в художественный замысел композитора и создание на этой основе законченного произведения.

Оригинальные фортепианные сочинения.

Венгерские рапсодии - новый жанр, представляющий собой виртуозные обработки и фантазии на темы венгерских и цыганских народных песен и танцев. Воссоздание в них картин жизни Венгрии в прошлом и настоящем. Количество рапсодий. Главные особенности рапсодий: импровизационность в сочетании с богатыми вариационными приемами развития, виртуозный блеск; общий принцип построения, основанный на контрастном сопоставлении эпизодов, значение коды, использование интонационно-ритмических и ладогармонических средств венгерского стиля вербункош; динамичность развития; красочность звучания, благодаря использованию приемов характерных для венгерских народных инструментов.

«Годы странствий» - два цикла программных пьес. «Первый год» - Швейцария (изд. 1855 г.). «Второй год» - Италия (изд. 1858 г.). История создания циклов. Новый характер программности: обобщенное отражение истории («Капелла Вильгельма Телля»), природы («На Валенштадском озере»), народной жизни («Тарантелла»), воплощение классической литературы и искусства – сочинений Данте («Соната по прочтению Данте»), Петрарки («Сонеты Петрарки»), Микеланжело («Мыслитель»), Рафаэля («Обручение»). Новые композиционные принципы: сочетание импровизационной свободы и стройности формы, особое значение вариационных приемов развития, монотематизм, изобразительность.

Симфоническое творчество.

Обращение к симфоническому творчеству в Веймарский период. Жанры симфонической музыки. Ведущее значение программности, носящей обобщенный характер в симфоническом творчестве. Первоисточники программных сочинений. Лист - создатель одночастной программной симфонической поэмы. Количество симфонических поэм - Разнообразие поэтических образов. Новые принципы драматургии; одночастность, основанная на сжатии симфонического цикла, монотематизма. Оркестр Листа.

Симфоническая поэма «Прелюды» – характерный образец программной музыки Листа. Различия между философскими концепциями Листа и Ламартина. Оркестр «Прелюд». Композиция произведения: сонатная форма со вступлением, являющимся интонационным и смысловым зерном всей поэмы, эпизодом в разработке, «зеркальной» репризой и кодой-апофеозом.

Яркость и контрастность музыкальных образов в экспозиции (героика главной партии лирика побочной), неожиданность тональных сопоставлений, особенность оркестрового письма. Своеобразие в построении разработки: контрастность двух эпизодов. Трансформация тематического зерна в 1–м эпизоде, приводящая к грандиозному нагнетанию и кульминации, и пасторальный характер 2-го эпизода. Живописующая роль оркестра. Героический характер репризы, благодаря перевоплощению лирической побочной в торжественный марш. Значение коды-апофеоза в раскрытии гуманистической идеи сочинения.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Транскрипции: Паганини-Лист «Капанелла», Моцарт-Лист «Дон-Жуан», Шуберт-Лист «Серенада», «Лесной царь».

«Годы странствий»: Сонет Петрарки №104, Тарантелла.

Венгерские рапсодии: №№ 2, 6, 12.

Симфоническая поэма «Прелюды».

Дополнительный:

Ноктюрн №3 «Грёзы любви»,

Соната для фортепиано си минор.

Тема 16.Рихард Вагнер

Рихард Вагнер (1813-1883) – великий немецкий композитор-романтик. Творчество Вагнера - вершина немецкой романтической оперы, выдающееся явление в музыке XIX века. Многогранность деятельности Вагнера: композитор-реформатор оперы, создатель музыкальной драмы, выдающийся дирижер, вместе с Берлиозом, основоположник современного искусства дирижирования, музыкальный критик, публицист, философ. Противоречивость натуры Вагнера.

Национальная природа искусства Вагнера, связь с традициями немецкой музыкальной культуры (Л. Бетховен, К. Вебер), немецким народным творчеством. Смелость, оригинальность художественных исканий Вагнера в области гармонии, мелодии, оркестра. Влияние творческих принципов Вагнера на развитие всего музыкального искусства. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Театральная среда, ее значение для художественного развития Вагнера, музыкальные впечатления (К. Вебер, Л. Бетховен), их воздействие на молодого Вагнера.

30-е годы. Работа в провинциальных театрах в качестве хормейстера, дирижера. Овладение различными оперными стилями («Феи» - немецкая романтическая опера, «Запрет любви» - итальянская комическая опера, «Риенци - последний римский трибун»).

40-е годы. Париж. Первые критические статьи (о Берлиозе, новеллы «Конец в Париже», «Паломничество к Бетховену»). Создание оперы «Летучий голландец» - начало оперной реформы.

Дрезден. Деятельность Вагнера-дирижера (придворный капельмейстер Дрезденского оперного театра). Расцвет оперного творчества: оперы

«Тангейзер», «Лоэнгрин» – зрелые реформаторские сочинения (обращение к народным рыцарским легендам, формирование индивидуального музыкального стиля и оперно-драматургических принципов). Участие Вагнера в Дрезденском восстании 1848-1849 гг.

Швейцария. Годы эмиграции (1849-1859). Теоретические работы («Искусство и революция», «Опера и драма») - философско-эстетические труды, развитие идеи синтеза искусства в «драме будущего». Начало работы над тетралогией «Кольцо нибелунга». Обращение к средневековому роману «Тристан и Изольда», создание музыкальной драмы на этот сюжет, отличающейся богатством и силой музыкального выражения (особенности оркестрового письма, гармонического языка, полный отказ от законченных вокальных форм). Признание реформаторской деятельности Вагнера, успех в европейских странах, приезд в Россию. Создание «Нюрнбергских мастер-зингеров», особое место этой оперы в творчестве Р. Вагнера. Байретский театр (70-е годы). Завершение тетралогии, премьера (1876). Оценка тетралогии современниками Вагнера.

Последние годы жизни. Драма-мистерия «Парсифаль». Кончина композитора.

Оперное творчество.

Р. Вагнер - реформатор оперы. Количество опер. Критическое отношение Вагнера к традициям оперного искусства XIX века, его борьба против «культы» чистого искусства вокала. Музыкальная драма – синтетический жанр, своеобразное драматизированное вокально-симфоническое произведение. Вагнер «автор либретто». Обращение к сюжетам мифологии, рыцарским легендам, средневековому роману в музыкальной драме. Построение музыкальной драмы. Использование сквозного непрерывного музыкального развития. Симфонизация музыкальной драмы, преобладание оркестра над вокальной сферой и превращение оперы в грандиозную драматическую симфонию. Лейтмотивная система. Отказ от традиционных оперных форм, замена их декламационными монологами и диалогами. Господство принципа «бесконечной» мелодии. Значение программно-симфонических эпизодов. Новаторская трактовка оркестра и мастерство оркестрового письма. Оперы Р. Вагнера в России. Критическая оценка П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова оперной реформы Р. Вагнера.

Опера «Тангейзер» (1845) - одна из первых реформаторских опер Вагнера. История создания и постановки. Сюжет оперы, его первоисточники (средневековая рыцарская легенда и рассказ Гофмана). Основная идея оперы. Значение сцены состязания певцов-рыцарей.

Увертюра к опере «Тангейзер» – гениальное создание программно-симфонической музыки, воплощающая основную идею оперы. Тематический вид увертюры, широкое использование в ней основных лейтмотивов оперы. Построение увертюры - трехчастная композиция, с прологом и эпилогом, центральная часть, написанная в сонатной форме с эпизодом в разработке и «зеркальной» репризой. Контраст между крайними частями (строгим хоралом пилигримов и центральной вакханалией в гроте Венеры). Особенности оркестрового письма увертюры.

Опера «Лоэнгрин» (1848) - реформаторская опера 40-х годов. История создания и постановки. Средневековый рыцарский сюжет и отражение в нем в аллегорической форме конфликта между судьбой художника и окружающей средой. Трехактное строение оперы. Особенности драматургии: использование наряду с традиционными оперными формами типа ариозо (сон Эльзы из I действия, рассказ Лоэнгрин из 3 действия), дуэта Эльзы и Лоэнгрин из 3-го действия), хоровых сцен (свадебный хор из 3-го действия), с непрерывно развивающимися. Отказ от увертюры, замена ее развернутым вступлением, являющимся характеристикой идеального мира Граала. Роль оркестра, его выразительные возможности. Музыкальная характеристика главных действующих лиц, основанная на противопоставлении «светлых» образов Эльзы и Лоэнгрин и «мрачных» Тельрамунда и Эльзы, ярко выраженная в системе лейтмотивов. Психологическая выразительность музыкальных характеристик Лоэнгрин и Эльзы, данные в вокально-инструментальных сценах и в оркестровом развитии их лейтмотивов.

Мрачный, зловещий симфонический портрет Ортруды и Тельрамунда во вступлении ко 2-му действию. Значение симфонических эпизодов в опере, роль оркестрового вступления к опере, вступления к 3-му действию, симфонического эпизода - поединок Лоэнгрин и Тельрамунда, его обобщающая роль в драматургии всей оперы. Роль оркестра в раскрытии основной идеи оперы.

Развитие оперы по действиям.

Тетралогия «Кольцо нибелунга» (1852-1874) – основное сочинение Р. Вагнера. История создания и постановки. Философский замысел тетралогии. Краткое содержание частей тетралогии: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Система лейтмотивов, составляющих основу музыкально-симфонического развития музыкальной драмы. Оркестр тетралогии. Симфонические страницы тетралогии.

Опера «Валькирия» (1857). Полет валькирий (III действие) - яркая программная вокально-симфоническая картина, основанная на развитии лейтмотивов Валькирий. Чайковский о «грандиозной, чудной картине» «Полета валькирий». Особенности оркестра.

«Прощание Вотана и заклинание огня». Заключительная сцена «Валькирии», красочная, насыщенная инструментовка (роль струнной группы оркестра, арф, деревянно-духовой группы, медной духовой группы). Программная вокально-симфоническая картина, основанная на развитии лейтмотивов – валькирий, огня, Зигфрида-героя, волшебного сна Брунгильды, лейтмотива судьбы, копья.

Опера «Гибель богов». Траурный марш (III действие) – трагический итог, симфоническое обобщение всей тетралогии. Музыкальная ткань Траурного марша, основанная на развитии лейтмотивов, связанных с судьбой Зигфрида. Особенности оркестрового письма, композиционная структура марша.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Опера «Тангейзер». Увертюра.

Опера «Лоэнгрин». Вступление, I действие, сон Эльзы, появление Лоэнгрин, поединок Лоэнгрин и Фридриха Тельрамунда.

II действие: вступление, ариозо Эльзы, шествие в собор.

III действие: дуэт Эльзы и Лоэнгрин, эпизод смерти Фридриха Тельрамунда, рассказ Лоэнгрин, заключение оперы.

Тетралогия «Кольцо нибелунга».

Опера «Валькирия»: «Полет валькирий», «Прощание Вотана и заклинание огня».

Опера «Гибель богов»: Траурный марш.

Дополнительный:

Увертюра к опере «Нюрнбергские мастерзингеры».

Тема 17. Иоганес Брамс

Иоганес Брамс (1833-1897) - крупнейший немецкий композитор-симфонист второй половины XIX века.

Многогранность творческой деятельности: композитор, пианист, дирижер.

Своеобразие музыкального стиля Брамса: сочетание романтических тенденций (высокой эмоциональности) и классических традиций XVIII начала XIX вв. (рациональное объективное мышление).

Отрицание Брамсом программной музыки.

Развитие композитором классических образцов сонатно-симфонических жанров (симфонии, сонаты, камерных ансамблей), привнесение в традиционные жанры нового романтического содержания.

Демократические истоки музыкального языка Брамса.

Немецкий, австрийский, венгерский, славянский фольклор - основа музыки композитора. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в Гамбурге. Музыкальные традиции в семье, ранние занятия музыкой. Первые концертные выступления, быстрый расцвет исполнительского мастерства, выступления совместно с венгерским скрипачом Э. Ременьи роль венгерской народной музыки в творчестве Брамса. Р. Шуман о молодом Брамсе. Музыкально-общественная деятельность Брамса в Вене во главе «Общества друзей музыки». Расцвет творчества в 70-80-е годы: симфонии, концерты, ансамбли. Выступления в качестве дирижера. Оценка творчества Брамса его современниками.

Фортепианное творчество.

Искусство Брамса-пианиста. Многообразие жанров – произведения крупной формы (сонаты, вариационные циклы), пьесы различных жанров - баллады, рапсодии, интермеццо, капричио и т.д.

Разнообразие образов: песенно-лирических, драматических, эпически-повествовательных.

Венгерские танцы - наиболее популярные сочинения Брамса для фортепиано в четыре руки. Выдающиеся образцы поэтизации народных танцев, их эмоциональное богатство: лирический экспрессивный танец №1, оживленный и задорный №6. Преобладание трехчастной формы с ярким тематическими, тональными и динамическими контрастами.

Симфоническое творчество.

Многожанровость симфонического творчества Брамса.

4 симфонии Брамса – выдающиеся образцы западноевропейского симфонизма послебетховенского времени, созданные композитором в последний период жизни (70-80-е годы).

Симфония №4, соч.98, ми минор (1885) - вершина симфонического Брамса. Глубоко трагическая концепция симфонии.

Сочетание классической стройности цикла с яркой эмоциональной открытостью основных кульминаций в финале: через элегическую I часть. Allegro troppo (сонатная форма), ми минор, созерцательно-лирическую II часть. Andante moderato (сонатная форма без разработки), Ми мажор и танцевально-жанровую III часть. Alltretto giocoso (сонатная форма), До мажор к трагической эпопее IV части. Allegro energico passionato (вариации на басса-остинато), ми минор.

Музыкальный материал к теме:

Венгерские танцы.

Тема 18. Джузеппе Верди

Джузеппе Верди (1813-1901) - великий классик итальянской оперы середины и второй половины XIX века. Связь творчества с национально-освободительной борьбой итальянского народа. Опора Верди на лучшие традиции итальянского оперного искусства. Народные истоки мелоса. Создание национальной реалистической оперы. Развитие и обогащение оперного стиля на протяжении всего творческого пути. Влияние творчества Верди на развитие оперного процесса Европы. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в провинции, первые сочинения. Милан, попытка поступления в консерваторию. Изучение творчества крупнейших мастеров, освоение различными итальянскими оперными жанрами. Национально-освободительный подъем в Италии в 30-40-е годы. Отражение событий этого времени в первых героико-патриотических операх: «Набукко», «Ломбардцы», «Эрнани», «Битва при Леньяно».

40-е годы. Обогащение содержания опер, обращение к произведениям мировой литературы: Шекспир («Макбет»), Шиллер («Луиза Миллер»), Гюго («Эрнани»).

50-е годы. Творческая зрелость, создание нового реалистического искусства, усиление драматической конфликтности, психологической глубины в операх «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Индивидуализация и совершенствование оперного стиля.

60-е годы. Создание опер «Сила судьбы» (заказ дирекции Петербургских театров, посещение в связи с этим России) и «Дон Карлос» – новые ступени к оперной вершине 70-х годов. «Аида», «Реквием» (памяти поэта-патриота А. Мандзони). Сочетание в этих сочинениях героического и лирико-психологического начала. Преломление в «Аиде» лучших достижений оперного искусства различных национальных оперных школ и направлений. Новые черты стиля Верди.

80-90-е годы - яркий творческий подъем. Создание опер на сюжеты В. Шекспира - реалистической музыкальной трагедии «Отелло» и реалистической комедии «Фальстаф» - величайших творений мирового музыкального искусства.

Оперное творчество.

Дж. Верди - величайший музыкальный драматург. Количество опер. Эволюция оперного творчества Верди: Героические черты оперного стиля 40-х годов, реалистические тенденции в 50-х, вершина мастерства в «Аиде», «Отелло», «Фальстаф». Яркая театральность, сценическое мастерство, острота характеристик, исключительное чувство ансамбля, мелодическая щедрость, драматическая выразительность вокальных партий и оркестрового письма.

«Риголетто» (1851) - одна из первых реалистических опер Верди, определившая характерные черты стиля композитора. История создания и постановки. Социально-обличительная идея драмы В. Гюго «Король забвения» и особенности ее претворения в опере (либретто Ф. Пьяве). Драматургия оперы: трехактное строение, чередование контрастных сцен в сочетании со стремительным развитием действия. Простота, демократичность мелодического языка, опора на бытовые жанры: баллада (баллада Герцога, I действие), марш (хор «Тише, тише, I действие), песня (песенка Герцога, II действие). Новаторские черты в трактовке традиционных оперных форм: арии, перерастающей в непрерывную сцену (ария Джильды, I действие, 2 к.; песенка и ария Риголетто, II действие), ансамблей (квартет III действия). Роль оркестровых эпизодов. Вступление, его драматургическое значение. Яркость музыкальных характеристик.

Драматургия оперы: трехактное строение, чередование контрастных сцен, принцип контраста в характеристике главных действующих лиц. I действие - экспозиция главных героев оперы: Герцога, Джильды, Риголетто. Завязка драмы (эпизод проклятия Монтероне, сцена похищения Джильды).

II действие – драматическая кульминация в развитии образа Риголетто.

III действие - трагическая развязка оперы.

Развитие оперы по действиям.

«Травиата» (1853) – лирико-психологическая опера на сюжет драмы А. Дюма-сына «Дама с камелиями». История создания и постановки. Остро социальный характер основной идеи драмы и оперы. Мелодическое совершенство, тонкое преломление в опере черт итальянского бельканто. Роль бытовых жанров, в частности вальса, его объединяющая роль в опере. Новаторское решение сольных, диалогических сцен в опере. Значение оркестровых эпизодов: вступление к опере - характеристика главной героини через лейтмотивы, воплощающие трагическую идею оперы. Особенность драматургии - стремление к непрерывно развивающемуся сценическому действию: I действие - завязка лирической драмы; II действие 1 к. сцена Жермона и Виолетты - перелом в развитии действия; 2 к. - драматическая кульминация оперы; III действие - трагическая развязка.

«Аида» (1871) - наряду с шекспировскими операми - вершина творчества Верди (либретто А. Гисланцони). История создания и постановки. Многоплановость сюжета, жанровое переплетение в опере лирико-психологической драмы и героической темы. Объединение в одном сочинении черт «большой оперы» (грандиозные масштабы оперы, развернутые массовые сцены, драматические сцены-ансамбли) и лирико-психологической драмы. Новые черты в характеристике главных действующих лиц: особая выразительность вокального стиля, основанного на сочетании широкой кантиленности с декламационностью. Значение лейтмотивов в опере, их роль в развитии музыкально-драматического действия. Красочность гармонического языка, широкое использование полифонии. Возросшая роль оркестра в создании грандиозных массовых сцен и в раскрытии психологической драмы. Создание новаторских сценариев. Драматургия оперы: принцип контрастности в основе.

I действие. Завязка драматического конфликта, экспозиция главных действующих лиц: Радамеса, Амнерис, Аиды.

II действие. Исключительное мастерство Верди – драматурга в сплетении нескольких сюжетных музыкально-драматических линий: психологической драмы (сцена Аиды и Амнерис) и праздника встречи Радамеса - победителя.

III действие. Одна из драматических кульминаций оперы - сцена Аиды и Амонасро. Сцена Аиды и Радамеса, ее контрастное противопоставление предыдущей драматической перелом в ходе действия с момента появления Амонасро.

IV действие. Неуклонное движение к трагической кульминации. Сцена суда, ее трагический колорит. Двухплановая музыкальная драматургия. Новая лирико-психологическая трактовка трагической развязки оперы. Сплетение разноплановых мелодических линий: мелодии дуэта Аиды и Радамеса, тема жриц и речитатив Амнерис.

Музыкальный материал к теме:

Опера «Риголетто», вступление.

I действие: баллада Герцога, сцена с Монтероне, дуэт Джильды и Риголетто, дуэт Джильды и Герцога, ария Джильды, хор «Тише, тише».

II действие: песенка Герцога и ария Риголетто, хор придворных, сцена и дуэт Риголетто и Джильды.

III действие: квартет, песенка Герцога, заключительная сцена.

Опера «Травиата», вступление.

I действие: застольная песня Альфреда, вальс и дуэт Альфреда и Виолетты, ария Виолетты.

II действие: дуэт Виолетты и Жермона, ария Жермона.

III действие: вступление, сцена и ария Виолетты, дуэт Виолетты и Альфреда.

Опера «Аида» (обзорно).

Тема 19. Шарль Гуно

Французская музыкальная культура второй половины XIX века.

Кризис французской «большой» и комической опер в 50-60-х годах XIX века.

Развитие новых музыкально-театральных жанров: лирическая опера, оперетта. Лирическая опера, ее характерные черты.

Разнообразие сюжетов: мировая классическая литература, обыденные сюжеты, выделение в них лирической темы.

Эмоционально-правдивые средства выразительности, опера на бытовые жанры. Творцы лирического жанра оперы: Гуно («Фауст», «Мирейль», «Ромео и Джульетта»), Бизе («Искатели жемчуга», «Персидская красавица»), Массне («Манон», «Вертер»), Тома («Миньона», «Гамлет»). Оперетта - новая ветвь жанра комической оперы.

Родоначальники французской оперетты. Ф. Эрве («Мадемуазель Нитуш»), Ж. Оффенбах («Прекрасная Елена», «Перикола», «Синяя борода»).

Расцвет французского балета в творчестве Л. Делиба («Копелия», «Сильвия»).

Развитие инструментальной музыки.

Создание «Национального общества» во главе с Камиллом Сен-Сансом (1835-1921) и Ц. Франком (1822-1890), их инструментальные сочинения.

Шарль Гуно (1818-1893) - создатель жанра лирической оперы. Творческий путь Гуно, как оперного композитора. Занятия у лучших педагогов Парижской консерватории. Лауреат Римской премии. Овладение различными оперными жанрами: большой оперой («Сафо»), комической («Лекарь поневоле»), лирической («Фауст», «Мирейль», «Ромео и Джульетта»). Влияние творчества Гуно на французских композиторов.

Опера «Фауст» (1859) - первая лирическая опера по одноименной трагедии И. В. Гете (либретто Ж. Барбье и М. Карре). Трактовка философского содержания сочинения Гете в лирико-бытовом аспекте, акцент на любовно-лирической стороне его содержания. Мелодическое богатство оперы, близость мелодики к французской городской песне-романсу. Широкое использование бытовых жанров (песни, марша, вальса). Музыкальная характеристика главных действующих лиц. Эволюция образа Маргариты – постепенная драматизация романсового начала в ее партии к декламационности. Романсовость в характеристике Фауста. Многоплановая характеристика образа Мефистофеля: иронически галантная в общении с Маргаритой, злая издевка в куплетах и серенаде, демоническое начало в сцене заклинания цветов. Роль бытовых сцен в опере.

Музыкальный материал к теме:

Опера «Фауст», вступление.

I действие: хор крестьян, дуэт Фауста и Мефистофеля.

II действие: сцена ярмарки, каватина Валентина, вальс, сцена знакомства, куплеты Мефистофеля.

III действие: романс Зибеля, баллада Маргариты, каватина Фауста, ария с «жемчугом».

IV действие: серенада Мефистофеля, марш.

V действие: дуэт Фауста и Маргариты.

Тема 20. Жорж Бизе

Жорж Бизе (1838-1875) - великий классик французской музыки второй половины XIX века. Творчество Бизе - одна из вершин реалистической французской оперы.

Основные этапы жизненного и творческого пути

Детские и юношеские годы. Годы учения в Парижской консерватории. Выдающееся пианистическое дарование (Лист о Бизе-пианисте). Первые творческие опыты. Окончание консерватории. Римская премия. Пребывание в Италии, изучение итальянской оперы. Создание комической оперы в традициях оперы буффа «Дон Прокопио», симфонии с хором «Васко да Гама». Возвращение в Париж. Бизе-публицист.

60-е годы. Создание оперы «Искатели жемчуга» - первого значительного произведения Бизе в жанре лирической оперы. Работа над операми «Иван Грозный» в жанре «большой» оперы, «Пертской красавицы». Обращение к инструментальным жанрам.

70-е годы – высший этап в творчестве Бизе. Усиление лирико-психологического начала в опере «Джамиле». Создание музыки к драме А. Доде «Арлезианка» - выдающегося музыкально-драматического произведения. «Кармен» - вершина творчества. Провал первой постановки «Кармен» в Париже, его причины. Безвременная кончина Бизе.

Оперное творчество.

Значение жанра оперы как ведущего в творчестве Ж. Бизе. Количество опер. Разнообразие сюжетов и жанров. Национальное своеобразие языка.

Опера «Кармен» - вершина оперного реализма во Французской музыке XIX века. История создания и первая постановка. Жанр оперы - Реалистическая музыкальная драма. Сравнение литературного первоисточника новеллы П. Мериме и либретто А. Мельяка и Л. Галеви. Оригинальная версия оперы (с разговорными диалогами), редакция Э. Гиро (с речитативами). Идея оперы. Особенности драматургии - контрастное сопоставление картин испанской народной жизни и лирической драмы героев, сквозное развитие оперы вплоть до кульминации в IV действии. Яркость, неповторимость, фольклорная основа мелодики, гармонии, ритма, оркестра. Сравнительно малое использование цитат. Роль лейтмотивов в симфонизации оперы. П. И. Чайковский об опере «Кармен». Сценическая судьба оперы.

Тематическая увертюра - симфоническое обобщение основного трагического конфликта оперы. Сопоставление в ней образов - яркой, солнечной жизни города Севильи (темы марша-шествия, куплетов Тореадора) в 1-ой части трагической судьбы героев во 2-ой части (лейтмотивов «роковой» любви, его ладогармонические особенности).

I действие – экспозиция главных действующих лиц, завязка драмы. Неповторимое своеобразие хоровых сцен (хор драгун, мальчиков, рабочих), рисующих кипучую жизнь города Севильи. Первостепенное значение сольных номеров, связанных с образом главной героини. Трансформация лейтмотива «роковой» любви в момент выхода Кармен. Хабанера - первая жанровая музыкальная характеристика героини, основанная на народной испанской теме. Значение песенки Кармен в развитии образа, ее народно-танцевальная основа. Сегильдия - самая яркая характеристика Кармен. Тематическое единство песни и последующего дуэта Кармен и Хозе.

II Действие. Оркестровое вступление, цыганская песня, куплеты Тореадора Эскамильо с хором, виртуозный квинтет контрабандистов – пример перерастания традиционного ансамбля в свободно построенную сцену – характеристика быта и жизни Испании, атмосфера, в которой живет Кармен. Сцена Кармен и Хозе - первая кульминация в развитии взаимоотношений героев. Столкновение двух сильных, противоположных характеров. Свободное построение сцены: чередование сольных эпизодов (песня Кармен с кастаньетами, лирическое ариозо Хозе) с диалогами, современным пением. Ярко индивидуальная музыкальная характеристика героев: свободолобивая в партии Кармен, лирическая - Хозе. Сцена ссоры Хозе и Цуниги, ее драматургическая роль.

III действие – поворот к драматической развязке. Роль симфонического вступления в контрастном оттенении последующего мрачного колорита действия. Тонкость, акварельность оркестровых красок. Марш и секстет контрабандистов, их значение в эмоциональной окраске всего действия. Отличие эмоционального

напряжения ариозо Кармен от всей ее партии, отсутствие связей с жанровым, танцевальным началом, характерным для музыкальной характеристики героини. Роль оркестра и лейтмотива «роковой» любви в создании лирико-психологической сцены.

IV действие - трагическая развязка оперы. Двуплановое построение действия. П. И. Чайковский о выдающемся драматургическом чутье Визе в композиции сцены. Значение симфонического антракта, входящего в картину праздника, грандиозной массовой сцены, симфоническая разработка в ней материала увертюры - фона, на котором разворачивается драма героев. Заключительная сцена Кармен и Хозе – трагическая кульминация оперы. Новаторская трактовка сцены, ее «сквозное» развитие, постепенное нарастание трагического начала, различие вокальных партий Хозе и Кармен (лирическое начало в партии «Хозе непреклонные, гордые интонации в партии Кармен). Смелое введение реплик хора, усиливающих драматическую насыщенность сцены.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Опера «Кармен»: полностью.

Дополнительный:

Музыка к драме А. Доде «Арлезианка».

Тема 21. Антонин Дворжак

Музыкальная культура Чехии.

Исторические судьбы чешского народа и чешской музыкальной культуры.

Роль чешских музыкантов в развитии европейской музыки XVIII начала XIX веков (создание симфонических школ в Маигейме, Вене, деятельность И. Бенды, Я. Ваньала, Л. Кожелуга в становлении камерно-инструментальной музыки и оперной «божественного чеха» И. Мысливечка).

Подъем национального движения в середине XIX века, приведший к расцвету чешской культуры. Выдвижение двух крупнейших чешских композиторов Е. Сметаны (1824-1884) - основателя национальной классики и его соратника и последователя А. Дворжака.

Создание Б. Сметаной классических образцов национальной оперы - историко-героической («Бранденбургцы в Чехии», «Лмбуше»), комической («Проданная невеста»), лирико-бытовой («Тайна», «Поцелуй»).

Взаимосвязь русской и чешской музыкальных культур.

Антонин Дворжак (1841-1901) – классик чешской музыки, младший современник Сметаны. Основные темы творчества: патриотическая, народно-легендарная, фантастическая, лирическая, образы быта, чешской природы. Ярко выраженный национальный колорит, задушевность музыкального языка, в основе которого лежит чешская, моравская, словацкая песенность. Жанровое многообразие творчества при доминирующих симфоническом и оперном. Разнообразие творческой деятельности: композитор, дирижер, педагог. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Раннее проявление одаренности (обучение игре на альте, скрипке, органе). Роль народной музыки в формировании будущего композитора. 1857 год – Органная школа в Праге (занятие композицией, участие в оркестре).

Конец 60-х - 70-е годы. Работа в опере Временного театра под руководством Б. Сметаны, влияние последнего на формирование творческих принципов Дворжака. Создание инструментальных, вокальных, симфонических произведений, большинство которых уничтожены автором. Работа в области музыкального театра: оперы «Альфред», «Король и угольщик», «Упрямы», написанных под воздействием творчества Сметаны. Появление патриотической кантаты «Наследник Белой горы» для смешанного хора и оркестра, «Моравских дуэтов» для женских голосов в сопровождении фортепиано, «Славянских танцев», симфоний ознаменовавших начало творческой зрелости композитора. Растущая известность Дворжака - композитора и дирижера.

80-е годы. Дворжак - признанный глава чешской композиторской школы. Лирическая направленность инструментальных и симфонических сочинений данного периода, народно-легендарные и фантастические образы хоровых сочинений (баллада «Свадебные рубашки» 1884), оратория «Святая Людмила» и лучших опер комической «Черт и Кача», лирической «Русалка», ставшей классической чешской оперой. 1888 год - встреча Дворжака с Чайковским, их дальнейшая дружба.

90-е годы. Интенсивная концертная деятельность, авторские концерты в Москве и Петербурге. 1891 год - Дворжак – профессор Пражской консерватории (класс композиции), Почетный доктор Кембриджского университета.

1892 год - переезд в Соединенные Штаты Америки. Деятельность в качестве -дирижера и директора Нью-Йоркской консерватории. Изучение негритянского и индейского фольклора. 1893 год - завершение и исполнение с грандиозным успехом Симфонии №5 «Из Нового Света». 1894 год - создание Концерта для виолончели с оркестром, ставшего одним из выдающихся произведений данного жанра.

1895 год - возвращение на родину, создание программных симфонических поэм на народные темы («Водяной», «Полуденница», «Золотая прялка», «Лесной голубь»), лирических фортепианных сочинений. Последняя работа - опера «Армида», ее премьера в 1904 году. Кончина композитора.

Симфоническое творчество.

Ведущее значение жанра симфонии в творчестве. Количество симфоний. Особенность нумерации. Круг образов: героико-драматические, патриотические образы, лирические, картины чешской природы.

Симфония №5 «Из Нового Света», соч.95, ми минор (1893) - вершина творчества Дворжака, одно из значительных сочинений всего европейского симфонизма второй половины XIX века. Свообразие программного толкования симфонии. Содержание: отражение американских впечатлений композитора, которые перекликаются с воспоминаниями и мыслями о родине. Типичные черты чешского симфонизма: эпически-последовательный характер, интерес к жанрово-бытовым картинам, образы природы, опора на чешские песенные и танцевальные жанры, лиризм, драматический пафос. Особенности мелодического и ладогармонического языка симфонии: претворение элементов песенного творчества народов Северной Америки (при отсутствии цитат) с элементами чешской народной музыки. Тематическое единство симфонии. Оркестровый колорит.

I часть. Adagio. Allegro molto (сонатная форма с медленным вступлением), ми минор. Формирование лейтмотива симфонии в сосредоточенном, сумрачном Adagio. Главная партия - сочетание разнородных элементов: фанфарный призыв валторны, близкий к негритянскому фольклору, ставшего лейтмотивом симфонии и народно-танцевальный славянский характер второго элемента. Значение лейтмотива в симфонии. Светлая задумчивая побочная тема, сочетание в ней различных образных сфер, особенности ритма, гармонии, оркестра. Спокойная, светлая заключительная тема в характере негритянских спр-спиричуэлс (ладовые, ритмические особенности). Трансформация основных тем в героические в экспозиции. Единая динамическая и драматическая линия развития в разработке, подводящая к кульминации в репризе. Крайне драматический характер коды.

II часть, Largo (сложная трехчастная форма). Ре-бемоль мажор - в характере величавого, сосредоточенного раздумья. Программное содержание части (образы поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате»). Красочный характер вступления. Светлозадумчивое звучание основной темы, близкой к негритянским духовым гимнам. Сочетание и напряженное развитие печально-щемящих напевов и трагического марша-шествия с ярким светлым наигрышем (гобой), которое разрастается в величественно-героическое звучание оркестра в момент проведения лейтмотива у тромбонов во II-й части. Величавая сосредоточенность репризы.

III часть. Скерцо. Molto vivace (трехчастная форма), ми минор – пронизано ритмами и интонациями чешских народных танцев (ритмические, ладовые особенности, красочность инструментовки). Драматизация скерцо благодаря появлению лейтмотива.

IV часть. Финал. Allegro con fuoco (сонатная форма), ми минор – художественное обобщение содержания всего цикла. Героический характер главной темы, народно-танцевальной связующей, лирико-мечтательной побочной и танцевальной заключительной. Цементирующий характер разработки, в которой проходит музыкальный материал предыдущих частей, усиливающий драматический характер, динамическая линия развития, подводящая к грандиозной торжественной коде.

«Славянские танцы» для оркестра.

«Славянские танцы» для оркестра А. Дворжака. Танцы №2 и №8.

1-ый цикл -1878, 2-ой - 1887.

Не обработки, а оригинальные сочинения.

Претворяют особенности народной Славянской танцевальной музыки, не только чешской (1 тетрадь – чешский танец фуриант (№1,8), полька (№3), скóчна (№5), соусéдска (№4)), но и украинской (гопак (№7)), сербской; во 2-ой тетради – славянский танец одземéка (№1), югославский коло (№7).

В одном танце могут сочетаться черты нескольких (например, 1 тетрадь №6 – польская мазурка и чешский соусéдски в 3/4; №5 – польский краковяк, чешский деревенский галоп, скочны и украинский гопак в 2/4). Этим композитор показывает общность песенно-танцевальной культуры славян.

Задача Дворжака – создание народно-жанровых картин.

1-ая тетрадь №2, e-moll.

Напоминает украинскую Думку, есть связи с русскими хороводными и плясовыми напевами. Сложная 3-ёхчастная форма с элементами рондо - 1 тема проходит 4 раза в главной тональности, сопоставляясь с серединой и эпизодом:

A(aba – ми минор, До мажор, ми минор) B(эпизод – Си-бемоль мажор) A(aba – ми минор, До мажор, ми минор), но внутри частей тональные планы сложней.

Метод развития материала – вариационный, то есть сохранена основная мелодия и вводятся подголоски.

1-ая тетрадь №8, g-moll.

Быстрый, стремительный фуриант с его острой синкопированной ритмикой, сочетающей 2-ух и 3-ёхдольность. Тональный план всей пьесы: соль минор – Си-бемоль мажор – Соль мажор. Сопоставление соль минора и Соль мажора очевидно уже в 1-ой теме. Сложная 3-ёхчастная форма АВА с кодой.

«Славянские танцы» способствуют утверждению нового жанра не только чешского, но и европейского симфонизма.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Симфония №5.

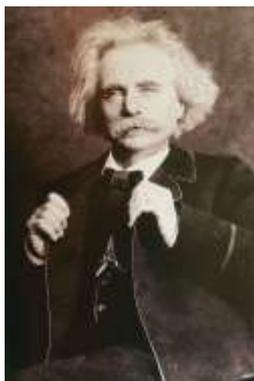
«Славянские танцы» (по выбору).

Дополнительный:

Сметана Б. Фрагменты оперы «Проданная невеста» (по выбору преподавателя).

Дворжак А. Фрагменты «Стабат Матер» (по выбору преподавателя).

Тема 22. Эдвард Григ

Эдвард Григ (1843-1907) – великий норвежский композитор-классик, воплотивший в творчестве образы родины, народной поэтики, фантастики, норвежской природы, богатый мир человеческих чувств. Характерные черты музыки Грига: искренность, открытость, теплота, лиричность, задушевность. Неповторимость музыкального языка Грига, истоки которого в норвежской народной музыке. Органичное претворение в музыке Грига интонационных, ладогармонических, ритмических особенностей народной музыки при высочайшем профессиональном мастерстве. Ведущие жанры творчества: инструментальная и вокальная миниатюра. Многогранность творчества: композитор, исполнитель, публицист, общественный деятель. Григ и русская музыка. Творческое наследие. Оценка деятельности Грига П. И. Чайковским, И. Брамсом, Ф. Листом.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Раннее проявление музыкальной одаренности. Встреча с Уле Буллем. 1858 год - поступление в Лейпцигскую консерваторию. Освоение Григом европейской музыкальной культуры. Появление первых инструментальных сочинений.

1866-1874 годы - напряженнейший период музыкально-просветительской и исполнительской деятельности. Создание общества «Эвтерпа», работа в Филармоническом обществе. Создание Концерта для фортепиано с оркестром (оценка Ф. Листа), серии вокальных и фортепианных сочинений.

70-е годы - расцвет творчества. Создание музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», крупных инструментальных сочинений («Баллада» ор.24, Струнный квартет ор.27, сюжет «Из времен Хольберга» ор.40). Широкое признание музыки Грига. Избрание композитора почетным членом Шведской (Голландия, 1883), французской (1890) консерваторий. Доктором музыки Кембриджского университета (1893) вместе с П. И. Чайковским. Переселение в Трельдхауген. Продолжение общественной деятельности (проведение первого фестиваля норвежской музыки). Болезнь. Кончина.

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1874) - самое значительное сочинение Э. Грига, стоящее в одном ряду с выдающимися произведениями данного жанра. Григ и Ибсен. История создания и первая постановка. Сюжет и гуманистическая идея драмы. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» отражает самобытные черты стиля композитора. Образное разнообразие 23 номеров партитуры. Реалистические образы-портреты (Сольвейг, Ингрид, Озе), картины природы («Утро», «Возвращение Пера на родину»), народная фантастика («В пещере горного короля»), жанровый элемент («Танец Анитры»). Две сюиты из музыки. Контрастный принцип расположения миниатюр в цикле. Ярко национальный характер музыки «Пер Гюнт», тонкая поэтичность образов, мелодическая, гармоническая неповторимость, красочность, своеобразие оркестровой палитры.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

«Пер Гюнт»: две сюиты.

Романсы: «Лебедь», «Сердце поэта», «Избушка», «Колыбельная Сольвейг».

Дополнительный:

Пьесы для фортепиано (по выбору преподавателя).

Концерт для фортепиано с оркестром ля минор.

Тема 23. Клод Ашель Дебюсси

Французский музыкальный импрессионизм.

Возникновение во Франции на рубеже XIX начала XX веков творческого направления импрессионизм.

Понятие об импрессионизме. Выдающиеся художники-импрессионисты (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Пикассо), поэты (П. Верлен, Ш. Бодлер)

Особенности творческого метода художников-импрессионистов. Стремление к возрождению традиций французского искусства.

Круг сюжетов, тем, образов.

Новизна выразительных средств.

Музыкальный импрессионизм, его историческая заслуга в утверждении самобытности французской музыки, обновление традиций, образом, тематическом, мелодическом, ладогармоническом, формообразующем обогащении.

Клод Ашель Дебюсси (1862-1918) - крупнейший представитель музыкального импрессионизма. Многогранность творчества: композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик. Создатель неповторимого музыкального стиля. Новизна образов, сюжетов, связь с поэтическим искусством. Ведущая роль пейзажных мотивов, фантастики, старины (античности, средневековья), оригинальное воплощение человеческих портретов, детских представлений. Обращение в творчестве к вокальным, инструментальным миниатюрам. Обогащение лада, гармонии, мелодии, тематизма, фактуры, инструментовки, формы. К. Дебюсси и русская музыка. Творческое наследие.

Основные особенности жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы - раннее проявление незаурядных музыкальных способностей. 1873 год - поступление в Парижскую консерваторию, учителя. Чрезвычайно быстрое развитие пианистического дарования. Поиски в области красочно-колористических возможностей гармонии. 1880-1882 гг. - летние каникулы в России, первое проявление интереса к русской музыке. 1884 год - присуждение Римской премии. 1885-1887 пребывание в Италии. Изучение итальянской культуры, музыки, сильное увлечение творчеством Р. Вагнера. Сочинения итальянского периода.

90-е годы - первый период творческого расцвета. Сближение с представителями современного французского искусства. Создание вокальных сочинений на слова П. Верлена, П. Луиса, Ш. Бодлера. Обращение к жанрам фортепианной («Бергамасская сюита», «Маленькая сюита»), камерно-инструментальной (струнный квартет), симфонической музыки («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»). Работа над единой оперой «Пеллеас и Мелизанда». История создания оперы. Оперные принципы Дебюсси. Историческое значение оперы. Оценка Р. Роллана.

90-е годы - вершина творчества. Музыкально-критическая деятельность К. Дебюсси, его книга «Господин Крошантидилетант». Эстетические взгляды Дебюсси, его художественные критерии. Изучение, горячая пропаганда творчества русских композиторов, влияние последних на творчество Дебюсси, 90-е годы - высший этап творческой деятельности композитора. Стремление к более конкретным жизненным образам, усиление темброво-красочного начала в симфонических произведениях (сюита «Море», «Образы»), фортепианных («Вечер в Гренаде», «Сады под дождем», «Остров радости»). Последнее десятилетие - непрекращающаяся творческая и исполнительская деятельность. Концертные поездки. 1915 год - Россия, сближение с русскими музыкантами. Создание «24 прелюдий для фортепиано» - итога всего творческого пути композитора, в котором объединились все характерные черты творческого метода композитора, сюиты «Детский уголок» (традиции Мусоргского, стремление раскрыть в музыке мир глазами ребенка), поиски новых выразительных средств в 12 этюдах. Кончина композитора.

Симфоническое творчество.

Значение симфонической музыки в творчестве К. Дебюсси. Симфоническая музыка Дебюсси - особая ветвь западноевропейской музыки. Влияние романтического и русского симфонизма на творчество Дебюсси. Программность, сюитность, как композиционный метод. Своеобразие мелодического, ладогармонического, оркестрового стиля Дебюсси. Создание лучших симфонических сочинений в 90-900-е годы («Ноктюрны» •1897-1899, «Море»1903-1905, «Образы» 1909). Своеобразие мелодического, ладогармонического, оркестрового стилей Дебюсси.

«Последний отдых фавна» (1892) – программный прелюд, навеянный поэмой С. Малларме - один из первых образцов зрелого стиля композитора, характерный пример импрессионистской звукописи. Своеобразие программы, определившей статичность сюжетного и динамического развития. Трехчастность композиции. Особенности развития (мелодическое варьирование, фактурное варьирование, красочно-колористические звучания). Особый характер симфонического письма: предельная дифференциация оркестровых групп и отдельных инструментов, роль флейты в создании образа «томления», разнообразие и комбинирование оркестровых красок.

Фортепианное творчество.

Фортепианная музыка Дебюсси – крупнейшее художественное явление, обогатившее фортепианную литературу XX века замечательными произведениями.

Первоклассный пианист, писавший фортепиано всю жизнь.

Фортепианные сочинения: «Эстампы» (1903), «Остров радости» (1904), «Детский уголок» (1908), 24 прелюдии (2 тетради – 1910, 1913), 12 этюдов (1915) и др.; фантазия для фортепиано с оркестром (1889); соната для фортепиано, альты и арфы, соната для виолончели и фортепиано (1915), соната для скрипки и фортепиано (1917); более 50 романсов для голоса с фортепиано.

Своеобразие прежде всего в образном строе: картины природы – «Туманы», «Вереск», «Ветер на равнине», жанровые сценка - «Прерванная серенада», музыкальные портреты - «Девушка с волосами цвета льна», сказочные и легендарные мотивы – «Затонувший собор», античное искусство - «Дельфийские танцовщицы».

Отсутствие изобразительности – передача настроения, эмоции.

Жанры: фортепианная сюита («Бергамасская сюита», «Маленькая сюита», «Детский уголок»), миниатюра.

Принципы развития: избегание действительного развития образа, преобладание красочных оттенков, иногда создающих ощущение калейдоскопичности; импровизационность – ведущая к созданию жанра прелюдии.

Оригинальный фортепианный стиль: многоплановость фактуры; скрытая в гармонии мелодия; сложный ладогармонический язык, основанный на сменах далёких тональностей, употреблении неразрешённых диссонансов; изменчивая и прихотливая ритмика.

Новая фортепианная техника: сложные комбинации аккордов, октав, гамм, арпеджио; неожиданная смена фактуры, вызванная сменой образа или его оттенка; использование крайних регистров без заполнения, что создаёт эффект объёма и сохраняет прозрачность фактуры; отказ от внешнего и показного – всё подчинено художественной задаче; сложная педализация – с использованием полупедали, которая задерживает как 1 тон, так и комплекс тонов; огромное количество динамических нюансов; большое количество авторских указаний (например, «как нежная и грустная жалоба», «вспыльчиво»).

«24 прелюдии» для фортепиано» (2 тетради – 1910-1913).

Величайшая вершина творчества Дебюсси, наиболее полно воплотило образный мир художника. Сочинение сопоставимо с ХТК Баха или 24 прелюдиями Шопена.

Создано в период высшей творческой зрелости.

Является циклом не только потому, что в нём прослеживаются тонально-интонационные связи (аналогично Баху, Хиндемиту, Шостаковичу, Шопену), а потому что здесь возникает предельно разнообразная палитра образов и красок, характерных для стиля Дебюсси.

Вместе с тем каждая миниатюра – это отражение мгновённости запечатления, но не только картин природы, а порой и причудливых образов-символов внутреннего мира художника.

Галерея образов в прелюдиях разнообразна и любопытна. Свойством цикла является парность образов в 2-ух тетрадах: 2-ая – вариации на образы 1-ой. Например, «Девушка с волосами цвета льна» 1-ой тетради обнаруживает сходство с «Вереском» 2-ой тетради. А «Менестрели», завершающие 1-ую тетрадь, предвосхищают «Генерала Лявина-эксцентрика» из 2-ой тетради. Аналогичным образом сравнимы «Шаги на снегу» 1-ой тетради и «Мёртвые листья» из 2-ой, «Прерванная серенада» из 1-ой тетради и «Ворота Альгамбры» из 2-ой.

Как символист, Дебюсси подзаголовки прелюдий даёт в конце пьесы и в скобках, утверждая этим первенство музыки, которая не нуждается ни в названиях, даже отвлечённых. К таким отвлечённым образам, к примеру, относятся 2 близкие миниатюры из 2-ух тетрадей: «Дельфийские танцовщицы» из 1-ой и «Канопа» - из 2-ой.

Образный спектр прелюдий Дебюсси: природа – «Ветер на равнине», «То, что думал западный ветер», «Холмы Анакапри», «Вереск»; лирика - «Мёртвые листья», «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги

на снегу», «Канопа»; театр – «танец Пёка», «Менестрели»; литература - «Мистер Пиквик», «Танец Пёка»; поэзия - «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе» (из Бодлера), «Ундина».

Ладовые особенности музыки Дебюсси. Вслед за русскими композиторами целотонный ряд играет огромную роль в творчестве Дебюсси. Целотонный ряд определяет интервальное своеобразие «Парусов», где крайние разделы – уникальный пример хроматической модальности. Дебюсси тяготеет к диатоническим ладам («Девушка с волосами цвета льна», «Вереск» - пентатоника). У Дебюсси встречается и хроматические лады – симметричные лады, которые делят октаву пополам (напоминают «гамму морского царя» из оперы «Садко» Римского-Корсакова). Простейший из них – целотонный ряд (с большими терциями и три-тонами).

Дельфийские танцовщицы», Си-бемоль мажор, - образ статичный, воплощает античную скульптуру. Форма 3-ёхчастная. Трёхтактный мотив в среднем голосе. Медленный танец, которым показана красота античных мраморных изваяний. Застылость выражена медленным и тяжеловесным движением и характерной остинатностью метроритма в сочетании с дебюссистскими параллелизмами трезвучий. Колористическая роль гармонии здесь, как и в других прелюдиях, на 1-ом плане – создаётся эффект светотени - мажор-минор. В репризе – движение увеличенными трезвучиями.

«Генерал Лявин-эксцентрик» (знаменитый клоун) - противоположный полюс цикла, к которому относятся ярко – театральные, как «Менестрели», и шутливо-гротескные, как «Генерал Лявин-эксцентрик», образы. Здесь обнаруживается воздействие гармонии джаза, хотя и Дебюсси повлиял на джазовую гармонию XX века (сложные тоники, созвучия). В прелюдии «Генерал Лявин-эксцентрик» использованы характерный эффект засурдиненных труб в стиле джазового танца, синкопы, острая гармония.

Шаги на снегу» - миниатюра вырастает из 1-ой микропопевки (приём - микротематизм). Форма – 3-ёхчастная. Метод развития – вариационно-вариантный. «Чуткая» гармония. Синкопированный начальный элемент пронизывает всё произведение, как органная педаль, постоянно «перекрашивается» (в разных голосах), что придаёт произведению заиндевелую статику и отрешённость. Сам образ – символ неуловимо-непознаваемого (снег – след – момент неосвязаемости – тень, символ одиночества). Совершенно неизобразительный образ. В прелюдии использован целотонный ряд. Дебюсси не даёт ни одного звука в крайних разделах за пределами целотонного ряда от «Си-бемоль». Тонический органнй пункт на «Си-бемоль». В фактуре выделяются 3 пласта. Средний раздел – пентатоника на том же органном пункте «Си-бемоль», на одних чёрных клавишах.

«Прерванная серенада», си-бемоль минор, - сценка испанского быта, раскрытая с юмором: серенада никак не может начаться. 2/4 чередуются с 3/8.

«Девушка с волосами цвета льна», Соль-бемоль мажор, - музыкальный портрет - рисунок. Форма 3-ёхчастная, неконтрастная.

«Затонувший собор», Соль миксолидийский, - по впечатлениям от бретонской легенды о древнем городе Ис, который когда-то поглотила море, а теперь на заре он иногда поднимается из волн под перезвон колоколов. 3-ёхчастная форма. Использование параллельных аккордов, пустых кварто-квинтовых созвучий. Постепенное расширение диапазона без заполнения середины. Монотонное повторение звука в высоком регистре. Нарастание динамики от *pp* до *ff*. Красочная смена тональности. Хоральность в параллельном движении аккордов. Использование органного пункта. В среднем разделе звучность нагнетается, регистровый диапазон расширяется, обостряется гармония (секундовые сочетания), 4 такта кульминации создают картину поднявшегося из воды собора. Спад динамики в конце средней части. Реприза сжата и трансформирована на теме хорала, *pp* на фоне колышущегося сопровождения воспринимается как воспоминание об исчезнувших образах прошлого. Маленькая кода повторяет вступление – море вновь сомкнулось над собором. В прелюдии использован принцип монотематизма – все темы прелюдии строятся на одном тематическом ядре.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Симфонический прелюд «Полуденный отдых фавна».

«24 прелюдии для фортепиано»: «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор», «Прерванная серенада», «Генерал Левайн-эксцентрик», «Вечер в Гренаде».

Дополнительный:

«Бергамасская сюита».

Тема 24. Морис Равель

Морис Равель (1875-1937) – выдающийся французский композитор конца XIX начала XX веков, продолжатель традиций К. Дебюсси. Разносторонность деятельности: композитор, дирижер. Яркая национальная основа творчества (французская, испанская). Интерес к народному искусству разных стран - восточному «Шехерезада», «Еврейских мелодиях», греческому в «Новогреческих песнях», венгеро-цыганскому в «Цыганской рапсодии» для скрипки с оркестром. Опора на классические традиции в творчестве. Выбор сказочных, античных сюжетов, использование старинных музыкальных жанров (менуэт, токката, павана). Тонкое чувство колорита в музыке, неповторимость мелодического, гармонического, оркестрового письма. Равель и русская музыка. Многообразие жанров. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Общение с ранних лет с национальной музыкальной культурой Франции и Испании. Домашнее музыкальное воспитание, раннее проявление склонности к композиции. 1889 год - поступление в консерваторию Парижа. Освоение богатейшего музыкального наследия прошлого и настоящего. Смелые поиски в области гармонического языка. Интерес к музыкальному фольклору и танцевальным жанрам XVIII–XVIII веков. Произведения консерваторских лет: Хабанера для двух фортепиано, «Павана на смерть инфанты».

1900-1914 гг. – расцвет композиторского таланта, появление зрелых произведений в жанрах: оперы («Испанский час»), балета («Дафнис и Хлоя» для труппы С.П. Дягилева, «Аделаида», «Сон Флорины»), симфонического оркестра («Испанская рапсодия»), фортепианных и вокальных сочинений.

1914-1918 гг. - гражданская позиция Равеля в период Первой мировой войны.

1918-1937 гг. - период высшего творческого расцвета, характеризуемый углубленностью содержания, тесной связью с музыкальными традициями (цикл «Гробница Куперена»), смелостью гармонического языка, обращением к новым жанрам (соната для скрипки и виолончели «Памяти К. Дебюсси», опера-балет «Дитя и волшебство»), использование специфически сложных джазовых ритмов, приемов звукоизвлечения. 1922 г. - инструментовка «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского по заказу дирижера С. Кусевицкого - итог многолетнего изучения русской музыки. 1928 год - триумфальный успех «Болеро». Интенсивная дирижерская деятельность, авторские концерты в европейских странах. Присвоение почетных званий (в том числе Оксфордским университетом). 1931 год - создание светлого, связанного с национальными музыкальными традициями и фольклором трехчастного концерта Соль мажор, посвященного Маргарите Лонг и уникального, завершающего драматическую линию Равеля одночастного концерта Ре мажор для левой руки, написанного по заказу австрийского пианиста П. Битгенштеина. Три песни на слова П. Моранда для кинофильма «Дон-Кихот» с Ф. Шаляпиным в главной роли - последнее произведение Равеля - свидетельство поисков композитором новых жанров. Резкое ухудшение здоровья в связи с автомобильной катастрофой. Кончина.

«Болеро» (1928) - «чудо композиторского мастерства» (Прокофьев) - выдающееся произведение французской симфонической музыки XX века, итог всего творческого пути Равеля. История создания. Определение жанра. Яркая национальная природа оригинальной темы «Болеро». Особенности композиции - пример грандиозных вариаций на *basso ostinato*. Развитие образов по принципу сплошного нарастания с кульминацией в конце, при постоянстве тональности, темпа, остинатного ритма. Самобытность оркестрового стиля (введение в партитуру 3-х саксофонов, малой трубы, гобоя *d amour*, там-тама, челесты, новых исполнительских приемов), значение каждой из оркестровых групп в создании оркестровой палитры, особая роль ударной группы в подготовке и осуществлении генеральной кульминации в конце произведения.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

«Болеро».

Дополнительный материал:

Сюита «Дафнис и Хлоя».

Концерт для фортепиано с оркестром Ре мажор для левой руки.

«Сказки Матушки-Гусыни» - сюита по сказкам Ш. Перро.

Тема 25. Джакомо Пуччини

Джаккомо Пуччини (1858-1924) - выдающийся итальянский композитор конца XIX начала XX веков, продолживший творчество итальянских композиторов-классиков Россини, Верди. Влияние оперной эстетики Ж. Бизе («Кармен») на творчество Пуччини. Демократизм сюжетов, образов в показе жизни «маленьких людей» в оперном творчестве («Богема», «Тоска», «Чио-Чио-Сан»). Господство вокальной сферы в операх Пуччини, идущей от традиций итальянского бельканто, насыщение вокальной кантилены новыми декламационными приемами, стремление к доступности музыкального языка, путем обращения к бытовым жанрам. Свежесть ладогармонического, оркестрового письма, новые принципы музыкальной драматургии, ведущей к непрерывному музыкально-драматическому развитию. Понятие музыкального веризма (vera – «правда», «истина»), сложившегося в итальянской опере в 90-х годах XIX века. Преломление в творчестве Пуччини особенностей музыкального «веризма». Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы - музыкальная атмосфера семьи. Занятия в Музыкальном институте им. Дж. Пуччини, первые сочинения. Увлечение творчеством Верди (в частности, оперой «Аида»), определившее путь Пуччини, как оперного композитора. 1880-1883 гг. - годы учебы в Миланской консерватории у итальянских композиторов А. Баццини, А. Понкьелли, дружба с П. Масканьи. Успех первых постановок (оперы «Виллиса», «Эдгар»).

90-е. - создание выдающихся оперных сочинений: «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Чио-Чио-Сан» (1904), способствующих всемирной славе Пуччини и утвердивших его, как крупнейшего итальянского композитора послевердиевского периода. Время творческих исканий, приведшие к созданию «Триптиха» (1918), объединившего разных по жанру одноактных опер - «Плащ», близкой к веристским традициям, «Сестру Анжелику» и блестящую комедию Джанни Скикки». Работа над оперой-сказкой «Турандот» (1921-1924), ставшей последней (не завершена). Кончина композитора.

Опера «Богема» (1895) – лирическая опера, в центре которой интимная драма. История создания и первой постановки оперы в Турине 1.11.1896 г. под управлением А. Тосканини, ставшего пламенным пропагандистом искусства Пуччини. Современный сюжет оперы по роману французского писателя А. Мюрге «Сцена из жизни богемы» (либретто Л. Иллики и Д. Джакозы), раскрытие в нем грустной истории любви Мими и Рудольфа. Романтическая одухотворенность в обрисовке главных героев оперы, преломление в ней вердиевских традиций. «Богема» - яркий образец оперной драматургии Пуччини. Название каждого их 4-х действий оперы, определяющее место действия: 1-е действие - «В мансарде», 2-е - «В Латинском квартале», III – «У заставы», IV – «В мансарде».

Чередование в опере лирических и жанровых эпизодов. Отказ от замкнутых номеров в пользу сквозного развития. Ведущая роль вокального начала в характеристике лирических героев - Рудольфа и Мими. Введение в музыкальную ткань оперы бытовых жанров (вальс Мюзетты из II-го действия). Использование новых для итальянской оперы приемов красочной импрессионистской гармонии, расширение роли оркестра, как обобщающего в музыкальной характеристике персонажей (значение лейтмотивов).

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Опера «Богема»: 1-е действие - ария Рудольфа и Мими; II действие - вальс Мюзетты; IV действие – сцена смерти Мими.

Дополнительный материал:

Опера «Тоска»: две арии Каварадосси, молитва Тоски.

Опера «Чио-Чио-Сан»: монолог Чио-Чио-Сан из 11-го действия.

Тема 26. Густав Малер

Густав Малер (1860-1911) - великий австрийский композитор-симфонист конца XIX начала XX века, завершивший вековой период развития романтической симфонии и открывший дорогу в будущее. (Шостакович о значении творчества Г. Малера). Многообразие деятельности: композитор, крупнейший дирижер, пианист. Ведущие жанры творчества: симфония, песня. Философская глубина, психологическая насыщенность музыки. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в Чехии, раннее проявление музыкальной одаренности. 1875 г. - переезд в Вену, поступление в консерваторию. Знакомство с музыкой Вагнера, изучение творчества Брукнера, их влияние на молодого Малера. Создание первых камерно-ансамблевых сочинений, кантаты «Жалобная песнь».

1881-1896 гг. - работа в провинциальных театрах в качестве дирижера.

1885 г. - Прага, дирижер Немецкого оперного театра, постановки опер Вагнера, Моцарта, выступления в качестве симфонического дирижера.

1886 г. - Лейпциг, встреча с А. Никишем. Постановка опер Вебера и вагнеровских циклов. 1888 г. - Будапешт. Малер-директор Королевского оперного театра. Постановка около 30 опер, в том числе тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга», «Фиделио» Бетховена, опер Моцарта, Верди.

1891 г. - Гамбургская опера, наряду с операми Вагнера, Моцарта, Визе, Гайдна, Сметаны, премьера «Евгения Онегина» Чайковского. Оценка Чайковским Малера-дирижера. Создание сборника песен «Волшебный рог мальчика» (1892-1895), Симфоний №№ 2, 3.

1896-1907 г. г. - расцвет Малера - оперного дирижера на посту директора Венской оперы. Гастроли в России в 1897, 1902 годах, восторженный прием. Создание симфоний №№ 4-8, (№8 -- «симфонии тысячи участников»).

1908-1911 г.г. - Нью-Йорк, Малер - директор театра «Метрополитен-опера». Появление двух последних симфоний - «Песни о земле». Девятой, начало работы над Десятой симфонией (не завершена). 1909-1910 - руководство Нью-Йоркским симфоническим оркестром (65 концертов в сезон). Безвременная кончина в Вене.

Вокальное творчество.

Центральные жанры творчества - симфония и песенный цикл. Значение жанра песни, как лаборатории для формирования композиторского стиля. Преломление творческих влияний и традиций Шуберта, Шумана, Брамса, Вольфа в вокальном творчестве Г. Малера. Углубление творческого содержания, характерного для композиторов XX века, увеличение масштабности песен благодаря внутреннему развитию, превращение песенного жанра в вокально-симфоническую поэму (введение оркестровой партии). Эволюция жанра, перерастание вокального цикла в вольную симфонию, получившую дальнейшее развитие в творчестве композиторов XX века. Количество циклов, примеры. Выбор поэтических текстов (народная поэзия, К. Рюккерт, авторские тексты). Роль инструментального начала, как самостоятельного образно-тематического пласта.

«Песни странствующего подмастерья» (1883-1884) слова Г. Малера - вокально-симфонический цикл - первое сочинение зрелого мастера, подготовившее симфоническое творчество. Трагическое содержание цикла, его основные темы, продолжившие и углубившие творчество поздних романтиков (темы странствий, природы, прощания с надеждами, одиночество). Драматургия цикла, определяемая внутренней логикой поэтического текста.

1-я песня - «Бел, как снег, твой наряд» - экспозиция главных образов - героя, природы, в которой он ищет успокоение.

2-я песня - «Солнце встало над землей» - светлый характер песни, воплощающей картины природы, в которой герой хочет найти успокоение (цитирование песни в Первой симфонии).

3-я песня - «Кинжал, как пламя жгучий» - драматическая кульминация цикла.

4-я песня - «Голубые глазки» - глубоко трагическая песня, играющая роль итога, в которой дана реинициация мотива из 1-й песни, способствующая объединению всего цикла.

Жанровые особенности песен - песни-монологи. Мелодические - опора на народные истоки в 1-ой и 2-ой песнях, драматическая декламация в 3-й и 4-ой песнях. Усложнение гармонического языка. Формообразующие особенности - черты трёхчастности в 1-й песни, строфическое куплетное строение в последующих песнях. Роль оркестровой партии, вступления, заключения, интермедий в углублении эмоционального содержания цикла.

Симфоническое творчество.

Г. Малер - крупнейший симфонист XIX-XX веков. Высказывания Малера о жанре симфонии. Широта и значительность идей, представленных в симфониях Малера. Количество симфоний. Обращение к слову во Второй, Третьей, Четвертой симфониях. Группировка 9 симфоний Малера, составляющих единый цикл, объединенных близостью поставленных проблем, общностью симфонического метода и стиля. Деление цикла на три малых.

1-й цикл (Симфонии №1-4) - единство тематики, отношения к программности, выбору поэтического источника (вокальные циклы - «Песни странствующего подмастерья», «Волшебный рог мальчика»).

2-й цикл (Симфонии №5-7) - непрограммные симфонии типа «Музыкальной драмы».

3-й цикл (Симфонии №8, 9, «Песнь о земле») – индивидуальный подход к каждой симфонии, в которой охватываются философские проблемы жизни и смерти.

Первая симфония (1888) – первое зрелое сочинение симфонического жанра. Идея симфонии - воплощение образа «полного сил героического человека, его жизнь и страдания, борьба, сопротивление судьбе» (Малер). Особенность драматургии: деление четырёхчастного цикла на два раздела. Содержание 1-й и 2-й частей симфонии – воплощение образа «полного сил героического человека, 3-я часть - трагический перелом. 4-я часть - в результате напряженной борьбы вновь ощущение гармонии Человека и природы. Оркестр симфонии.

I часть (сонатная форма с медленным вступлением). Значение медленного вступления, как живописующей картины и единства героя с природой, вступление - «зерно» важнейших тем-образов симфонии. Использование цитаты «Солнце встало над землей» из вокального цикла «Песни странствующего подмастерья» в главной и побочной партиях. Особенность разработки как многовариантного показа тем вступления и зарождения в ней будущей темы финала. Трансформация главной партии финала в энергичный образ-шествие, гимнический характер коды.

II часть Скерцо (сложная трехчастная форма). Ля мажор - продолжает содержание I части. Жанровая основа тем скерцо.

III часть – Траурный марш (сложная трехчастная форма) – трагический гротеск первой и третьей частей Траурного марша. (Введение старинной шуточной студенческой песни «Брат Мартин, ты еще спишь?») в миноре псевдоцыганской темы, разительный контраст среднего раздела благодаря лирико-драматической теме (цитата из коды цикла «Песни странствующего подмастерья»).

IV часть. Финал (сонатная форма с медленным вступлением) - итог сложного музыкального действия. Вступление, его отчаянный, болезненный характер, «Крик раненного в самую глубину сердца» (Малер). Масштабность главной партии, использование для ее изложения и развития почти полного состава оркестра и контрастирующий характер побочной. Значение разработки в решении конфликтного характера всей симфонии, ее непрерывная динамическая линия развития, приводящая к кульминации в последнем разделе на музыкальном материале I части симфонии. Постепенное обретение главной партии в репризе героического характера и становления в результате синтеза главной партии финала и темы вступления к симфонии грандиозного гимна-апофеоза в коде.

Музыкальный материал к теме

Обязательный:

«Песни странствующего подмастерья».

Первая симфония.

Дополнительный:

Симфонии 5, 8, 9 (по выбору преподавателя).

Рихард Штраус (1864-1948) - крупнейший немецкий композитор конца XIX начала XX веков, творчество которого «является последним европейским событием в музыке» (Р. Роллан). Эволюция композитора за беспримерный по продолжительности творческий путь. Овладение новейшими стилистическими течениями XX века (импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм при главной эстетической и художественной линии - романтизме. Главные жанры творчества - программная симфоническая поэма и опера. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

«Годы становления Штрауса-композитора и дирижёра (1864-1904). Формирование художественных вкусов благодаря атмосфере в семье и культурной жизни Мюнхена (встречи с Г. Бюловым, А. Риттером). Стремительное развитие композиторского дарования. 1886 год - Байреит, знакомство с операми Вагнера, страстным почитателем которого становится Р. Штраус. Начало интенсивной дирижерской деятельности. 1889-1894 гг. - Р. Штраус – капельмейстер Веймарского оперного театра. 1898 год - капельмейстер Берлинской оперы, постановки вагнеровских опер. Гастроли Штрауса-дирижера по европейским странам, в том числе России.

80-е годы – первый и самый плодотворный период творчества. Появление симфонических шедевров программной музыки: «Макбет» (1888), «Дон-Жуан» (1889), «Тиль Уленшпигель» (1895), «Так говорил Заратустра», «Дон-Кихот», «Жизнь героя» (1898).

«Оперный период творчества (1905-1933). Сближение со многими крупнейшими театральными и литературными деятелями Германии и Австрии (Г. Гофмансталем, М. Рейнхардом), создание большинства оперных сочинений, проявление в них двух важнейших для искусства этого периода направлений экспрессионизма и неоклассицизма («Саломея», «Электра», «Кавалер роз»).

1919-1924 годы - Р. Штраус дирижер Венского оперного театра, организатор музыкальной жизни Австрии (фестиваль в Зальцбурге).

Последний период жизни и творчества (1933-1949). Вторая мировая война. Позиция Р. Штрауса в период фашистского режима. Обращение к античным сюжетам в оперном жанре («Дафна» 1938, «Любовь Данаи» 1940). Создание последнего музыкально-драматического сочинения «Каприччио» (1941), разговорной пьесы с музыкой «посвященной интересующим меня проблемам искусства» (Р. Штраус), «Метаморфоз» (1945) для 23 струнных солирующих инструментов, отразивших настроения композитора последних лет. Кончина в Германии.

Симфонические поэмы.

Ведущее значение одночастных программных симфонических поэм в творческом наследии Р. Штрауса. Количество симфонических поэм. 90-е годы XIX века - период создания. «Тиль Уленшпигель», «Дон-Жуан», «Дон-Кихот», «Так говорил Заратустра», «Жизнь героя» - золотой фонд музыкальной классики. Продолжение традиций программного симфонизма Берлиоза и Листа в творчестве Р. Штрауса. Круг тем, сюжетов, мастерство оркестровки, доведенной до предела совершенства, лейтмотивная система.

Симфоническая поэма «Дон-Жуан», соч.20, свободно трактованная сонатная форма. Ми мажор (1887-1888), - одно из лучших сочинений данного жанра. Литературные и музыкальные воплощения испанской легенды. Романтическая трактовка образа Дон-Жуана в поэме Н. Ленау. Обобщенный характер программы, предпосланный Р. Штраусом к симфонической поэме. Особенности оркестра.

Вступление, создающее основной блестящий характер сочинения и подготавливающее введение темы Дон-Жуана в характере героического марша у струнных. Дальнейшее развитие образа благодаря насыщенности оркестровой ткани. Значение связующей партии в подготовке лирических образов поэмы. Страстно-восторженный характер побочной (дуэт кларнета и валторны). Яркое эмоциональное, масштабное развитие разработки. Введение новых лирических тем, второй темы Дон-Жуана (валторны). Новое в трактовке предельно сжатой, динамичной репризы-апофеоза (замена побочной темы второй темой Дон-Жуана), приобретающей особую торжественность. Неожиданность трагического заключения поэмы (ми минор), символизирующую духовную гибель героя.

«Веселые проделки Тиля Уленшпигеля» по старинным шутовским песням в форме рондо для большого оркестра, соч.28 (1895) – четвертая симфоническая поэма - одна из вершин немецкого национального искусства, заметная веха в истории европейского программного симфонизма. Литературные варианты народной легенды XIX века о Тиле Уленшпигеле. История создания и первое исполнение симфонической поэмы в Кельне. Ярко комедийная с социальным оттенком трактовка Р. Штрауса легенды.

Особенности композиции: рондо с чертами вариационной формы.

Новаторство оркестра: четвертной состав, 8 валторн, 6 труб, тромбоны с тубой, ударные (введение шумового инструмента - трещетки), струнный квартет

Интонационная близость симфонической поэмы к немецкому народному тематизму.

Значение пятитактного повествовательного вступления в формировании лейтмотива Тиля.

1-й эпизод - экспозиция двух лейттем Тиля. 1-ая лейттема - энергичного, настойчивого характера (соло валторны), 2-ая лейттема – шутливая, озорная (малый кларнет).

2-й эпизод - «Переполюх на базаре» - значительная мотивная разработка 2-ой лейттемы Тиля.

3-й эпизод – «Шутовская проповедь» - введение самостоятельной хоральной темы (с вкраплением в нее интонаций 2-й лейттемы Тиля) и мертвенно-застывших аккордов, характеризующих мысли Тиля о важном возмездии.

4-й эпизод - «Ухаживания Тиля» – основан на образной и тембровой трансформации 2-й лейттемы.

5-й эпизод - «Одурачивание профессоров-схаластов», характеристики последних через хоральную тему. Развитие первой лейттемы в форме фугато.

6-й эпизод - уличная сцена - яркий контраст предыдущему, решенный в жанровом варианте (полька, вальс).

7-й эпизод - «Апофеоз Тиля» – закрепление ведущих музыкальных образов поэмы, трансформация 1-й лейттемы в героический марш.

8-й лейтмотив - «Суд над Тилем и его казнь» - трагический перелом поэмы, данный ярко изобразительными оркестровыми красками.

Эпилог - появление лейттем Тиля, утверждающих основную идею поэмы - бессмертие проказника Тиля.

Музыкальный материал к теме:

Симфоническая поэма «Дон-Жуан».

Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель».

Тема 28. Музыкальная культура рубежа XIX-XX веков

Сложный противоречивый характер европейского музыкального искусства конца XIX -XX веков.

Возникновение ряда творческих течений (экспрессионизма, урбанизма, конструктивизма), рождение атональной музыки и додекафонной системы.

Поиски новых средств музыкальной выразительности, стремление к усложненности музыкального языка.

Развитие национальных музыкальных школ Венгрии (З. Кодай (1882-1967), Б. Барток (1881-1945)), Чехии (Л. Яначек (1845-1928)), Испании (Альбенис (1860-1909), Э. Гранадос (1867-1916), М. де Фалья (1877-1946)), Румынии (Дж. Энеску (1881-1955)), Финляндии (Я. Сибелиус (1865-1957)).

Национальная основа творчества.

Связь с традициями отечественной культуры.

Опора и широкое использование музыкального и поэтического фольклора.

Освоение самых передовых достижений европейского искусства, прежде всего русского и французского.

Появление в различных европейских странах крупнейших композиторов, продолживших гуманистические традиции классической музыки.

Пауль Хиндемит.

Пауль Хиндемит (1895-1963) - немецкий композитор XX века. Многогранность деятельности: композитор, музыкально-общественный деятель, выдающийся исполнитель, музыкант-теоретик (автор теоретических и педагогических трудов - «Руководство по композиции», «Упражнения по элементарной теории и сольфеджио», «Традиционная гармония»), педагог, редактор (оркестровая редакция оперы «Орфей» К. Монтеверди). Проявление черт неоклассицизма с опорой на традиции национальной немецкой школы - эстетическая и стилистическая основа творчества. Полифония, как основа художественного мышления («Игра тональностей») - полифонический цикл, воплотивший композиторские и теоретические принципы Хиндемита). Особое ладогармоническое мышление (система Хиндемита). Широкий охват жанров при определяющей камерно-инструментальной, концертной, симфонической, оперной. Высокий интеллектуализм, стремление к раскрытию в наиболее значительных сочинениях (симфонии и опере «Художник Матис» 1934, симфонии и опере «Гармония мира» 1957, камерных сочинениях) вечных философских, этических проблем.

Карл Орф.

Карл Орф (1895-1982) - крупнейший немецкий композитор, реформатор музыкального театра, на основе разработки малоизвестных пластов старонемецкого народного творчества, создатель жанра сценической кантаты, сочетающей оперу, драму, оперетту, кантату. Новый жанр наиболее ярко проявился в триптихе «Кармина бурана», «Катули Кармина», «Триумф Афродиты». Орф – педагог, провозгласивший идею воспитания посредством музыки.

Бенджамен Бриттен.

Бенджамен Бриттен (1913-1976) - выдающийся английский композитор XX века, пианист, дирижер, просветитель, продолжатель традиций Генри Перселла, пропагандист его творчества. Свежесть музыкального языка, изобретательность, блеск, фантазия, оригинальность в трактовке классических форм в операх «Питер Граймс», «Альберт Херинг», «Поворот винта», «Сон в летнюю ночь», в симфонических произведениях («Вариации на тему Перселла»), в обработках английских песен.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Хиндемит П. «Игра тональностей» (1-2 интерлюдии и фуги), камерно-инструментальное произведение (по выбору преподавателя).

Орф К. «Камина Бурана» (2-3 фрагмента).

Бриттен Б. «Вариации на тему Перселла».

Дополнительный:

Барток Б. «Микрокосмос» (фрагменты по выбору преподавателя).

Барток Б. Музыка для струнных, ударных и челесты (фрагмент по выбору преподавателя).

Яначек Л. Фрагменты оперы «Её падчерица» («Енуфа»).

Гершвин Дж. Фрагменты оперы «Порги и Бесс».

Барбер С. Адажио для струнных.

Сибелиус Я. Фрагменты концерта для скрипки с оркестром ре минор.

Сибелиус Я. Симфоническая поэма «Финляндия» (фрагмент).

Вила-Лобос Э. Прелюдия №1 минор.

Вила-Лобос Э. «Бразильская Бахиана»: Ария №5.

Де Фалья М. Балет «Любовь - волшебница» (фрагменты по выбору преподавателя).

Альбенис И. «Малагуэнья».

Де Сарасате П. «Цыганские напевы» (фрагменты по выбору преподавателя).

Родриго Х. Аранхуэский концерт для гитары с оркестром (1939).

Произведения З. Кодая, Э. Гранадоса, Дж. Энеску и других – по выбору преподавателя.

Тема 29. Композиторы «Новоградской школы»

Вена - один из ведущих культурных центров Европы второй половины XIX–начала XX веков.

Причины возникновения «Новоградской школы» (или «Новой венской школы», или «Второй венской школы»).

Арнольд Шенберг - основатель «новоградской школы», его последователи - Альбан Берг, Антон Веберн. Композиторы яркой индивидуальности, выражение в их творчестве эстетики экспрессионизма. Поиски новых выразительных средств; переход от музыки к атонализму (Шенберг, Веберн, 1907-1909). Разработка метода додекафонии, двенадцатитоновой композиции (20-е годы Шенберг), дальнейшая эволюция – переход к сериальности (Веберн). Многообразие деятельности. Шенберг, Веберн, Берг - активные пропагандисты собственных сочинений, авторы книг, статей. Дальнейшее распространение принципов атонализма и додекафонии в творчестве европейских композиторов.

Арнольд Шенберг.

Арнольд Шенберг (1874-1951) - создатель додекафонной системы письма, глава «Новоградской школы». Многообразие творческой деятельности: композитор, теоретик (автор «Учения о гармонии»), педагог. Творческий путь Шенберга - от ощутимых влияний романтического искусства в струнном секстете «Прозрачная ночь», «Песен Гурре», через атональный период («Ожидание», «Лунный Пьеро») и додекафонный к трагической кульминации творчества - «Свидетель из Варшавы».

Альбан Берг.

Альбан Берг (1885-1935) - ученик и последователь Шенберга, представитель «Новоვენской школы», прошедший путь от позднего романтизма к экспрессионизму, от тональной музыки через атонализм к додекафонии. Из 13 опусов предпочтение отдается камерным жанрам. Создание в 1925 году одной из выдающихся опер XX века «Воцек». Ее значение для развития европейского искусства.

Антон Веберн

Антон Веберн (1883-1945) – крупнейший представитель «Новоვენской школы», ученик и последователь Шенберга, автор камерных миниатюр, просветитель, дирижер.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Шенберг А. «Просветленная ночь»,

Шёнберг А. «Свидетель из Варшавы».

Берг А. Опера «Воцек» (фрагменты).

Веберн А. Произведения по выбору преподавателя.

Дополнительный:

Шёнберг А. «Лунный Пьерро» (фрагменты по выбору преподавателя).

Берг А. Опера «Лулу» (фрагменты).

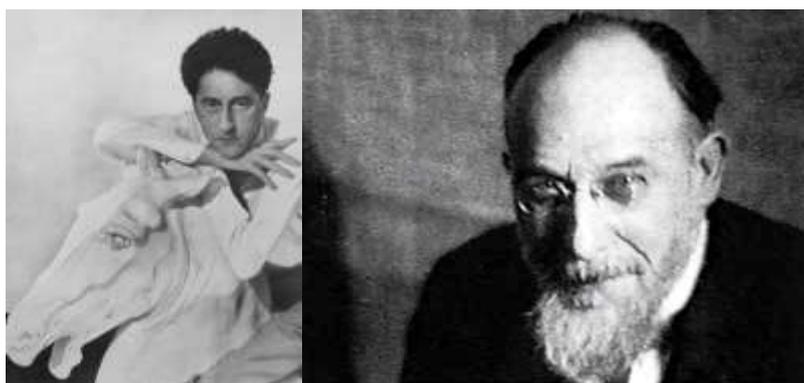
Тема 30. Композиторы французской «шестерки»

Париж - один из ведущих центров мировой музыкальной культуры.

Появление в 20-х годах XX века в музыкальной культуре Парижа различных творческих группировок, ведущей из которых становится французская «шестерка» (название по аналогии с русской «пятеркой» - композиторами «Могучей кучки»).

Состав содружества: Артур Онеггер (1892-1955), Франсис Пуленк (1899-1963), Дариус Мийо (1892-1974), Жорж Орик (1899-1983), Жермена Тайфер (1892-1983), Луи Дюрей (1888-1979).

Идейные вдохновители - поэт и художник Ж. Кокто ((1889-1963) его брошюра - манифест «Петух и Арлекин», 1918) и композитор Э. Сати (1866-1925).

При самобытности каждого из композиторов общность творческих принципов: антиромантические, антиимпрессионистские тенденции, усиление внимания к национальным традициям, стремление к демократизации искусства, поиски новых выразительных формообразующих средств, тяготение к эстетике «урбанизма».

Тяготение к монументальным жанрам в творчестве А. Онеггера (12 театральных полижанровых сочинений, среди которых - оратория «Жанна д'Арк на костре»), экспериментаторство Д. Мийо, лирический строй музыки «французского Шуберта» Ф. Пуленка.

Влияние композиторов французской «шестерки» на развитие французской музыки.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Онеггер А. Оратория «Жанна д'Арк на костре» (фрагменты по выбору преподавателя).

Пуленк Ф. «Человеческий голос» (фрагменты по выбору преподавателя).

Мийо Д. «Скарамуш» (фрагменты по выбору преподавателя).

Произведения Ж. Орика, Ж. Тайфера и Л. Дюрея – по выбору преподавателя.

Дополнительный:

Онеггер А. «Пасифик 231».

Онеггер А. Симфония №2 для струнных.

Пуленк Ф. Концерт для органа, струнного оркестра и литавр (фрагменты по выбору преподавателя).

Мийо Д. Провансальская сюита (фрагменты по выбору преподавателя).

Произведения Э. Сати (по выбору преподавателя).
Мессиан О. «Турангалила-симфония» («Песнь любви») (фрагменты по выбору преподавателя).

Часть вторая. Отечественная музыкальная литература

Раздел I. Отечественная музыкальная литература классического периода

Тема 1. Музыкальная культура Киевской, Московской Руси.

Отечественная музыкальная культура XVII, XVIII, первой половины XIX века.

Древность и богатство культурных традиций разных народов нашей страны.
Древнерусская культура. «Слово о полку Игореве», высокие образцы живописи и архитектуры Киевской Руси, Новгорода, Владимира.

Понятие о знаменном распеве.

Культура колокольных звонов на Руси.

Скоморошество.

Значение народного творчества для развития профессионального музыкального искусства.

Культурные достижения Московской Руси.

Историческое значение XVII века в развитии отечественной культуры.

Усиление могущества Российского государства.

Значение для развития культуры воссоединения Украины с Россией. Новое в развитии музыкального искусства.

Вытеснение старых форм знаменного пения новым многоголосным хоровым стилем.

Деятельность Н. Дилецкого. Партесное пение. Возникновение жанра духовного концерта.

Светская тенденция в русской музыкальной культуре XVII века.

Появление новых жанров - кантов, псалмов.

XVIII век - «век разума и просвещения».

I. Глубокие преобразования в общественной и культурной жизни страны, благодаря реформам Петра I.

Расцвет науки, живописи и зодчества в 30-60-х годах XVIII века (деятельность поэтов: М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, живописцев и зодчих: А. П. Антропова, И. П. Аргунова).

Открытие в Москве университета (1755), Академии художеств (1757), первого Российского общественного театра (1756).

Развитие музыкального искусства.

Домашнее музицирование.

Формирование первых хоровых капелл, крепостных оркестров и оперных трупп.

Гастроли в России итальянских оперных трупп.

Открытие общедоступных театров, организация платных концертов.

Формирование композиторской школы. Становление русской оперы, ее национальный характер, крупнейшие представители: В. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, М. М. Соколовский.

Развитие хорового искусства, его крупнейшие мастера Д. С. Бортнянский, М. С. Березовский.

Расцвет инструментальной камерной и концертной музыки, творчество Д. С. Бортнянского, И. Е. Хандошкина.

Многообразие жанров хоровой музыки.

Появление в 60-80-х годах первых образцов песен-романсов («российских песен»).

Собирание народных песен.

Отечественная музыкальная культура первой половины XIX века.

Реалистические тенденции в творчестве великих писателей и поэтов России А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь.

Влияние Отечественной войны 1812 года и декабристского восстаний на мировоззрение и творчество крупнейших деятелей русского искусства.

Новые темы, жанры в русском музыкальном искусстве. Появление героико-патриотических сочинений, сказочных опер, балетов, камерных ансамблей, симфонических увертюр, фортепианных сочинений, развитие гитарной музыки в России.

Театральная, концертная жизнь России, открытие в Петербурге Филармонического общества (1802).

Роль литературно-музыкальных кружков в развитии отечественной музыкальной культуры.

Становление русской исполнительской школы (Д. Н. Кашкин, А. Д. Жилин, Е. С. Сандунова, позднее - М. Ю. Виельгорский, И. И. Геништа).

Формирование русской музыкально-классической мысли (В. Ф. Одоевский, А. Д. Улыбышев).

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Федор Крестьянин - Стихира, глас I.

Неизвестные авторы (16-17 вв.) - Стихира, глас 6; Догматик; Две стихи, глас 5.

Неизвестный автор (XVIII в.) - «Буря море размывает», кант для мужского хора.

Н. Дилецкий. Торжественное песнопение на 4 голоса.

Н. Калачников (конец XVII - начало XVIII вв.) - Концерт для хора на 12 голосов.

М. Березовский. «Не отвергни меня во время старости». Концерт для хора.

Д. С. Бортнянский. Концерт №24.

И. Е. Хандошкин. Вариации на тему русской песни «То теряю, что люблю».

Дополнительный:

Произведения А. Веделя, А. Архангельского и других – по выбору преподавателя.

Тема 2. Выдающиеся отечественные композиторы - предшественники М. И. Глинки

Жизнь и творчество Н. Дилецкого, В. Титова, Н. Калачникова, И. Хандошкина, В. Пашкевича, Е. Фомина, М. Соколовского, Д. Бортнянского, М. Березовского.

Развитие камерно-вокальной музыки в начале XIX века.

Разновидности жанра романса (романс-элегия, романс в характере «русской песни», «восточной песни», баллады, застольной песни, монолога).

Расцвет русского романса в творчестве А. А. Алябьева (1787-1851), А. Е. Варламова (1801-1843), А. Л. Гурилева (1803-1858).

Основные сведения о жизненном и творческом пути композиторов. Творческое наследие.

А. Н. Верстовский (1799-1862). Выдающаяся роль Верстовского в развитии русского оперного театра и становления жанра романтической оперы. Основные сведения о жизненном и творческом пути композитора. Творческое наследие.

Опера «Аскольдова могила» - первая русская романтическая опера (1835). Содержание оперы, ее романтические черты, народно-песенная основа музыки.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Фомин Е. Опера «Ямщики на подставе» (фрагменты по выбору преподавателя).

Хандошкин И. «Чувствительная ария».

Соколовский М. Опера «Мельник, колдун, обманщик и сват» (фрагменты по выбору преподавателя).

Бортнянский Д. Опера «Сын-соперник» (фрагменты по выбору преподавателя).

Бортнянский Д. Соната №3 для клавесина фа минор (фрагменты по выбору преподавателя).

Бортнянский Д. Концертная симфония Ми-бемоль мажор (фрагменты по выбору преподавателя).

Алябьев А.: «Соловей», «Зимняя дорога», «Иртыш», «Нищая».

Варламов А.: «Белеет парус одинокий», «Красный сарафан», «Я вас любил», «На заре ты ее не буди».

Гурилев А.: «Разлука», «Матушка-голубушка», «Домик-крошечка».

Верстовский А. Опера «Аскольдова могила». Фрагменты: 2 песни Торопа, ария Неизвестного, хор девушек «Ах, подруженьки».

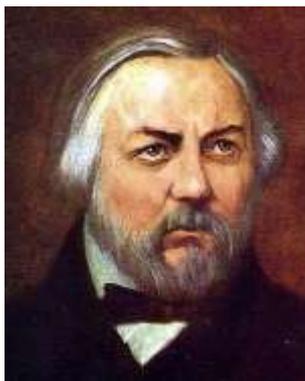
Дополнительный:

Дегтярёв С. Опера «Минин и Пожарский» (фрагменты по выбору преподавателя).

Грибоедов А. Вальсы.

Другие сочинения указанных композиторов (Н. Дилецкого, В. Титова, Н. Калачникова, И. Хандошкина, В. Пашкевича, Е. Фомина, М. Соколовского, Д. Бортнянского, М. Березовского, А. Верстовского, А. Алябьева, А. Гурилёва, А. Варламова) – по выбору преподавателя.

Тема 3. Михаил Иванович Глинка

Михаил Иванович Глинка (1804-1854) - основоположник русской классической музыки. Мировое значение творчества М. И. Глинки. Оценка творчества передовыми деятелями музыкального искусства (В. Ф. Одоевским, А. Н. Серовым, В. В. Стасовым, композиторами Ф. Листом, П. И. Чайковским). Формирование мировоззрения под влиянием событий 1812, 1825 годов. Глинка и Пушкин.

Многообразие творчества - композитор, исполнитель романсов, писатель - автор «Записок». Реалистические черты творчества, изучение фольклора, как русского, так и других народов (испанского, итальянского, народов востока).

Богатство образного содержания: тема Родины, героика, эпос, сказка, лирика. Многообразие жанров: опера (историческая, эпическая), одночастная программная симфоническая увертюра, музыка к драматическим спектаклям, романсы, камерные ансамбли, фортепианные пьесы. Творческое наследие. Традиции творчества Глинки в русской музыке.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские годы в Новоспасском. Первые впечатления (природа средней полосы России, деревенский быт, народная песня, крепостной оркестр), домашнее образование. События Отечественной войны 1812 года.

Юношеские годы, начало творческой деятельности - 20-е годы. Учеба в Петербурге. Благородный пансион. Формирование мировоззрения под влиянием преподавателей пансиона (А. П. Куницына), воспитателя В. К. Кюхельбекера, стихов и встреч с А. С. Пушкиным. Занятие музыкой с Дж. Фильдом, Ш. Майером.

Создание первых романсов («Не пой, красавица, при мне», «Не искушай»).

30-е годы. Первые поездки за границу (Италия, Германия). Встречи с В. Беллини, Г. Доницетти, изучение итальянского оперного искусства, стиля belcanto.

Занятия с З. Деном. Сочинения этого периода (романсы «Венецианская ночь», «Победитель», камерные ансамбли). Первые мысли о создании большой «отечественной оперы».

Возвращение на Родину, работа над «Иваном Сусаниным» (1834-1836). История создания оперы. Оценка оперы современниками (В. Ф. Одоевским, А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем).

40-е годы. Глинка - капельмейстер Придворной певческой капеллы. Работа над оперой «Руслан и Людмила» (1836-1842). Создание выдающихся романсов на стихи А. С. Пушкина («Я здесь, Инезилья», «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья»), цикла романсов на стихи Н. В. Кукольника «Прощание с Петербургом» и др. Постановка оперы «Руслан и Людмила» (1842). Сценическая судьба оперы. Оценка Ф. Листом, В. Ф. Одоевским второй оперы М. И. Глинки, работа А. Н. Серова «Руслан и русланисты».

Поездки во Францию, Италию. Встречи с Берлиозом в Париже. Создание «испанских» увертюров («Арагонская хота» 1845 г., «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» 1848 г.).

Последние годы жизни. Знакомство М. И. Глинки с молодыми музыкантами, продолжившими его творческие идеи А. С. Даргомыжским, М. А. Балакиревым. Произведения этих лет: симфоническая фантазия «Камаринская» (1848), «Вальс-фантазия» (оркестровый вариант), романсы. Творческие замыслы. Поездка Глинки в Берлин к З. Дену (1856), концерт русского композитора в Берлине. Кончина композитора в Берлине.

Оперное творчество.

М. И. Глинка - основоположник русской классической оперы. Два пути развития русской оперы (историческая и сказочно-эпическая), нашедшие впоследствии преломление в творчестве русских композиторов.

Опера «Иван Сусанин» (1836) - первая русская классическая опера. Сюжет оперы, в основе которого подлинны исторические события. Авторское определение жанра - «отечественная героико-трагическая опера». История создания и первая постановка (1836). Оценка оперы современниками Глинки (В. Ф. Одоевским и А. Н. Серовым). Основная идея оперы: любовь к Родине, подвиг во имя России. Новый оперный герой - русский крестьянин. Новаторское понимание классических оперных принципов: отказ от разговорных диалогов, значение хоровых сцен, монументальность интродукции, значение эпилога. Особенности музыкального языка: опора на народно-песенные жанры - протяжную, плясовую, свадебную песни, городской романс, использование цитат. Своеобразие драматургии: последовательно выраженный в опере контраст в характеристике русских и польских народов (музыкальная характеристика через жанр - русских через песню, поляков через танец). Симфонизация оперы и трансформация тематизма в процессе развития.

Музыкальные портреты главных действующих лиц. Широта, благородство, величавость, сдержанность интонационной сферы И. Сусанина, значение введения в партию Сусанина темы хора интродукции и темы «Славься» из эпилога. Песенно-романтический характер тематизма в партии Антонида. Близость к молодецким песням в музыкальной характеристике Собинина. Задушевно песенный склад тематизма, а затем героический в музыкальной характеристике Вани.

Реалистическое воспроизведение в опере картин народной жизни через хоровые сцены.

Обобщенная характеристика польской шляхты через жанр танца, II-е действие оперы начало русской балетной музыки. Трансформация тематизма.

Развитие оперы по действиям.

Опера «Руслан и Людмила» - вторая классическая русская опера. Сюжет оперы, ее литературный первоисточник, сравнение с поэмой А. С. Пушкина. Авторское определение жанра - «большая волшебная опера». История создания и первая постановка (1842). Оценка оперы современниками Глинки (В. Ф. Одоевским, А. Н. Серовым, Ф. Листом, впоследствии В. В. Стасовым, Г. А. Ларошем). Основная идея оперы - «победа добра над злом». Особенности эпической драматургии: монументальность, стройность хоровых сцен, эпически неторопливое развертывание действия, значение интродукции и эпилога. Противопоставление русских и восточных образов, реальных и фантастических. Особенности музыкального языка: опора на народно-песенные интонации в характеристике Киевской Руси, архаика образов Баяна и пряность, красочность в характеристике «русского востока», характеристика фантастических героев средствами оркестра.

Музыкальные характеристики главных действующих лиц, введение арий-сцен (ария Людмилы из I-го действия, ария Людмилы из 3-го действия), разнообразные формы арий и сольных номеров (вариационная в «Балладе Финна», сонатная без разработки в арии Руслана, рондо в арии Фарлафа). Ладогармонические особенности в характеристике сказочных персонажей. Роль оркестра в фантастических сценах оперы. Танцевальные сюиты 3-го и 4-го действий.

Симфоническое творчество.

Симфоническое творчество Глинки - основа русской симфонической школы. Основные симфонические сочинения. Различные виды симфонизма (включая увертюры опер, музыку к трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский»), создание, в основном, одночастных программных сочинений. Принципы программности, тематизма, многообразия образов, жанров. Широкое использование в программной симфонической музыке народных тем (русских, испанских).

Симфоническая фантазия «Камаринская» (1848). История создания. Образное содержание. Характерное для русской музыки контрастное противопоставление тем: медленной свадебной протяжной «Из-за гор, гор высоких» и быстрой плясовой «Камаринской». Интонационная общность тем. Форма (двойные вариации), ее особенность, методы варьирования, претворение традиций хорового и инструментального варьирования. Роль оркестра. П. И. Чайковский о значении «Камаринской» для русской симфонической школы. Традиции «Камаринской» в творчестве отечественных композиторов.

«Арагонская хота». История создания. Отражение народной жизни Испании. Использование народных тем, их характеристика. Форма сочинения (сонатная форма). Блеск, яркость, колоритность оркестрового письма.

Камерно-вокальное творчество.

Романсы Глинки - вершина в развитии русской камерно-вокальной музыки первой половины XIX века. Количество романсов. Глинка - исполнитель романсов, вокальный педагог. Лирическая природа вокального творчества Глинки. Богатство содержания, настроений, образов. Круг поэтов, используемых Глинкой. Тонкое прочтение и воплощение в музыке особенностей поэтического языка. Роль пушкинской поэзии в камерно-инструментальном творчестве Глинки. Мелодическое богатство романсов Глинки, роль фортепианного сопровождения, совершенство формы, жанровое разнообразие (элегия, баллада, монолог, «русская» песня, «застольная» песня).

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Опера «Иван Сусанин»: интродукция;

1 действие - каватина и рондо Антонида, появление Сусанина, терцет;

2-е действие - полонез, краковяк, вальс, мазурка;

3-е действие - песня Вани, квартет, сцена Сусанина с поляками, свадебный хор, романс

Антониды;

4-е действие - ария Вани, заключительная сцена Сусанина с поляками, ария и монолог

Сусанина;

эпilog - хор «Славься».

Опера «Руслан и Людмила»: увертюра; интродукция - две песни Баяна;

1-е действие - каватина Людмилы, хор «Лель таинственный», сцена похищения Людмилы;

2-е действие - баллада Финна, сцена Фарлафа с Наиной, ария Руслана, сцена Руслана с

Головой;

3-е действие - персидский хор, каватина Горислава, ария Ратмира, танцы волшебных дев;

4-е действие - ария-сцена Людмилы, марш Черномора, восточные танцы;

5-е действие - хоры «Ах, ты, свет Людмила», «Не проснется птичка утром», «Слава великим

богам».

«Камаринская».

«Арагонская хота».

Романсы: «Не искушай», «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья», «Сомнение», «Венецианская ночь», «Ночной зефир», «Попутная песня», «Ночной смотр», «Жаворонок».

Дополнительный:

«Вальс-фантазия».

Тема 4. Александр Сергеевич Даргомыжский

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) - младший современник Глинки. Формирование мировоззрения под влиянием передовой литературы 40-х годов XIX века. Даргомыжский - первый представитель критического реализма в музыке. Новаторство творчества. Новые темы: социальная, психологическая, сатирическая, появление нового героя «маленького» человека. Особенности музыкального стиля: передача в музыке индивидуальных интонаций человеческой речи. Кредо Даргомыжского. Оценка творчества композитора современниками. Значение творчества Даргомыжского для формирования русской классической композиторской школы. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские годы композитора. Домашняя обстановка, способствующая художественному развитию. Занятия музыкой, первые сочинения, ранняя известность в музыкальных салонах Петербурга, как незаурядного исполнителя.

30-е годы. Сближение композитора с передовыми деятелями литературы и искусства (встречи с П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, М. Ю. Лермонтовым, В. Ф. Одоевским). Встреча с М. И. Глинкой (1834), ее решающая роль в дальнейшей творческой судьбе Даргомыжского. Обращение к поэзии Пушкина, создание романсов «Я Вас любил», «Ночной зефир», «Юноша и дева», «Вертоград», «Слеза», «В крови горит огонь желанья» и др., кантаты «Торжество Вакха», позднее переработанной в оперу-балет.

Начало 40-х годов. Работа над первой оперой «Эсмеральда» по роману В. Гюго, обращение к стилю французской большой оперы. 1844-1845 Поездка за границу, встречи с известными музыкантами Д. Мейербером, Ф. Галеви, Ш. Берио, Ф. Обером.

Период творческой зрелости (1845-1855). Вокально-педагогическая деятельность Даргомыжского. Появление выдающихся вокальных произведений: романсов-монологов на стихи М. Ю. Лермонтова - «И скучно, и грустно», «Мне грустно»; монолога «Бог помочь вам» (на стихи А. С. Пушкина), а также комедийной сценки «Мельник».

Работа над созданием народно-бытовой психологической музыкальной драмой «Русалка» (1845-1855). Успех оперы, появление, статей А. Н. Серова о «Русалке».

Последний период творчества (1855-1869). Широкая музыкально-общественная деятельность композитора (участие в РМО). Творческая известность за рубежом. Сближение с деятелями сатирического журнала «Искра». Творческий подъем. Новые черты в творчестве этих лет: социально-обличительная тематика в драматической песне «Старый капрал» и сатирических песнях «Титулярный советник», «Червяк»; создание симфонических программных произведений («Малороссийский казачок», «Баба Яга», «Чухонская фантазия»). Дружеские, творческие общения с молодыми композиторами балакиревского кружка. Работа над оперой «Каменный гость», ставшей вершиной творчества, ее значение для развития национальной оперной школы. Кончина композитора. Дальнейшая судьба оперы.

Оперное творчество.

Опера - главный жанр творчества Даргомыжского. Количество опер. Жанровое разнообразие. Оперы «Русалка» и «Каменный гость» - центральные произведения Даргомыжского, в которых по-разному раскрылись новаторские устремления композитора.

Опера «Русалка» (1845-1855) - первая русская народно-бытовая психологическая музыкальная драма, написанная на основе одноименной неоконченной драмы А. С. Пушкина. История создания оперы и постановки. Высокая оценка критики, статья А. Н. Серова. Основная идея оперы. Особенности драматургии: стремительное драматическое развитие, преобладание сквозных, развернутых сцен над замкнутыми номерами. Новаторские черты музыкального языка: создание ариозно-речитативного стиля. Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Народно-песенные, а также романсовые обороты в создании портрета Наташи в начале оперы и эволюция музыкальной речи, введение психологических нюансов в процессе развития событий. Музыкальный язык Мельника, основанный на народно-плясовых интонациях и ритмах. Эволюция образа: плясовые, комедийные элементы в музыкальной характеристике в 1-м действии, драматизация образа и музыкального языка в 3-м действии. Трактовка образа Князя в традициях лирической оперы на основе интонаций бытового романа.

Роль народно-массовых сцен, обрядов в драматургии оперы, в создании атмосферы русской жизни и внесение контраста в развитие событий. Фантастические сцены в опере.

Вокальное творчество.

Песня, романс - важнейшие жанры в творчестве Даргомыжского, лаборатория, в которой формировался стиль композитора. Новаторство Даргомыжского в этих жанрах: социальная, сатирическая тематика. Создание новых вокальных жанров: романса-монолога («Мне грустно», «И скучно и грустно»), драматической песни («Старый капрал»), песни-сценки («Мельник»), комической песни («Червяк»). Новый ариозно-речитативный стиль вокального творчества Даргомыжского, стремление к декламационности. Обращение к творчеству поэтов-лириков (И. Козлова, А. А. Дельвига) в ранних романсах, к поэзии Пушкина, Лермонтова, П. Беранже, П. И. Вайнберга) в поздний период творчества. Роль фортепианного сопровождения в раскрытии художественного образа.

Музыкальный материал к теме:

Опера «Русалка»: 1 действие - ария Мельника, терцет, народные хоры, дуэт Наташи и Князя, дуэт Наташи и Мельника, финал (обращение Наташи к Царице Днепра); 2-е действие - финал; 3-е действие 1 к. - ария Княгини, песня Ольги; 2 к. - каватина Князя, сцена Князя и Мельника; 4 действие - танцы русалок, ария Русалки.

Романсы и песни: «Шестнадцать лет», «Ночной зефир», «И скучно, и грустно», «Мне грустно», «Бог помощь вам», «Лихорадушка», «Старый капрал», «Титулярный советник».

Тема 5. Музыкальная культура России 50-60-х годов XIX века

Общественный подъем в России 60-70-х годов XIX века.

Основные проблемы эпохи. Расцвет русской науки и культуры.

Новые формы музыкально-общественной жизни.

Создание Русского общества в Петербурге, филиала в Москве, его цели, задачи.

Открытие первых в России консерваторий. Деятельность А. Г. Рубинштейна, Н. Г. Рубинштейна.

Организация бесплатной музыкальной школы в Петербурге, задачи этого учебного заведения.

Выдающиеся достижения русского исполнительского искусства, крупнейшие исполнители (пианисты, скрипачи, дирижеры, виолончелисты, вокалисты).

Признание русской исполнительской школы за рубежом.

Формирование в русском музыкальном искусстве 60-70-х г. г. творческих направлений: 1) Новая русская музыкальная школа («Могучая кучка»), ее состав, историческая роль, творческие принципы реализма, как творческий метод, темы, сюжеты, образы, жанры; 2) новаторские черты творчества П. И. Чайковского, художественные принципы, темы, образы, жанры.

Развитие традиций Глинки и Даргомыжского в области оперного жанра в творчестве русских композиторов 50-60-х годов (историческая музыкальная драма, эпическая опера).

Новые оперные жанры - лирико-психологическая музыкальная драма, лирико-комедийная опера.

Рождение новых жанров - балета (в творчестве Чайковского), инструментального концерта, симфонии (эпической, лирико-драматической), одночастных программных симфонических сочинений.

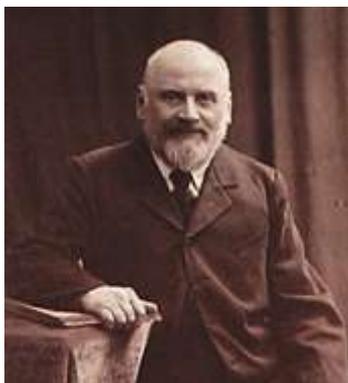
Собирание и обработка песен. Изучение народного творчества, издание сборников русских народных песен (Балакирев, Чайковский, Римский-Корсаков).

Расцвет русской музыкально-критической мысли, публицистическая деятельность В. В. Стасова, А. Н. Серова, Ц. А. Кюи, П. И. Чайковского, Г. А. Лароша.

Музыкальный материал к теме:

Произведения М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, А. Г. Рубинштейна, М. А. Балакирева, М. П. Мусоргского, Ц. А. Кюи, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, П. И. Чайковского, А. Н. Серова – по выбору преподавателя.

Тема 6. Милий Алексеевич Балакирев

Милий Алексеевич Балакирев (1837-1910) - выдающийся русский композитор, глава «Могучей кучки», музыкально-общественный деятель, исполнитель, собиратель народных песен. Верность традициям М. И. Глинки в творчестве: тяготение к программности, картинности, широкое использование фольклора разных народов - восточного, славянского. Живой интерес к современной музыке (Берлиоз, Лист) и преломление достижений европейского романтизма в творчестве. Разнообразие жанров. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детство и юность в Нижнем Новгороде (1837-1853). Быстрое музыкальное развитие. Занятия у А. И. Дюбука и К. Эйриха. Встреча с просвещенным меценатом А. Д. Улыбышевым, влияние последнего на формирование эстетических вкусов Балакирева. Первые выступления в качестве пианиста. Поступление вольным слушателем на математический факультет Казанского университета.

50-60-е годы. Переезд в Петербург (1855), решение посвятить свою жизнь музыке. Значение встречи Балакирева с М. И. Глинкой для дальнейшей творческой деятельности. Знакомство с А. С. Даргомыжским, В. В. Стасовым.

Расцвет многогранной деятельности Балакирева в 60-е годы. Руководство творческим содружеством композиторов «Могучей кучки», организация и работа в Бесплатной музыкальной школе, исполнительская деятельность Балакирева пианиста и дирижера (постановки опер Глинки в Праге). Собирание народных русских песен. Дружеское общение с П. И. Чайковским. Основные сочинения этого времени.

Творческий кризис (конец 60-х - начало 70-х). Вынужденный отказ от исполнительской деятельности, распад «Могучей кучки», жизненные трудности.

Последний период жизни и творчества (с конца 70-х годов). Возвращение Балакирева к музыкально-общественной жизни (дирижер и директор Бесплатной музыкальной школы, руководство Придворной певческой капеллой). Балакирев - просветитель: инициатива открытия памятника Ф. Шопену в Железовой Воле (1894), последнее выступление Балакирева-пианиста, участие в торжествах по случаю открытия памятников М. И. Глинки в Смоленске, Петербурге, мемориальной доски на доме в Берлине, где скончался автор «Ивана Сусанина». Общение Балакирева с молодыми музыкантами А. К. Лядовым, А. К. Глазуновым, С. М. Ляпу-

новым. Произведения последних лет (симфоническая поэма «Тамара», Симфонии №1, № 2, романсы, фортепианные сочинения), фольклорные экспедиции на север России, появление двух новых песенных сборников. Новые творческие замыслы. Кончина композитора.

Фортепианное творчество.

М. А. Балакирев - выдающийся русский пианист, один из создателей русской пианистической школы и оригинального фортепианного стиля. Характерные черты: яркость, концертный размах, виртуозность. Основные фортепианные сочинения. (Соната си-бемоль минор, Концерт Ми-бемоль мажор, транскрипции, фортепианные переложения симфонических сочинений Глинки, фортепианные миниатюры).

«Исламей» (сочетание принципов сонатности и двойных вариаций) (1869) - восточная фантазия - выдающееся сочинение фортепианной музыки. Посвящение первому исполнителю - Н. Г. Рубинштейну. Оценка Ф. Листом фантазии. Своеобразие фортепианного стиля фантазии, обусловленного особенностями восточного фольклора, виртуозный блеск, использование характерных для восточной орнаментальной народной музыки приемов, яркий образный контраст двух тем, ладогармонические, динамические, формообразующие особенности сочинения.

Вокальное творчество.

Значение камерно-вокальной музыки в творчестве композитора. Количество романсов. Обращение к жанру романса. Обращение к жанру романса на протяжении всего творчества. Широкий круг художественных образов (тонкий лиризм, страстность, порывистость). Выбор поэтического текста (лирика Кольцова, Пушкина, Лермонтова). Неповторимость вокального стиля: пластичность мелодики, введение мелодического речитатива, красочная гармония, особенность формы. Сопровождение, в котором проявились черты фортепианного стиля Балакирева. Гармонизация народных песен.

Музыкальный материал к теме:

Фантазия «Исламей».

Романсы: «Обоими, поцелуй», «Грузинская песня», «Сосна».

Сборник «40 русских народных песен».

Тема 7. Модест Петрович Мусоргский

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) - величайший художник-реалист, один из самобытнейших русских композиторов, создатель музыкальной трагедии. Представитель «Могучей кучки». Творческое кредо Мусоргского: «Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солона». Основные темы творчества: отражение социальных конфликтов, обличительная направленность творчества, психологическая тема. Главный герой творчества - народ, основной жанр - опера, где реализовалась возможность показать «океан русских людей, жизни, характеров, отношений, несчастья, невыносимой тяжести, приниженности зажатых ртов» (Стасов). Новаторство Мусоргского в создании самобытного музыкального языка. Значение творчества композитора для развития музыкального искусства XIX, XX веков.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детства и юность в селе Карево Тропецкого уезда Псковской губернии. Наблюдения за жизнью и бытом русского крестьянства, первые музыкальные впечатления.

50-е годы. Петербург. Школа гвардейских подпрапорщиков, служба в Преображенском полку. Занятия с пианистом А. А. Герке. Встречи с А. С. Даргомыжским, знакомство с Ц. А. Кюи, М. А. Балакиревым, В. В. Стасовым, изменившими все течение жизни Мусоргского. Выход в отставку (1858).

60-е годы (до создания «Бориса Годунова»). Формирование мировоззрения и творческих принципов. Первые творческие опыты. Работа над сценическими сочинениями (трагедией «Царь Эдип», операми «Саламбо», «Женитьба»), ранними романами (цикл «Юные годы», песни «Калистрат», «Семинарист», «Классик»), симфонической фантазией «Иванова ночь на Лысой горе», определивших влечение композитора к показу драматических событий, фантастики.

1868-1874 годы. Создание народной музыкальной драмы «Борис Годунов» - итог предшествующих творческих поисков и начало нового жизненного этапа. Неприятие оперы официальными кругами, рецензия Ц. А. Кюи на постановку «Бориса Годунова». Разрыв Мусоргского с товарищами по «Могучей кучке». Сближение с В. В. Стасовым, начало работы над «Хованщиной». Создание музыкального памфлета «Раек», вокального цикла «Детская».

Последний период жизни и творчества (1874-1881) - самый сложный в жизни Мусоргского. Непризнание творчества, материальные трудности, потеря близких друзей. Исполнительская деятельность Мусоргского. Концертные поездки по югу России с певицей Д. М. Леоновой. Новый подъем творческих сил, связанный с работой над «Хованщиной», «Сорочинской ярмаркой».

Создание выдающихся камерно-вокальных сочинений (циклов «Без солнца», «Песни и пляски смерти», баллады «Забывтый»), гениального фортепианного цикла «Картинки с выставки». Кончина Мусоргского. Дальнейшая сценическая судьба опер Мусоргского.

Оперное творчество.

Мусоргский - выдающийся драматург. Стремление средствами музыкального театра показать жизнь общества, воссоздать в опере переломные эпохи и многообразие человеческих характеров. Количество опер. Жанры: музыкальная драма («Борис Годунов», «Хованщина»), лирико-комедийная опера («Сорочинская ярмарка»).

«Борис Годунов» (1868) - историческая музыкальная драма - одно из величайших достижений русской оперной классики. История создания и постановки. Обращение композитора к исторической драме Пушкина, затрагивающей актуальную тему взаимоотношения власти и народа. Мусоргский-либреттист. Сравнение либретто с литературным первоисточником. Редакции «Бориса Годунова». Идея произведения Мусоргского. Новизна драматургии: переплетение нескольких сюжетных линий: широкое преломление совмещенных планов (Пролог, 2к. - ликование народа и монолог Бориса «Скорбит душа»), непрерывность драматического развития, остро конфликтное развитие действия, приводящее к созданию развернутых «сквозных» оперных форм. Композиция «Бориса Годунова»: своеобразие и новизна оперных форм, определяемых сценическим действием, лейтмотивы, их роль в драматургии оперы.

Значение образа народа, раскрытие образа в ярком динамическом развитии (от покорного, стонущего в 1к. Пролога к осознавшему свою силу в сцене Кромами). Новизна в драматургии народных сцен - применение нового приема - хорового речитатива, жанрово-бытовых, комедийных сцен, яркая индивидуальная характеристика отдельных персонажей (Митюх, женщины, Мисаил, Шинкарка, Юродивый).

Глубина, психологическая сложность в показе образа Бориса Годунова. Лейтмотивы царя Бориса. Новый музыкально-декламационный язык, богатство и неповторимость речевой интонации. Эволюция развития образа, его многоплановость: скорбная величавость, сдержанная суровость в партии Бориса-самодержца (монологи «Скорбит душа», «Достиг я высшей власти», сцена смерти) и проникновенность, лиричность музыки в сцене с детьми, тонкая психологическая игра в сцене с Шуйским. Ф. И. Шаляпин - исполнитель партии Бориса Годунова.

Образ Самозванца, лирико-патетический склад его вокальной партии. Красочность, пышность польских сцен в опере, их непосредственное отношение к развитию драматургической линии Самозванца. Использование ритмов национальных польских танцев в характеристике Марины Мнишек. Меткие, лаконичные характеристики в музыке второстепенных действующих лиц. Хорально-эпический строй музыкальной характеристики Пимена. Вкрадчивость, хитрость, изворотливость музыкальной речи Шуйского. Оркестр оперы, тонко передающий развитие психологической драмы. Значение оперы «Борис Годунов» в истории музыкально-театрального искусства.

Развитие оперы по действиям.

Вокальное творчество.

Историческое и художественное значение песен и романсов Мусоргского. Количество песен, циклов. Расширение привычных рамок камерно-вокальной музыки. Развитие принципов Даргомыжского в образном и музыкальном отношениях. Новизна тематики: реалистическая направленность песен Мусоргского, широкое отражение в них картин народной жизни. Богатство содержания (лирика, юмор, сатира, драматические сюжеты). Многообразие жанров: «народные картинки» («Калистрат», «Колыбельная Еремюшки»), песни-сценки («Семинарист»), баллады («Забывтый»), цикл («Песни и пляски смерти»). Особенность музыкального языка: правдивая, выразительная речевая интонация, народная песня, культовые напевы - истоки декламационной мелодики песен Мусоргского. Тексты песен. Значение фортепианной партии в создании музыкального образа. Влияние вокального стиля Мусоргского на творчество композиторов XX века, в том числе Д. Д. Шостаковича.

Фортепианное творчество.

Самобытная страница в истории русского инструментализма. Мусоргский-пианист. Связь фортепианного творчества с оперным и вокальным. Программный замысел основных сочинений Мусоргского.

«Картинки с выставки» (1874). История создания. Правдивость, человечность в показе музыкальных образов. Открытие новых возможностей фортепиано в передаче речевых и народно-песенных интонаций. Построение цикла (сюита с рондообразными и вариационными признаками), единство и развитие цикла. Характеристика музыкальных образов. Инструментовка М. Раavelя.

Музыкальный материал к теме:

Опера «Борис Годунов»: оркестровое вступление; Пролог 1к. - хор «На кого ты нас покидаешь»; 2к. - хор «Слава», монолог Бориса «Скорбит душа». 2д. 1к. - монолог Пимена, рассказ Пимена; 2к. песня Шинкарки, песня Варлаама, терцет Варлаама, Шинкарки, Самозванца, 2д. - монолог Бориса «Достиг я высшей власти», рассказ Шуйского, сцена с курантами. 3д. - дуэт Марины и Самозванца. 4д. 1к. - песня Юродивого, сцена Бориса с Юродивым; 2к. монолог Бориса «Прощай, мой сын»; 3к. – хоры «Не сокол летит по поднебесью» и «Расходилась, разгулялась».

«Картинки с выставки».

Песни: «Калистрат», «Колыбельная Еремушки», «Семинарист».

Вокальный цикл «Песни и пляски смерти».

Тема 8. Александр Порфирьевич Бородин

Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887) - великий русский композитор, основоположник жанров инструментального квартета, лирико-эпической симфонии. Представитель творческого направления «Могучей кучки». Многогранность творческой деятельности Бородина (крупный ученый, педагог, общественный деятель, публицист, литератор). В. В. Стасов о своеобразии творческого облика композитора. Глинкинские традиции и национальная основа его музыки. Ориентация на классические жанры и формы. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в Петербурге. Рано пробудившийся интерес к естественным наукам и музыке (овладение несколькими музыкальными инструментами), первые попытки сочинения.

50-е годы. Занятия в Медико-хирургической академии в Петербурге. Защита докторской диссертации (1859) и научная поездка за границу. Сближение с крупнейшими русскими учеными. Продолжение музыкальных занятий, создание песен, первых русских ансамблей.

60-е годы. Возвращение в Россию (1862). Преподавание в Медико-хирургической академии. Знакомство с Балакиревым и композиторами «Могучей кучки». Создание Первой симфонии эпической по содержанию, романсов.

70-е годы. Расцвет музыкальной и научной деятельности. Создание Второй симфонии («Богатырской»), работа над оперой «Князь Игорь» - самыми замечательными произведениями композитора. Выход в свет научных публикаций, общественная деятельность Бородина, организация и работа в Женских врачебных курсах, участие в издании журнала «Знание».

Последние годы жизни и творчества. Новые черты художественного облика Бородина: тяготение к уточненной лирике, созерцательным образам в вокальном творчестве. Обращение к камерно-инструментальным жанрам. Европейская известность. Встречи с Ф. Листом. Общение с молодыми музыкантами, последователями композиторов «Могучей кучки» (А. К. Глазуновым, А. К. Лядовым). Внезапная смерть. Дальнейшая судьба незавершенных сочинений.

Опера «Князь Игорь» - величайший образец русской эпической оперы. Определение жанра оперы Бородиным. История создания и постановки (1890). Достоверность авторского либретто историческим материалам. Отличие либретто от первоисточника «Слова о полку Игореве». Патриотическая идея оперы. Следование глинкинским традициям, близость к опере «Руслан и Людмила». Эпический тип драматургии. Противопоставление древнерусской архаики и пышности восточных сцен. Стройность, симметричность оперы, сохранение классических принципов в общей композиции оперы (номерное строение), тяготение к законченным номерам - ариям-портретам, ансамблям, хоровым сценам. Ярко выраженное своеобразие и исключительная свежесть музыкального языка. Разнообразное использование народно-песенных жанров в характеристике русских - славы (пролог), плача (хоры девушек 1д. 2к., плач Ярославны 4д.), плясовой (гудошники), протяжной (хор поселян). Приемы развития, характерные для русской народной музыки - варьирование, подголосочная полифония. Красочность, пышность, преломление стилистических черт восточной музыки (альтерация, особенности ритма, национальные танцевальные жанры, оркестр) в создании восточных сцен.

Музыкальная характеристика главных действующих лиц. Психологически глубокое раскрытие Бородиным образов князя Игоря и Ярославны. Мужественный и благородный, величавый склад музыки князя Игоря (на примере арии из 2-го д.). Лирические, народные черты облика Ярославны, интонационные связи музыкальных характеристик князя Игоря и Ярославны.

Яркая, меткая характеристика Владимира Галицкого, противопоставление его образа князю Игорю (на примере его арии 2д. 1к.). Опора в музыкальной характеристике Владимира Игоревича на песенно-романсовые интонации.

Красочность, пышность, романтическая щедрость характеристики Кончаковны и многоплановость образа хана Кончака во 2д. оперы. Значение оперы «Князь Игорь» для последующего развития русской музыки.

Развитие оперы по действиям.

Симфоническое творчество.

Бородин - создатель эпического симфонизма. Основные сочинения, тяготение к программности.

Круг образов в симфонической музыке аналогичный оперному творчеству: богатырские образы, восток. Стремление к классическим ясным формам. Оркестр Бородина.

Симфония №2 («Богатырская», 1869-1876) - си минор - величайший памятник всей русской и мировой музыки, первая эпическая симфония. Программность симфонии. В. В. Стасов о содержании. Ее монументальность, величественность, героико-богатырские образы, неторопливо-повествовательное развертывание музыкального содержания, отсутствие острой конфликтности, противопоставление героико-богатырским образам картин востока. Образная связь с оперой. Оркестр симфонии. Особенности строения четырехчастного цикла (скерцо на втором месте, медленная часть Анданте - на третьем).

I-я часть. Allegro (сонатная форма), си минор. Противопоставление главной «богатырской» темы и лирической побочной (ладогармонические, оркестровые особенности). Классическая четкость разграничения разделов формы, замкнутость экспозиции. Контраст экспозиции и разработки в целом. Картинный характер разработки, утверждение основного «богатырского» образа в коде.

II часть. Prestissimo. Скерцо (сложная трехчастная форма). Динамика движения, стремительность, картинность крайних частей, противопоставление им ориентальной 2-й части скерцо.

III часть. Andante (сонатная форма). Ре-бемоль мажор - эпическая песнь. Противопоставление архаической главной теме восточного колорита побочной. Метрические, гармонические, оркестровые особенности. Трансформация образов, драматический характер разработки.

IV часть. Финал (сонатная форма), Си мажор. Праздничный характер финала, строение, развитие музыкальных образов. Традиции симфонии №2 в русской эпической музыке А. К. Глазунова, С. С. Прокофьева.

Музыкальный материал к теме:

Опера «Князь Игорь»: Пролог - хор «Солнцу красному слава», сцена солнечного затмения; 1д. 1к. - песня Владимира Галицкого; 1д. 2к. - ариозо Ярославны, два хора девушек, хоры бояр. 2д. - хор половецких девушек «На безводье», ария князя Игоря, ария хана Кончака, половецкие пляски. 4д. - плач Ярославны, хор поселян, финальный хор.

Симфония №2 «Богатырская».

Романсы: «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Морская царевна», «Для берегов отчизны дальней».

Тема 9. Николай Андреевич Римский-Корсаков

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1903) - великий русский композитор. Представитель «Могучей кучки». Многогранность деятельности: композитор, передовой общественный деятель, дирижер, выдающийся педагог, профессор Петербургской консерватории, воспитатель крупнейших композиторов, автор музыкально-литературных и теоретических трудов («Летопись моей музыкальной жизни», «Учебник гармонии», «Основы оркестровки»), редактор, собиратель народных песен. Демократическая направленность творчества, его ярко национальный характер. Ведущие темы и образы (русская сказка, история, природа, быт России). Характеристика вокального, гармонического, оркестрового стиля композитора. Основные жанры творчества, любимый - опера. Творческое наследие. Значение творчества Римского-Корсакова для развития русской и мировой композиторских школ.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в Тихвине. Первые музыкальные впечатления. Основное увлечение детских лет - море. 1856 год - отъезд в Петербург, поступление в Морской корпус. Яркость петербургских впечатлений - посещение оперного театра, симфонических концертов. Занятия у Канилле.

60-е годы. Встреча с М. А. Балакиревым, начало работы над Первой симфонией. 1862 год - окончание Морского корпуса, отъезд в трехлетнее кругосветное плавание на клипере «Алмаз». Время самообразования, накопление впечатлений. 1865 год - возвращение в Россию, новые встречи с балакиревским кружком, окончание работы над первой симфонией, ее большой успех у публики и критики. Создание программных сочинений - симфонической картины «Садко» (1867), восточной симфонии-сюиты «Антар», увертюры на русские темы, Сербской фантазии. Проявление в ранних сочинениях индивидуальных стилевых особенностей композитора.

70-е годы - работа, завершение и постановка первой оперы «Псковитянка» (1873). 1871 год: Римский-Корсаков - профессор Петербургской консерватории. 1872 год - инспектор оркестров Морского ведомства. Работа Римского-Корсакова по реорганизации военных оркестров, обогащение репертуара. Руководство Бесплатной музыкальной школой. Работа над сборниками народных русских песен, редактирование оперных партитур Глинки. «Майская ночь» - одно из самых романтических произведений Римского Корсакова.

80-е годы. Создание и успех «Снегурочки» - первого сочинения зрелого композитора. Период симфонического творчества Римского-Корсакова, выдающиеся произведения этого жанра («Шехерезада» - 1883, «Испанское каприччио» - 1887). Завершение (совместно с Глазуновым) опер «Князь Игорь» Бородина, «Хованщины» Мусоргского, редактирование всех его произведений. Интенсивная педагогическая деятельность в консерватории. Придворной певческой капелле, дирижерские выступления в России и за границей. Организация Беляевского кружка.

90-е годы - расцвет и необычайная интенсивность оперного творчества. Появление опер разных жанров - сказочных, легендарных («Ночь перед рождеством», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже»), обращение к лирико-психологическому жанру в операх «Моцарт и Сальери», «Боярыня Вера Шелого», «Царская невеста». Сотрудничество Римского-Корсакова с коллективом Московской частной оперы Мамонтова.

Воздействие на мировоззрение, настроение и творчество Римского-Корсакова революционных событий 1905 года. Отражение их в опере-аллегии «Кашей Бессмертной». Сочувственное отношение композитора к революционным событиям 1905 года, отклик на них в творчестве: обработка песни «Дубинушка» для хора с оркестром, создание оперы-сатиры «Золотой петушок». События в Петербургской консерватории, постановка в марте 1905 года «Кошечка Бессмертного». Последнее выступление Римского-Корсакова в Париже в качестве дирижера в Русских симфонических концертах (1907). Возвращение на Родину. Кончина композитора.

Оперное творчество.

Опера - главный жанр творчества композитора. Количество опер. Богатство и разнообразие сюжетов и тем: обращение к народным сказаниям, былинам, историческим сюжетам. Многообразие жанров: опера-сказка, опера-былина, опера-легенда, лирико-комедийная опера, опера-балет, но основополагающий жанр - опера-сказка, эпический. Главная идея всех опер композитора - торжество сил добра, света, справедливости.

Эволюция оперного творчества Римского-Корсакова. Тяготение к лирике, сказочности в операх 70-80-х годов. Интерес к драматическим сюжетам, социальная, обличительная направленность поздних опер Римского-Корсакова.

Особенности драматургии опер Римского-Корсакова: создание, наряду с монументальными оперными полотнами камерных опер, сочетание эпических черт (использование замкнутых оперных форм) с непрерывностью драматического развития. Яркость в обрисовке характеров.

Замечательное мастерство оркестрового письма. Роль симфонических эпизодов в опере.

Опера «Снегурочка» (1881) - одно из высших достижений композитора. Место оперы в творческой биографии композитора. История создания и постановки. Определение жанра оперы композитором. Своеобразие жанра: сочетание черт сказочной и лирической оперы. Сюжет и идея оперы. Сказка А. Н. Островского, ее воплощение в опере. Поэтичный, светлый колорит музыки оперы. Тонкое претворение в ней «голосов природы и голосов народа». Широкое привлечение композитором в музыкальный язык оперы фольклорных влияний. Красочное воспроизведение древних языческих обрядов. Характеристика главных действующих лиц. Сопоставление в опере сказочных (Весна, Мороз, Леший), реальных (Купава, Мизгирь, Бобыль, Бобылиха), поэтических (Снегурочка, Лель, Берендей) образов. Их музыкальные характеристики. Использование лейтмотивов. Тонкость, глубина, проникновенность, поэтичность образов Снегурочки, эволюция образа. Глубоко народный характер песен Леля, олицетворение в нем преобразующей силы искусства. Яркий, эмоциональный, мелодический склад. Характеризующий Купаву и Мизгирия. Сочетание лирики и комизма в музыкальном облике Берендея. Роль оркестра, тембровая характеристика героев (лейттемы), оркестровая живопись симфонических эпизодов.

Развитие оперы по действиям.

Опера-былина «Садко» (1896) - одна из вершин творчества Римского-Корсакова. История создания и постановки. Совершеннейший образец эпического жанра. Сюжет оперы. Роль В. В. Стасова и В. И. Бельского в работе над либретто. Идея оперы. Особенности драматургии «Садко» как эпического сочинения: неторопливо-повествовательный характер изложения, чередование контрастных картин, монументальность хоровых сцен, контраст музыки реальных и фантастических сцен. Народные истоки мелодического и гармонического языка оперы: диатоника, использование народных ладов, широкое использование цитат. Музыкальная характеристика главного героя Садко, данная через жанры хоровой песни (былинно-эпической, дружинной, величальной, лирической, былинного речитатива). Народные сцены в опере, их ораториальный характер. Вокально-оркестровые сюиты, составленные из песен иноземных гостей (Варяга, Индийца, Венецианца), их роль в подчеркивании национально-русского колорита оперы. Фантастическая роль оперы, рисующая картину подводного царства: звукопись оркестра, выразительность ладогармонических средств, орнаментальность мелодики, ритма, ведущее значение лейтмотивов. Неповторимость, инструментальность музыкальной характеристики Волховы, зыбкие диссонирующие гармонии. Музыкальные пейзажи в «Садко».

Развитие оперы по картинам.

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» (1903-1904) - центральное - сочинение позднего оперного творчества Римского-Корсакова. История создания и постановки. Сюжет, литературные достоинства либретто В. И. Бельского: отражение в тексте и музыке строя древнерусского искусства и литературы. Особенности жанра оперы-сказания - в сочетании исторической и морально-этической тем. Музыкальный стиль оперы: использование архаических оборотов, знаменного распева, былинных попевок, духовного стиха, плясовой песни. Симфоническая драматургия оперы, сочетающая лирико-картинный симфонизм («Похвала пустыни») и драматический симфонизм. Оркестровая картина «Сеча при Керженце» - выдающийся пример программной музыки, исполняемой между двумя картинами третьего действия оперы, ее драматическая, идейно-смысловая кульминация, используемые темы, полифонические средства развития, строение, особенности оркестрового письма.

Симфоническое творчество.

Симфоническая музыка - важнейшая область творчества Римского-Корсакова. Обращение к жанрам симфонической музыки в 60-е и 80-е годы. Традиции Глинки, Балакирева в симфоническом творчестве Римского-Корсакова: эпический, повествовательный симфонизм, тяготение к сюжетной программности, звукописи. Основные темы программных сочинений: народная песня, былина, сказка, картина природы, моря, востока, картина жизни других народов. Жанровое разнообразие симфонической музыки Римского-Корсакова. Мастерство оркестрового стиля. Основные сочинения (включая сюиты).

«Шехерезада» (1888) - ярчайшая страница «русской музыки о Востоке» (Б. В. Асафьев). История создания сочинения. Сюжет, программа. Особенности драматургии, ее повествовательный характер, контрастное сопоставление музыкальных картин, красочность, живописность музыкального материала при редкой цельности сочинения, благодаря образному единству сочинения и принципу монотематизма, роль лейтмотивов. Жанр сочинения: сюита, части которой уподобляются частям симфонического цикла. Количество частей, их характер, преобладание сонатного принципа формообразования, причем, 1 и 3 части - сонатная форма без разработки, 4 часть - рондо-соната, с повторением большинства тем сочинения. Значение вступления и эпилога, подлинно симфоническое развитие музыкального материала. Оркестровое мастерство Римского-Корсакова, виртуозное использование солирующих оркестровых инструментов. Разбор сочинения по частям.

«Испанское каприччио» (1887) - жемчужина «русской музыкальной Испании», продолжившая традиции испанских увертюр М. И. Глинки, в пяти частях которой («Альборада» - Вариации - «Альборада» - «Сцена и цыганская песня» - «Фанданго») в разнообразном освещении представлены картины поэтизированного народного быта. Жанр сочинения: переплетение признаков сюиты, рондо, каприччио, концерта для оркестра. Фольклорные заимствования. Особенности развития музыкального материала, воссоздающие приемы народного музицирования (вариационное, тональное, фактурное, гармоническое, тембровое развитие). Виртуозное, тембровое богатство оркестра. Значение «Испанского каприччио» для развития «испанских» опусов Дебюсси, Равеля, русских композиторов.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Опера «Снегурочка»: вступление; Пролог - песня и пляска птиц, ария Весны, песня Деда Мороза, ария и ариетта Снегурочки, проводы Масленицы; 1д. - две песни Леля, ариетта Снегурочки, ариетта Купавы, свадебный обряд, плач Купавы; 2д. - дуэт царя Берендея и Купавы, шествие царя Берендея, каватина Берендея; 3д. - хор «Ай, во поле липонька», пляска скоморохов, третья песня Леля, сцена Снегурочки и Мизгиря, ариозо Мизгиря; 4д. - сцена Снегурочки и Весны, сцена таяния, заключительный хор «Гимн Яриле».

Опера «Садко»: 1 картина - вступление, речитатив и ария Садко; 2 картина (полностью); 3 картина - ария Любавы; 4 картина - песни иноземных гостей, хор «Высота»; 5 картина - ария Садко; 6 картина - величальная песня Садко, шествие чуд морских; 7 картина - колыбельная Волхвы.

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»: вступление - «Похвала пустыни», антракт - «Сеча при Керженце».

«Шехерезада».

«Испанское каприччио».

Дополнительный:

Романсы «На холмах Грузии», «Восточный романс», «Редет облаков», «О, если б ты могла», «Дробится и плещет» (из цикла «У моря»), «Октава» и другие (по выбору преподавателя).

Концерт для тромбона с оркестром.

Тема 10. Петр Ильич Чайковский

Петр Ильич Чайковский (1840-1893) - гениальный русский композитор, творчество которого - эпоха в истории мирового музыкального искусства. Глава русской композиторской школы. Демократизм, популярность творчества. Многогранность дарования (композитор, музыкальный публицист, педагог, автор первого в России учебника гармонии). Чайковский - композитор-лирик, психолог, воплотивший в творчестве остроту противоречий и трагических конфликтов жизни. Великий новатор, основоположник лирико-психологической оперы-драмы, симфонии-драмы, симфонии-трагедии, основоположник жанров: русского балета, фортепианного, скрипичного концертов, инструментального квартета. Симфонизм мышления: высо-

кое искусство музыкальной трансформации, преобразования, развития. Национальная природа музыки Чайковского. Чайковский - великий мелодист. Истоки мелодики Чайковского. Творческое наследие. Историческое значение творчества Чайковского, его традиции в музыке композиторов последующих времен.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Жизнь в Воткинске (1840-1850). Раннее проявление таланта. Первые музыкальные впечатления (народная песня, русский романс, оркестрина, музыка Моцарта, итальянских композиторов).

1850 год - Петербург. Училище правоведения. Развитие музыкального кругозора (участие в училищном хоре, посещение театров, концертов, занятия по фортепиано с Кюндингером).

1859 год - окончание училища правоведения, служба в Министерстве юстиции. Занятия в музыкальных классах при Русском музыкальном обществе.

1862 год - поступление в Петербургскую консерваторию в класс А. Г. Рубинштейна (свободное сочинение), И. И. Зарембы (теория музыки). Дружба с Г. А. Ларошем. Сочинения консерваторских лет (увертюра «Гроза» по пьесе А. Н. Островского, кантата «К радости» на текст Ф. Шиллера). 1865 год - окончание консерватории.

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Чайковский - профессор Московской консерватории. Чайковский - музыкальный публицист, сотрудник газет «Современная летопись» и «Русские ведомости». Поездка в Байреит на вагнеровские торжества. Художественное окружение Чайковского и его роль в формировании творческих и жизненных принципов. Встречи с Л. Н. Толстым, А. Н. Островским, актерами Малого театра, композиторами «Могучей кучки». Композиторская деятельность. Определение собственной темы. Разнообразие жанров, создание великих сочинений, среди них: Симфония №1, увертюра «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия «Франческа да Римини», Первый концерт для фортепиано с оркестром, балет «Лебединое озеро».

Создание оперы «Евгений Онегин» и Симфонии, ознаменовавших расцвет творчества Чайковского. Отказ от педагогической деятельности.

Творческие искания (1878-1885) - скитания по России, за границей, признание за рубежом. Создание опер «Орлеанская дева», «Мазепа», симфонии «Манфред», Увертюры «1812 год», многочисленных романсов. 1885-1893 годы - возвращение в Россию, переезд в предместье Клина, затем в Клин. Всемирная слава, триумфальные зарубежные выступления. Чайковский-дирижер. Сочинения этих лет - вершина творческой деятельности: симфонии № 5, № 6, балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик», оперы «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта». Симфония №6 (1893) - кульминация творчества. Исполнение симфонии, неожиданная кончина композитора.

Симфоническое творчество.

Симфоническая музыка - важнейшая область творчества. «Музыкальная исповедь души». Чайковский - создатель лирико-драматического конфликтного симфонизма.

Основные жанры: симфония, одночастные программные сочинения. Количество, хронология симфонических сочинений.

Эволюция жанра симфонии в творчестве Чайковского. Новаторские черты зрелых симфоний: создание симфоний-драм (№ 4, 5), симфоний-трагедии (№ 6). Небывалая напряженность, динамичность развития, столкновение полярных образов, сфер. Сохранение четырехчастного цикла при его свободном истолковании. Образное единство частей симфонии, глубокие тематические, тональные связи.

Новаторство в области сонатной формы: широта изложения, динамичность развития основных тем в пределах экспозиции, использование для этого трехчастной формы.

Роль разработки и коды, как драматургических центров симфонии.

Оркестр Чайковского, его тембровая драматургия (роль каждой из групп оркестра в раскрытии различного содержания симфонии).

Симфония №1 «Зимние грезы», соч. 13, соль минор (1866) - первая лирическая симфония в русской музыке. Симфония, в которой проявились индивидуальные черты молодого автора. История создания. Лирическое содержание симфонии, круг образов (зимний пейзаж, впечатления от картин русской природы). Программный замысел симфонии. Ее мелодическая щедрость, народно-национальный характер мелодического языка. Цитата в финале, приемы мелодического варьирования, подголосочная полифония. Оркестр симфонии.

I часть. *Allegro tranquillo*. «Грезы зимней дорогой» (сонатная форма), соль минор. Элегический светлый пейзаж, народно-песенный характер главной и побочной партий, трехчастное строение главной партии, как характерный впоследствии для творчества Чайковского прием. Драматизация разработки. Использование звукоизобразительных средств.

II часть. *Allegro cantabile ma non tanto*. «Угрюмый край, туманный край» (двойная трёхчастная форма), Ми-бемоль мажор. Лирический центр симфонии - картина северного пейзажа. Исключительная напевность, эмоциональная открытость основных тем, их варьирование и развитие средствами подголосочной полифонии. Постепенная драматизация лирических образов, характерный прием поздних симфонических сочинений Чайковского.

III часть. Скерцо. *Allegro scherzando giocoso*. Сложная трехчастная форма, до минор. Трактовка скерцо, как контрастирующей части цикла. Светлый лирический характер. Впервые введение в симфонию (в трио) вальсовой темы и трактовка бытового жанра путем усиления лирического начала.

IV часть. Финал. *Andante lugubre. Allegro maestoso* (сонатная форма), соль минор - соль мажор. Его народно-жанровый характер. Использование, развитие подлинной народной темы «Я посею ли млада», ее трансформация (от сумрачной и суровой во вступлении к ликующей в побочной и коде). Широкое использование оркестрового тугги в финале симфонии, в отличие от камерности первых трех частей.

Симфония №4, соч. 36, фа минор (1877) - одна из вершин симфонического творчества Чайковского, воплотившая в себе эстетические и новаторские принципы композитора. История создания. Авторское программное истолкование замысла симфонии. Лирико-драматический жанр симфонии. Строение цикла - контраст частей на основе тематического единства, роль лейтмотива, принцип монотематизма. Оркестр симфонии.

I часть. *Andante sostenuto. Moderato con anima, in moderato, di valso* (сонатная форма с интродукцией), фа минор. Драматический центр симфонии. Роль интродукции в драматургии и значение ее, как интонационного «зерна» всей симфонии. I часть - инструментальная драма. Экспозиция: образная, жанровая, тембровая характеристика ее основных тем. Тональный план экспозиции. Вторжение лейтмотива на гранях формы, его значение. Разработка, ее волнообразное строение, подводящее к генеральной кульминации в начале репризы. Особенности тонального плана. Образные, тональные, тембровые изменения в репризе. Значение коды, как второй разработки. Трансформация в ней побочной темы в смятанный, трагический, полный отчаяния образ.

II часть. *Andantino in modo ditcancona* (сложная трехчастная форма), си-бемоль минор. Лирический центр симфонии. Глубина содержания, симфонический принцип развития песенно-танцевальных образов. Тембровая драматургия II части.

III часть. Скерцо. *Allegro* (сложная трехчастная форма), фа мажор, подчиненная общей психологической направленности содержания, III часть раскрывает новые бытовые стороны жизни. Оркестровый замысел скерцо (сопоставление трех оркестровых групп) в различных разделах формы. Особенности тонального плана скерцо.

IV часть. Финал. *Allegro con fuoco* (рондо-соната). Фа минор - оптимистическое завершение инструментальной драмы. Жанровая основа тем финала. Широкое развитие, драматизация народной песни «Во поле береза стояла». Появление в конце финала темы интродукции, как напоминание о трагедии и I-й части. Торжественно-ликующее завершение финала.

Симфония №6 «Патетическая», соч. 74, си минор (1893) - высшее достижение композитора в области симфонической музыки, его Лебединая песнь, подготовленная всем предшествующим опытом в области инструментальных и вокальных жанров. История создания, первое исполнение. Необъявленный автором программный замысел симфонии. Жанр - симфония-трагедия. Круг образов близкий к «Пиковой даме». Драматургия симфонии, в которой проявилась тесная взаимосвязь оперного и симфонического творчества Чайковского. Особенность строения четырехчастного цикла: новая трактовка средних частей и финала. Сквозная целеустремленность каждой части и цикла в целом, логичность, четкость и подготовленность каждой кульминации, мелодическое богатство симфонии, рельефность, выразительность тем, их развитие в конфликтном взаимодействии, интонационные преобразования. Тембровая драматургия симфонии: образное, выразительное значение оркестровых групп и отдельных инструментов.

I часть. *Adagio. Allegro non troppo* (сонатная форма с медленным вступлением), си минор. Интродукция, ее значение как определяющей трагедийный характер симфонии и формирование в ней целого ряда последующих тем. Трагическая напряженность I части. Особенности ее композиции - образный, темповый, тональный, тембровый контраст главной и побочной партий. Главная партия - наиболее драматический образ симфонии, интонационно связанный со вступлением, ее мотивно-тематическое, тембровое развитие в экспозиции, приводящее к драматической кульминации. Побочная партия - яркий контраст главной - эмоционально-открытая, возвышенная, большого диапазона - символ мечты. Ее непрерывное мелодическое, оркестровое развитие в рамках трехчастного построения с яркой кульминацией и «истаиванием» в конце. Внезапное, взрывчатое начало разработки - центрального раздела I части. Острота контрастов в разработке, развитие тематического материала по принципу нарастающих волн. Приемы развития, тональный план. Особенности тембровой драматургии в разработке. Введение в разработку трагического хора «Со святыми упокой». Яркость кульминаций в разработке и начале репризы. Образное «смещение» репризы. Роль коды, ее скорбный характер, тембровое, тематическое содержание.

II часть. *Allegro con gracia* (сложная трехчастная форма). Ре минор - яркий контраст как с I-й, так и с последующими циклами. Поэтизация бытового жанра - вальса, лирическая часть цикла. Своеобразие пятидольного размера, придающего вальсу особую гибкость, связь с вальсовыми эпизодами в балетах. Образная, интонационная, тональная, тембровая близость трио музыке I-й части. Драматизация основного образа в репризе.

III часть. *Allegro molto vivace* (сложная трехчастная форма), соль мажор - скерцо-марш - вторая драматическая кульминация симфонии, ее образные, ладогармонические связи с I-й частью. Трансформация основного образа от гротескного, фантастического к зловещему, мрачно-торжественному, через динамическое, тематическое, оркестровое развитие.

IV часть. Финал. *Adagio lamentoso* (сонатная форма без разработки), си минор - логический итог симфонии-трагедии, звучащей подобно реквиему. Связь с музыкой 1-й части. Большое напряженное тематическое развитие, особенности оркестрового замысла. Скорбное звучание эпилога. Значение 6 симфонии в истории русской музыкальной культуры.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (1869) (сонатная форма с медленным вступлением), си минор - один из шедевров русской программной симфонической музыки. Сочинение Чайковского на сюжет трагедии В. Шекспира. Обобщенное воплощение в музыке содержания трагедии. История создания. Роль М. А. Балакирева в создании увертюры-фантазии. Различные редакции. Лаконичность, стройность формы увертюры. Напряженный драматизм, рельефность и яркая контрастность тем. Оркестр увертюры.

Сурово-скорбный характер вступления, его необычные тональные и ладогармонические особенности. Полярный контраст образов сонатной формы. Развитие главной и побочной тем в экспозиции, их трехчастное строение с яркой динамизированной репризой. Тональные сопоставления основных тем в экспозиции. Драматически напряженное развитие в разработке хоральной и главной тем, использование полифонических приемов развития. Неуклонная динамизация в разработке, приводящая к трагической кульминации в начале репризы. Эмоционально насыщенное проведение побочной партии в репризе. Кода-эпилог - трагический итог увертюры. Оценка увертюры «Ромео и Джульетты» современниками Чайковского - Н. А. Римским-Корсаковым, В. В. Стасовым, Н. Д. Кашкиным.

Оперное творчество.

Опера - «самый демократический из всех музыкальных жанров» (Чайковский). Высказывания Чайковского об оперном жанре. Ведущее значение жанра в его творчестве. Количество опер. Обращение к жанру на протяжении всего творческого пути. Хронология и краткая характеристика каждой. Разнообразие сюжетов и жанров при общей направленности к лирико-психологической теме, к созданию ярких жизненных образов-характеров. Новаторство Чайковского, как оперного композитора: современная трактовка сюжетов, отказ от внешней эффектности, симфонизм в операх Чайковского, демократичность музыкального языка, ведущая роль вокального начала, новаторская трактовка классических оперных форм, преобладание сцен сквозного развития, роль ансамблей в узловых моментах действия. Значение оперного творчества Чайковского в истории русской музыки.

«Евгений Онегин» (1878) - первая классически завершенная лирико-психологическая опера, одна из вершин творчества, выдающееся произведение русского искусства. История создания и постановки. Авторское определение жанра. Подход композитора к роману Пушкина: «ограничение» Чайковским показа в опере взаимоотношений трех главных действующих лиц. Своеобразие драматургии «лирических сцен» (камерный характер оперы, лиричность высказывания, сочетание принципа сквозного развития и завершенных номеров). Мелодический стиль оперы, основа которого - русский бытовой романс. Роль оркестра. Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Эволюция образа Татьяны - от робкой мечтательной девушки до сильной в своем отношении к жизненному долгу женщины. Поэтическое воплощение в оркестровом вступлении лирического образа Татьяны Лариной. Роль темы «поэтических грёз» как основного лейтмотива, сопровождающего героиню на протяжении всей оперы. Сцена письма - 2-я картина оперы - центральная в характеристике Татьяны. Новаторский характер построения сцены-монолога с целью показа сложного, богатого внутреннего мира героини, различных оттенков ее душевного состояния. Динамичность музыкального развития сцены к яркой лирической кульминации. Сочетание непрерывного, сквозного развития сцены - письма с ее завершенностью, стройностью, тональными, тематическими связями, использование трехчастного строения в эпизодах, роль оркестрового вступления и коды. Многообразие тематизма: мечтательные, задумчивые, страстные, взволнованные, решительные темы. Драматургическая роль оркестра в сцене письма. Раскрытие новых граней в образе Татьяны в 6-й и 7-й картинах - драматических кульминациях оперы. Появление в ее музыкальной речи в сцене с Онегиным волевых, решительных интонаций.

Музыкальный портрет Ленского близкий к образу Татьяны. Сходство музыкального тематизма. Развитие образа от восторженности в 1-й картине к глубоко трагическому характеру в 5-й картине. Сцена дуэли - кульминация в развитии образа Ленского. Энергический характер предсмертной арии Ленского. Широкое мелодическое, эмоциональное развитие основной темы. Скорбно-патетический характер дуэта-канона, по смысловому содержанию сцены оцепенения, его двухплановая роль: оплакивание Ленского и пробуждение в душе Онегина искренности и сожаления. Резкая трансформация в оркестре элегической темы Ленского.

Музыкальная характеристика Онегина. Эволюция образа от сдержанной холодности в 1-й и 3-й картинах через пробуждение искренности в 5-й, порывистости, взволнованности, проникновенности в 6-й, молящего характера его интонаций в сцене с Татьяной, к трагической кульминации в конце оперы.

Роль хоровых сцен в создании атмосферы и характера действия. Сценическая судьба оперы.

Развитие оперы по картинам.

Опера «Пиковая дама» (1890) - шедевр мировой классики, вершина оперного творчества П. И. Чайковского. История создания оперы и первой постановки. Либретто, его отличия от повести А. С. Пушкина. Новая трактовка образов главных героев, введение дополнительных сцен, образов, измененная развязка, перенесение действия в иную эпоху. Углубление и обострение социальной, этической, психологической и

трагической концепций. Жанр - опера-трагедия. Особенности драматургии: столкновение полярных образных сфер - рока и любви. Симфонизация оперы: непрерывная интенсивность развития образов, тембровая драматургия (выразительное использование отдельных инструментов), роль оркестра в 4-й, 5-й картинах, значение лейтмотивов, их симфоническое развитие в опере, жанрово-бытовых эпизодов, создающих эпоху. Приемы стилизации. Использование цитат (Гретри «Ричард Львиное сердце» в песенке Графини, тексты поэта XVIII века Карабанова - интермедия «Искренность пастушки», Жуковский - дуэт Лизы и Полины «Уж, вечер», Пушкин хор «Как в ненастные дни» -7-я картина, Батюшков - романс Полины, Державин хор «Радостно, весело», песенка Томского - «Если б милые девицы»). Музыкальный язык оперы, построенный на противопоставлении двух контрастирующих сфер, воплотивших основную идею - столкновение света (тема любви Германа и Лизы, образ Лизы) и мрака (тема Графини, 3-х карт), жизни и смерти.

Музыкальный материал, связанный с характеристикой второстепенных героев оперы, рисующий быт, природу, обстановку действия.

Драматургия оперы.

1-я картина оперы - драматическая завязка. Экспозиция главных действующих лиц. Сочетание в вокальной партии ариозо Германа романсовости и декламационности. Драматургическое значение квинтета «Мне страшно» и баллады Томского, предвосхищающих сложное сплетение судеб, наличие в них основополагающих, противоположных по значению тем оперы.

2-я картина - первая музыкальная характеристика Лизы, центральная в раскрытии чувства Германа и Лизы. Роль оркестра в этой сцене. Столкновение двух полярных сфер. Драматический перелом в момент появления Графини.

3-я картина - новый этап драматического развития. Трансформация основных музыкальных образов, связанных с центральной психологической линией оперы, ярко оттеняемые праздничным, блестящим характером музыки бала.

4-я картина. Драматический центр оперы. Столкновение полярных сфер - рока и мечты. Трагический колорит музыки. Драматургическая роль оркестра. Переломный этап во взаимоотношении Германа и Лизы.

5-я и 6-я картины - следствие предшествующих событий. Мрачный колорит 5-й картины. Роковой смысл вступления (церковный хорал, фанфары трубы). Использование приема мелодрамы, значение сцены галлюцинаций.

6-я картина оперы, ее близость роковому тематизму оперы, завершение развития образа Лизы.

7-я картина - развязка драмы. Трагическая судьба Германа, показанная в реальном, метко и образно зарисованном композитором бытовом окружении, резко противопоставленном душевному состоянию героя. Появление в сцене смерти Германа темы любви, утверждающей гуманистическую идею оперы.

Романсы.

Романсы Чайковского - одно из самых значительных достижений русской вокальной лирики второй половины XIX века. Романсы - лаборатория, в которой формировался музыкальный стиль композитора. Количество романсов. Циклы. Основная тема - раскрытие внутреннего мира человека, углубление и расширение лирической темы. Жанровое многообразие: драматический монолог («Забить так скоро»), романс близкий по характеру народным песням («Я ли в поле да не травушка была»), романс-гимн («День ли царит»), романс-вальс («Средь шумного бала»). Выбор поэтических текстов, свободное обращение с ними. Истоки вокального стиля Чайковского в русском лирическом романсе XVII-XIX веков. Ведущие черты романсового стиля: мелодическая насыщенность, широкая кантилена в сочетании с речевой выразительностью, яркость тем, целеустремленность тематического развития. Гибкость, свобода формообразования романсов. Симфонизация романсового жанра, роль фортепианной партии.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Симфонии №№1, 4, 6.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Опера «Евгений Онегин» - полностью.

Опера «Пиковая дама» - полностью.

Романсы: «Забить так скоро», «Я ли в поле не травушка была». «День ли царит», «Средь шумного бала».

Дополнительный:

По выбору преподавателя фрагменты балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

По выбору преподавателя фрагменты опер «Орлеанская дева», «Иоланта» и других.

Кантата «Москва».

Сюита для оркестра №4 «Моцартиана».

5 симфония.

Увертюра «1812 год».

«Франческа да Римини» - симфоническая фантазия по Данте.

Концерт для фортепиано с оркестром №1.

Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор.
Серенада для струнного оркестра.
Трио «Памяти великого художника» ля минор.
Pezzo cariccioso.
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром.
Фортепианный цикл «Времена года».
Фортепианный цикл «Детский альбом».
«Думка» для фортепиано.
«Всенощное бдение».

Тема 11. Музыкальная культура России 80-90 годов XIX – начала XX веков

Главные исторические тенденции общественной жизни России конца XIX начала XX веков.

Конец XIX века - новый период в развитии русской литературы и искусства.

Творчество и деятельность Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, В. Г. Короленко: начало литературного поприща М. Горького.

Выдающиеся работы русских живописцев - И. Е. Репина, И. Н. Крамского, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, позднее В. В. Серова, И. И. Левитана.

Культурное наследие деятельности П. М. Третьякова, С. И. Мамонтова.

Развитие музыкального искусства в 80-90-х годах. Продолжение творческой деятельности композиторов старшего поколения - П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова. Создание Чайковским последних опер, в том числе «Пиковой дамы», балетов «Спящая красавица». «Щелкунчик», симфоний «Манфред», №№5, 6. Римским-Корсаковым великих опер «Снегурочка». «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Работа Бородина над «Князем Игорем». Творческая деятельность А. Г. Рубинштейна.

Выдвижение новых композиторских имен, продолживших традиции своих учителей, А. К. Глазунова, А. К. Лядова, С. И. Танеева, А. С. Аренского, М. М. Ипполитова-Иванова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова.

Различия между двумя композиторскими поколениями. Изменение в тематике творчества, работа, в основном, в области симфонической и камерной музыки, меньшее тяготение к программности, отказ от оперного жанра или создание камерных опер, более субъективный характер творчества молодых композиторов.

Концертная жизнь. Утверждение М. П. Беляевым «Русских симфонических концертов» в Петербурге, Филармонического общества в Москве пианистом и дирижером П. А. Шостаковским.

Деятельность Частной оперы С. И. Мамонтова в Москве и ее роль в развитии русского искусства.

Появление выдающейся плеяды исполнителей и дирижеров - А. И. Зилоти, С. И. Танеева, Э. Ф. Направника, А. Н. Есиповой, В. И. Сафонова, Ф. М. Blumenфельда, Л. С. Ауэра, И. В. Гржимали, А. В. Вержбиловича, А. А. Брандукова.

Расцвет русской оперной школы. Появление новых выдающихся исполнителей - П. А. Хохлова, Н. Н. Фигнера, М. И. Фигнера, Е. А. Лавровской, М. А. Славиной.

Дальнейшее развитие музыкально-критической мысли. Работы В. В. Стасова, Г. А. Лароша, Н. Д. Кашкина, С. Н. Кругликова. Музыкально-исследовательская работа С. И. Танеева, Н. Ф. Финдейзена.

Усиление интереса к проблемам народного творчества и исполнительства. Появление исследовательских работ Ю. Н. Мельгунова, П. П. Сокальского, песенных сборников М. А. Балакирева, С. М. Ляпунова, А. К. Лядова.

Музыкальный материал к теме:

Произведения М. А. Балакирева, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. Г. Рубинштейна, А. К. Глазунова, А. К. Лядова, С. И. Танеева, А. С. Аренского, С. М. Ляпунова, М. М. Ипполитова-Иванова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова (по выбору преподавателя).

Тема 12. Александр Константинович Глазунов

Александр Константинович Глазунов (1865-1936) - выдающийся русский композитор-симфонист, дирижер, музыкально-общественный деятель, музыкальный публицист, педагог (профессор, директор Петербургской, Ленинградской консерваторий), редактор, завершивший сочинения Бородина, Глинки. Мировое признание творчества Глазунова: Почетный Доктор музыки Кембриджского и Оксфордского университетов.

Формирование творческой индивидуальности под влиянием Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Бородина, М. А. Балакирева, П. И. Чайковского. Преобладание в творчестве эпически-монументального стиля в сочетании с благородной лирикой.

Ярко выраженный национальный характер творчества, при традиционном для русских композиторов интересе к народной музыке различных национальностей (западно-славянская, венгерская, восточная, испанская, греческая, финская). Жанровое многообразие творчества, при ведущей роли инструментальных жанров (симфонии, концерта). Значение Глазунова в развитии русского балета. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы (1865-1880). Раннее проявление композиторских способностей. Встреча с М. А. Балакиревым. 1879-1881 г. г. - занятия с Н. А. Римским-Корсаковым.

80-е годы. 1882 год - исполнение Первой симфонии, восторженный прием ее у публики, критики (В. В. Стасов, Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Беляев).

1884 г. - заграничное путешествие с М. П. Беляевым. Знакомство в Веймаре с Ф. Листом, исполнение Первой симфонии, посещение Байрейта, Испании (изучение народного искусства). Создание и исполнение программных сочинений - поэмы «Стенька Разин», «Море». 1888 г. - начало дирижерской деятельности.

1890-1900 г. - расцвет творчества. Создание Симфоний №№4-8, Четвертого, Пятого квартетов, балетов. Скрипичного концерта. 1889 г. Глазунов - профессор Петербургской консерватории по классу инструментовки. Гражданская позиция Глазунова во время «консерваторских событий» 1905 года. Глазунов - директор Петербургской консерватории (1905) Сочинения 1900 г. Снижение творческой активности в связи с интенсивной работой в Петербургской консерватории. Общественная, просветительская, дирижерская деятельность. 1928 год. Отъезд за границу. Создание Седьмого квартета, концерта-баллады. Концерта для саксофона. Квартета для саксофонов и других сочинений. Работа над мемуарной и публицистической литературой. Резкое ухудшение физического состояния. Кончина в 1936 году в Париже.

Симфоническое творчество.

Композитор-симфонист. Преломление в творчестве «кучкистских» традиций, усвоение элементов симфонизма Чайковского.

Типичные черты симфонического стиля Глазунова: монументальность, героико-эпические, величавые, оптимистические образы, объективный характер творчества, смягченный лирическими и лирико-драматическими образами. Ярко выраженный национальный колорит. Мелодическая пластичность, ладо-гармоническая ясность, мягкость, красочность тональных сопоставлений. Массивность оркестровой фактуры, полнота, насыщенность звучания с одновременной мягкостью, благодаря смешению различных тембров. Жанровое разнообразие симфонической музыки: симфонии (9), программно-симфонические сочинения, балетные сюиты, концерты.

Симфония №5, соч. 55, Си-бемоль мажор (1895) - одно из крупнейших созданий композитора. Лирико-эпический характер симфонии. Отражение в ней симфонических традиций Бородина. Оркестр симфонии. Ценность, и единство цикла.

I часть. Moderato, maestoso (сонатная форма с медленным вступлением), си-бемоль мажор - определяет лирико-эпический характер симфонии.

II часть. Скерцо. Moderato (черты рондо), соль минор - сказочно-причудливые образы переплетаются с народно-жанровыми зарисовками. Красочность оркестровки.

III часть. Andante (сложная 3-х частная форма), ми-бемоль мажор наиболее лирически насыщенная часть симфонии. Широка, песенность тематизма, плавность развития, приводящая к большой страстности и романтической приподнятости.

IV часть. Финал. Allegro maestoso (рондо-соната), си-бемоль мажор - монументальное завершение цикла, типичная для Глазунова картина массового народного праздника. Многотемность, красочность финала, пышность оркестрового звучания, его яркая образность и увлекательность развития представляют собой выдающееся явление русской симфонической литературы.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Симфония №5.

Дополнительный:

Балет «Раймонда» (фрагменты по выбору преподавателя).

Балет «Времена года» (фрагменты по выбору преподавателя).

Концерт для скрипки с оркестром ми минор (фрагменты по выбору преподавателя).

Симфоническая поэма «Стенька Разин».

Концертный вальс №1 Ре мажор.

Тема 13. Анатолий Константинович Лядов

Анатолий Константинович Лядов (1855-1914) - самобытный русский композитор, последователь традиций композиторов «Могучей кучки». Многогранность деятельности (композитор, дирижер, исследователь фольклора, редактор опер Бородина, Мусоргского, педагог, музыкально-общественный деятель). Лядов - композитор-миниатюрист (тяготение к фортепианной, симфонической, вокальной миниатюре). Оригинальность, мелодического, гармонического и оркестрового языка Лядова. основополагающее значение фольклора для стиля Лядова. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы (1855-1878). Семья, музыкальная и театральная среда, способствующая быстрому развитию дарования Лядова. Поступление в Петербургскую консерваторию в класс Н. А. Римского-Корсакова. Сближение с М. А. Балакиревым. Начало творческой деятельности. 1878 год - окончание консерватории.

Период творческой зрелости (80-е, 90-е годы). Начало работы в консерватории, участие в Беляевском кружке, дирижерское выступление в Русских симфонических концертах. Работа по собиранию, гармонизации и обработке русских народных песен.

Последний период. Интенсивная творческая, педагогическая, дирижерская деятельность. Гражданская позиция Лядова в период «консерваторских событий» 1905 года. Создание программных симфонических произведений («Баба Яга», «8 народных песен для оркестра», «Волшебное озеро», «Кикимора»). Кончина композитора.

Симфоническое творчество.

Лядов - композитор-миниатюрист. Оркестровые миниатюры - основа творчества Лядова. Обращение к симфоническому творчеству в 90-е годы. Лядов - последователь творчества композиторов Могучей кучки в симфоническом жанре. Программность. Преобладание русской сказочной тематики. Общие черты «сказочных картинок» Лядова - одночастные симфонические сочинения, яркая живописность, картинность замысла, красочность ладогармонических, тембровых средств.

«Кикимора». Поэтическое воплощение в музыке образов народных сказок. Программное содержание пьесы (разновидность русского сказочного скерцо). Особенности оркестра, введение в состав бас-кларнета, ксилофона, челесты, их звукоизобразительная роль. Форма (2-х частная), музыкальные средства в создании фантастического колорита - острота хроматической гармонии, неожиданные сопоставления, роль ув. 3/5. Гротескные преобразования основной темы.

«Волшебное озеро» - музыкальный пейзаж. Тончайшая оркестровая звукопись. Главенство оркестровых, гармонических, фактурных средств над мелодическими и тематическими. Форма сочинения (3-х частная). Оркестр.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

«Кикимора».

«Волшебное озеро».

Дополнительный:

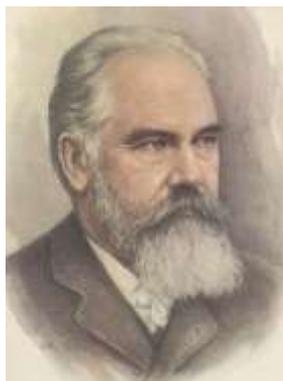
«Баба-Яга».

«8 русских народных песен для оркестра».

«Музыкальная табакерка».

Полонез До мажор.

Тема 14. Сергей Иванович Танеев

Сергей Иванович Танеев (1856-1915) - крупнейший русский композитор, убежденный последователь и хранитель классических заветов, замечательный пианист, ученый-теоретик, превосходный педагог, активный музыкально-общественный деятель. Личность Танеева - «музыкальная совесть Москвы», высокие моральные качества, вера в светлые идеалы, широчайшая образованность.

Образное содержание творчества Танеева: философская глубина, значительность замыслов, сочетание рационального и эмоционального, оптимистический характер творчества. Разнообразные интонационные источники музыкального стиля Танеева: музыкальный строй от добаховского, баховского времени до современного ему творчества композиторов второй половины XIX начала XX веков (в частности, Чайковского). Роль полифонии в творчестве Танеева. Многообразие жанров при ведущей роли симфонии, кантаты, камерно-инструментальной музыки. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы (56-70) - музыкальная атмосфера семьи. 1866 год - поступление в Московскую консерваторию в класс П. И. Чайковского (композиция), Н. Г. Рубинштейна (фортепиано). 1875 год - окончание консерватории с Большой золотой медалью. Сочинения консерваторских лет.

1878-1887 годы. 1878 год - начало педагогической деятельности в Московской консерватории. Один из организаторов постановки (1879) оперы Чайковского «Евгений Онегин» силами учащихся Московской консерватории. Танеев - директор Московской консерватории. Своеобразие творческого метода Танеева. Работа над хоровыми сочинениями, вокальными ансамблями, романсами, камерно-инструментальными произведениями. 1884 год - появление кантаты «Иоанн Дамаскин».

Период творческой зрелости (1887-1915). Работа и постановка оперы «Орестея». Создание симфоний №№1, 2, 3, камерных сочинений, романсов. Уход из консерватории. Общественная деятельность Танеева - организация народной консерватории, работа в Музыкально-этнографической комиссии, участие в создании Московской симфонической капеллы и «Музыкально-теоретической библиотеки». Завершение крупнейшего теоретического труда «Подвижного контрапункта строго письма», работа над «Учением о каноне», кантатой «По прочтению псалма» - завершивших творческий путь композитора. Кончина Танеева.

«Иоанн Дамаскин», слова А. К. Толстого, соч. 1, посвящено памяти Н. Г. Рубинштейна, создание 1883-1884 гг. - выдающийся образец отечественной кантатно-ораториальной музыки, один из одухотвореннейших и глубочайших сочинений Танеева.

С. И. Танеев - создатель в отечественной музыке кантаты философско-лирического жанра.

История создания и первого исполнения кантаты «Иоанн Дамаскин». Сведения о знаменитом христианском церковном писателе, поэте-гимнологе VII-VIII веков Иоанне из Дамаска. Поэма «Иоанн Дамаскин» (1858) А. К. Толстого. Использование в кантате VIII главы поэмы. Гуманистическая трактовка Танеевым основной идеи поэмы.

Строение: трехчастная композиция со вступлением и кодой. Драматическое развитие кантаты, приводящее к кульминации в коде III части, в которой синтезируется весь музыкальный материал.

I часть. *Adagio ma non troppo* (фа-диез минор) - сочетание величественного полифонического изложения главной партии в виде экспозиции фуги и сонатности.

II часть. *Andante sostenuto* (Ре-бемоль мажор) - образный, ладовый, тембровый, фактурный (гомофонно-гармоническое изложение) контраст.

III часть. *Allegro* (фа-диез минор) - одна из грандиознейших фуг (4-голосная фуга) в русской музыке, в которой Танеев выступает как продолжатель традиций Баха, Генделя, симфонизма Чайковского. Характер тематизма кантаты «Иоанн Дамаскин». Лирическая, романсовая природа тем I-й части кантаты; строгий хоральный колорит лейттемы «Со святыми упокой», волевая, баховского типа тема фуги из III части. Тембровая драматургия кантаты: соотношение оркестрового, и хорового звучания.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Кантата «Иоанн Дамаскин».

Дополнительный:

4 симфония.

Опера «Орестея» (фрагменты по выбору преподавателя).

Кантата «По прочтении псалма».

Фортепианный квинтет сольминор.

Романсы (по выбору преподавателя).

Хоровые сочинения (по выбору преподавателя).

Тема 15. Александр Николаевич Скрябин

Александр Николаевич Скрябин (1872-1915) - один из крупнейших русских композиторов конца XIX - начала XX веков, выдающийся пианист. Отражение в творчестве накаленности общественной атмосферы конца 90-х - 900 годов. Новаторский, самобытный характер творчества при тесной взаимосвязи с лучшими традициями русской (Чайковский - Танеев) и западноевропейской музыки (Шуман, Шопен, Лист, Вагнер). Огромный образный диапазон творчества («Высшая грандиозность и высшая утонченность»). Оптимистическая, светлая, героическая направленность музыки. Творческая эволюция композитора. Жанровый диапазон. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Раннее проявление музыкального таланта. Оценка А. Г. Рубинштейном его дарования. Первые педагоги Г. Э. Конюс (теоретические дисциплины), Н. С. Зверев (фортепиано). Занятия в кадетском корпусе. 1888 год - поступление в Московскую консерваторию в класс В. И. Сафонова (фортепиано), С. И. Танеева и А. С. Аренского (теория и сочинение). Разрыв с А. С. Аренским. 1892 год - окончание консерватории по классу фортепиано с золотой медалью.

80-90-е годы. Концертная деятельность, знакомство с М. П. Беляевым и его кружком. Оценка творчества молодого Скрябина Римским-Корсаковым, Стасовым, Лядовым. 1898 год Скрябин - профессор Московской консерватории. Раннее творчество Скрябина. Создание фортепианных сочинений, их лирико-драматический характер, заметное влияние Чайковского, Шопена, утонченность музыкального языка, особенности мелодики, ритма, гармонии. Лучшие сочинения раннего периода - прелюдии ор. 11, 12, 16; этюды ор. 8; Концерт для фортепиано с оркестром, сонаты.

Период творческой зрелости (1900-1909). Создание симфонических сочинений: симфонии №1 (1900), симфонии №2 (1902), симфонии №3 «Божественной поэмы» - одной из вершин творчества, яркое проявление в ней новаторских черт в области содержания, формы, музыкального языка. Растущая популярность Скрябина. Концертные выступления по странам Западной Европы, США. Эволюция музыкального языка. Создание «Поэмы экстаза». Сонаты №5, фортепианных поэм, миниатюр. Увлечение философией.

Последние годы (1910-1915). Скрябин-пианист, пропагандист собственного творчества. Музыкальный язык позднего Скрябина. Поэма «Прометей» («Поэма огня») - последнее крупное симфоническое сочинение Скрябина. Работа в жанрах фортепианной музыки (Сонаты №№6-10), поэмы «К пламени», пьес. Замысел «Мистерии». Создание пролога «Предварительное действие». Скорострительная смерть.

Фортепианное творчество.

Скрябин - пианист. Фортепианная музыка, ее ведущее значение в творчестве. Истоки скрябинского фортепианного стиля. Его особенности, новизна, эволюция.

Жанровое разнообразие: миниатюры, циклы, сонаты, концерт.

Принцип программности в фортепианных сочинениях Скрябина.

Богатство содержания.

Музыкальный язык: особенность мелодики, ритмическая свобода, красочность и своеобразие гармонического языка.

24 прелюдии ор. 11 (1888-1896) - один из самых популярных фортепианных циклов композитора, «энциклопедия» наиболее характерных для периода творчества образов и настроений, мелодики, гармонии, ритма. История создания. Построение цикла. Новизна и разнообразие фортепианной фактуры.

Сонаты Скрябина.

Расцвет жанра сонаты для фортепиано в русской музыке конца XIX начала XX веков в творчестве С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера, С. С. Прокофьева. Значение жанра в творчестве Скрябина. Количество сонат. Образная близость сонат с крупными симфоническими сочинениями. Свободная трактовка композитором сонатного цикла, тяготение к концентрации. Эволюция сонатного жанра на протяжении творческого пути.

Соната №4, фа-диез мажор, соч. 30 (1903).

Соната №4 - одно из лучших сочинений Скрябина, открывающее период творческой зрелости. Программное содержание сонаты. Тенденция преобразования двухчастного цикла в одночастный посредством образного, интонационного родства между частями сонаты, исполнения без перерыва, сквозного развития на протяжении обеих частей «лейттемы звезды» - от утонченной, хрупкой и томной до грандиозной экзатической в коде II-й части.

Трехчастное строение I части. Andante, особенности тематизма, гармонии, богатство, тонкость фортепианных красок.

II часть. Prestissimo volando (сонатная форма), фа-диез мажор. Характеристика главной партии (полетность), побочность. Развитие музыкального материала в разработке. Трансформированное произведение в разработке лейтмотива, его экзатически-восторженное звучание в коде.

Симфоническое творчество.

Новаторство Скрябина в области симфонической музыки. Наследие композитора. Истоки симфонического стиля Скрябина. Программность. Общая характеристика симфоний. Типичные для творчества эмоциональные контрасты («высшая грандиозность» и «высшая утонченность»), волевые «прометеевские» образы и утонченно-изысканные, хрупкие темы «мечты», «томления». Своеобразие в трактовке симфонического цикла, стремление к музыкальной концентрированности цикла, отказ от термина «симфония», определение жанра как «поэма». Особенности инструментовки симфонических сочинений, максимальное расширение оркестрового состава.

«Поэма экстаза» (1907), соч. 57, До мажор, сонатная форма со вступлением и кодой, - одночастная симфоническая поэма.

История создания и первое исполнение.

Замысел, программа сочинения.

Композиция.

Особенности оркестрового состава - четвертной состав оркестра, солирующая труба; в коде введение органа.

Многотемность поэмы: темы-символы.

Изложение материала в экспозиции. Гармонический язык, тематизм, роль полифонии. Видоизменение тем, обострение контрастности в разработке, кульминация. Реприза. Усиление полярности образов в коде.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Прелюдии ор. 11 (2-3 по выбору преподавателя).

Соната №4.

«Поэма экстаза».

Дополнительный:

Симфония №3 до минор, соч. 43, «Божественная поэма».

Этюд для фортепиано ре-диез минор, соч. 8, №12.

Тема 16. Сергей Васильевич Рахманинов

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - гениальный русский композитор. Рахманинов и его эпоха. Триединство творчества (композитор, пианист, дирижер). Образный строй музыки Рахманинова. Основные темы, острота контрастов. Развитие и претворение Рахманиновым великих традиций русской классической музыки (Чайковский, композиторы «Могучей кучки»). Рахманинов - композитор-мелодист. (Б. В. Асафьев о мелодике Рахманинова). Истоки мелодизма Рахманинова. Гармонические, полифонические особенности стиля Рахманинова, форма. Основные жанры. Творческое наследие.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Семья Рахманинова. Музыкальные впечатления, раннее проявление музыкальной одаренности. Переезд в Петербург, поступление в консерваторию. Встреча с А. И. Зилоти, переезд в Москву. 1885 год - поступление в Московскую консерваторию в класс Н. С. Зверева. Художественное окружение Рахманинова. 1888 год - переход на старшее отделение консерватории в класс А. И. Зилоти (фортепиано), С. И. Танеева (контрапункт, fuga), свободного сочинения А. С. Аренского. Сочинения консерваторских лет - первые романсы, фортепианные пьесы. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 1891 год - окончание консерватории по классу фортепиано. 1892 год - окончание по классу сочинения с Большой золотой медалью. Успех дипломной работы, первого крупного сочинения - оперы «Алеко». Постановка оперы в Большом театре. Отзывы критики, Чайковского.

90-е годы. Творческий подъем, создание многочисленных сочинений разных жанров в области фортепианной, камерно-вокальной и оркестровой музыки. Создание Симфонии №1 (1897), неудачное исполнение в Петербурге. Творческий кризис 1897-1900 годов. Работа в опере С. И. Мамонтова в качестве дирижера. Дружба с Ф. И. Шаляпиным. 1904-1906 годы - Рахманинов - дирижер Большого театра. Поездки в Дрезден, Париж. Сочинения этого периода: оперы - «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини»; Симфония №2 «Остров мертвых», «Колокола», этюды-картины, соч. 39, прелюдии соч. 32, Концерты №2 для фортепиано с оркестром.

1917 год - отъезд Рахманинова за рубеж. Напряженная концертная деятельность при десятилетнем творческом молчании. 1926 год - возвращение к композиторской работе. Создание концерта №4, «Трех русских песен». Вариаций на тему Корелли, Рапсодии на тему Паганини, Симфонии №3. 1940 год - завершение последнего произведения «Симфонических танцев» для оркестра. Новые трагедийно-скорбные настроения в сочинениях зарубежного периода. Кончина Рахманинова - 1943 год.

Фортепианное творчество.

Ведущее значение фортепианной музыки в творчестве Рахманинова. Влияние Рахманинова-пианиста на особенности его фортепианного стиля.

Жанры фортепианного творчества.

Образное богатство: русский лирический пейзаж, картины исторического прошлого, народные эпические жанровые элементы.

Мелодическая, лирическая, динамическая наполненность, масштабность фортепианной музыки.

Значение жанра прелюдии в фортепианном творчестве композитора. Расширение содержания жанра прелюдии в творчестве Рахманинова, как одного из главных видов лирической фортепианной миниатюры.

Особенности прелюдий Рахманинова: сравнительно крупные концертные, виртуозные сочинения, мелодический разлив.

Значение жанра концерта как центрального в творчестве С. В. Рахманинова.

Количество концертов.

Фортепианные концерты Рахманинова - классические образцы жанра в музыке XX века.

Влияние концертов для фортепиано с оркестром А. Г. Рубинштейна, А. С. Аренского, П. И. Чайковского на формирование концертного стиля Рахманинова.

Новая трактовка жанра как симфонии для фортепиано с оркестром: монументальность, виртуозность жанра, значительность, глубина содержания, контрастное сопоставление музыкальных образов, их подлинное симфоническое развитие.

Концерт №2 для фортепиано с оркестром, ор. 18, до минор (1901).

Концерт №2 - шедевр мировой фортепианной литературы XX века.

История создания и особое место Концерта №2 в творчестве Рахманинова.

Лирико-драматический жанр концерта.

Особенности Концерта №2: монументальность, блистательная пианистичность, эмоциональная насыщенность, образное разнообразие, симфонизм, мелодическое богатство, трактовка фортепиано и оркестра как равных партнеров, глубокое внутреннее единство частей, образные и интонационные связи между ними.

Зрелость и новизна концертного стиля.

I часть. *Modesto*. Сонатная форма с медленным вступлением, до минор. Вступление, его образное значение. Н. К. Метнер о теме вступления. Яркий контраст между волевой мужественной главной партией в оркестре (2-х частное строение) и широкой, распевной побочной партией солиста (полифоничность изложения, 2-х частная репризная форма). Драматический характер разработки, появление в ней токкатного мотива и его сквозное развитие, подводящее к грандиозной кульминации всей I-й части в начале репризы (полифоническое сочетание главной партии в оркестре и новой маршеобразной в партии солиста, изложенной полновесными Аккордами), дальнейшие репризные преобразования, углубление противопоставления активному волевому началу лирической «истаивающей» побочной теме у валторны. Относительная краткость коды, построенной на нарастании динамики и подчеркивающей ее мужественно-волевой облик.

II часть. *Adagio sostenuto*. Трехчастная форма. Ми мажор - лирический центр концерта. Роль вступительного модуляционного перехода от I части ко II-ой, как образного переключения. Особенности соотношения партии фортепиано и оркестра. Характеристика основной темы, ее экспрессивность, нежность, распевно-декламационный характер, метрическая свобода, гармоническая красочность. Мелодическая бескрайность, страстный, патетический, импровизационный характер середины. Репризные преобразования, величественный звуковой поток подводящий к финалу.

III часть. Финал. *Allegro scherzando*, сонатная форма, до минор, до мажор - волевой, жизнеутверждающий характер. Богатство, энергия ритма, блеск тембровых, гармонических, темповых красок, тематические связи с I-й частью. Значение вступления, как модуляционного перехода. Сопоставление скерцозной темы финала и внутреннее страстной, насыщенной, певучей побочной. Драматический характер разработки (введение фугато), перепланировка репризы, ее тональные особенности. Переход к коде. Кода-апофеоз в до мажоре, ее дифирамбический характер, раскрывающий подлинно оптимистическую идею концерта.

Романсы.

Романсы Рахманинова - неповторимая страница русского камерного творчества, продолжившая лучшие традиции русского классического романса (в частности, Чайковского и композиторов «Могучей кучки»).

Количество романсов.

Круг поэтов.

Неповторимость вокального стиля Рахманинова сочетающего плавную, пластичную кантилену с психологически оправданной декламацией.

Исключительная роль и разнообразие фортепианной партии, создающей вокально-инструментальный ансамбль-дуэт.

Эволюция жанра в творчестве Рахманинова.

Лирико-психологическая природа романсов Рахманинова.

Многообразие содержания и настроений: страстность, эмоциональная открытость романса «В молчании ночи тайной»; полководье чувств, ликующий характер гимна природе в «Весенних водах»; искренность, акварельность красок романса «Сирень»; драматизм, эмоциональная глубина, экспрессивность романса «Я одиноко»; красота, ламентозность «Вокализа».

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Прелюдии: соч. 3 №2 до-диез минор; соч. 23 - №3 ре минор, №4 ре мажор, №5 соль минор.

Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор.

Романсы: «Не пой, красавица», «В молчании ночи тайной», «Весенние воды», «Сирень», «Вокализа».

Дополнительный:

Элегия ми-бемоль минор, соч. 3 №1.

«Музыкальные моменты» - №№3, 4.

«Этюды-картины», соч. 33, №№ 4, 5 и соч. 39, №№2, 5.

Опера «Алеко» (фрагменты по выбору преподавателя).
«Колокола» - поэма для симфонического оркестра, хора и солистов (по Э. А. По в переводе К. Бальмонта) (фрагменты по выбору преподавателя).
«Утёс» - фантазия для большого симфонического оркестра.
Кантата «Весна».
«Симфонические танцы» для оркестра.

Тема 17. Игорь Федорович Стравинский

Игорь Федорович Стравинский (1882-1971) - крупнейший композитор XX века, творчество которого принадлежит современной музыкальной классике. Многогранность творческой деятельности: композитор, дирижер, исполнитель, писатель. Разнообразие тем, сюжетов, гибкость творческой манеры. Эволюция творчества: от ярко национального художника, создающего самобытный вариант русского стиля (ранние балеты, «Свадебка», «Байка про лису»), через неоклассический период (Октет для духовых, «Симфония псалмов», «Царь Эдип», балеты на античные темы, «Похождение повесы»), к серийному письму. Широта жанрового диапазона при ведущей роли музыкально-сценических сочинений. Новаторство в области музыкального языка, метро-ритма, оркестрового письма. Творческое наследие. Влияние И. Ф. Стравинского на развитие мировой музыкальной культуры.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы. Атмосфера семьи (отец - выдающийся оперный певец), близость к театру, искусству. Занятия по фортепиано, первые сочинения. Поступление на юридический факультет Петербургского университета. Знакомство с Н. А. Римским-Корсаковым, занятия инструментальной и сочинением. Формирование эстетических вкусов: интерес к творчеству художников группы «Мир искусства», изучение современной поэзии, посещение «Вечеров современной музыки», освоение оркестровых принципов Римского-Корсакова, создание симфонических сочинений - «Фантастического скерцо», «Фейерверка». Знакомство с С. П. Дягилевым. Работа над балетом «Жар-птица» для труппы Дягилева. Творческие встречи с выдающимися представителями русского искусства - А. Павловой, Т. Карсавиной, В. Нежинским, М. Фокиным, художниками А. Бенуа, А. Головиным. 1910 год - постановка балета «Жар-птица» в Париже. 1911 год - премьера балета «Петрушка» в Париже в труппе С. П. Дягилева. 1913 год - создание балета «Весна священная» («Картин языческой Руси»). Преломление в балетах традиций творчества Н. А. Римского-Корсакова и дальнейшие новаторские искания Стравинского в области гармонии, оркестра, ритма.

Швейцарский период (1914-1919). Сохранение творческих связей Стравинского с национальной тематикой, появление вокально-инструментальных циклов на фольклорные тексты («Прибаутки», «Кошачьи колыбельные песни») и музыкально-сценических произведений («Байка про лису, петуха, коза да барана», «Свадебка», «История о беглом солдате и черте», комическая опера «Мавра»). Кроме того, создание нового инструментального стиля - линейной самостоятельности голосов, оказавшего значительное воздействие на музыку XX века. Неоклассический период. Переезд во Францию. Укрепление неоклассических традиций в течение трех десятилетий, как творческой реакции композитора на новаторство. Обращение к инструментальным жанрам при предпочтении духовым и ударным инструментам («Октет для духовых», Концерт для фортепиано, духовых и контрабасов. Серенада для фортепиано, опера-оратория «Царь Эдип»). Изменение тематики театральных сочинений в неоклассический период, тяготение к античности (балет «Аполлон Мусагет», «Персефона» мелодрама, балет «Орфей»). Исполнительская деятельность Стравинского пианиста и дирижера.

Поздний период творчества. 1939 год - переезд в США. Работа в области серийной техники. Знакомство с Р. Крафтом. Тяготение к жанрам, связанным с католической литургией и ветхозаветным сюжетам («Проповедь, притча и молитва», «Авраам и Исаак», «Пото»). Продолжение интенсивной композиторской и исполнительской деятельности. 1962 год - посещение Москвы и Ленинграда. Последние сочинения: песня

«Сова и кошечка» на стихи Э. Лира (1966), оркестровое переложение двух духовых песен Г. Вольфа. Кончина композитора, апреля 1971 года.

Балетное творчество.

Ранние балеты Стравинского - «Жар-Птица», «Петрушка», «Весна священная» - тот фундамент, на котором получило развитие последующее творчество композитора. Претворение в ранних балетах традиций русской классики (композиторов «Могучей кучки», П. И. Чайковского, А. К. Глазунова), обращение в балетах к сказочным сюжетам, фантастике, народно-бытовым образам. Влияние на молодого Стравинского творчества художников «Мира искусства» (Ф. Малявина, Б. Кустодиева, А. Бенуа) с их культом русской старины, яркости, красочности в воспроизведении русского быта.

«Петрушка» (Потешные сцены в четырех картинах, 1911) - один из трех знаменитых балетов И. Ф. Стравинского, принесший ему мировую славу.

«Петрушка» - ярко новаторский характер произведения.

Самобытное воскрешение в балете традиций балаганных ярмарочных представлений и любимого персонажа народного театра Петрушки

История создания и первой постановки (Париж, 1911 год). Сотрудничество Стравинского с труппой С. П. Дягилева, художником А. Бенуа (либреттист), М. Фокиным (постановщик балета). Влияние эстетики «Мира искусства» в создании многоцветной палитры «балета-улицы». Либретто балета, основная гуманистическая идея сочинения.

Трактовка образа Петрушки в романтических традициях - одинокая и холодная личность, индифферентная к нему среда.

Строение балета: 1-я картина «Народные гулянья на масляной» и 4-я картина «Народные гулянья на масляной (под вечер)» - жанровые, уличные, 2-я картина «У Петрушки» и 3-я «У Арапа» - интерьерные.

Драматургия балета: интенсивная сменяемость эпизодов при создании единства картины; общее динамическое нарастание от 1-й картины к 4-й; два драматургических полюса балета - многоцветная гуляющая толпа и трагический образ Петрушки.

1-я картина - экспозиция действующих лиц - пестрой, гуляющей толпы, старого фокусника, трех кукол - Балерины, Арапа, Петрушки.

2-я картина - портрет главного героя - Петрушки, его музыкальная характеристика.

3-я картина - образы антиподов Петрушки - Арапа и Балерины.

4-я картина - своеобразная реприза балета, в момент всеобщего стихийного веселья гибель Петрушки. Окончание балета - «духовное воскрешение героя».

Оркестр и партитура балета. Красочность, блеск, поразительная тембровая фантазия, тонкие оркестровые находки и приемы, новые тембровые сочетания, сопоставление отдельных инструментов, виртуозное оркестровое мастерство автора.

Выразительные особенности: привлечение фольклорного материала, новаторство в его развитии (гармонизация, инструментовка, подача в гротескно-карикатурном виде, нарушение симметрии), роль метроритмического начала в создании динамики балета, приемы полиметрии, полигармонии, политональности, использование лейтмотивов, лейтгармоний, лейттембров.

Сравнение двух редакций балета (2-я в 1946 году).

Развитие действия балета по картинам.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Балет «Петрушка».

Балет «Весна священная» (в порядке ознакомления).

Дополнительный:

Сюита из балета «Жар-птица».

Раздел II. Отечественная музыкальная литература

современного периода

Тема 18. Отечественная музыкальная культура после 1917,

20-х - 30-х годов

1917 год - переломный этап в развитии Отечественной истории.

Мероприятия государства в области музыкальной культуры (национализация театров, музеев, консерваторий, музыкальных издательств, создание государственной системы музыкального образования), их позитивные и негативные стороны.

Развертывание массовой музыкально-просветительской работы. Деятельность А. В. Луначарского, русских композиторов и исполнителей старшего поколения - А. К. Глазунова, Р. М. Глиэра, В. А. Золотаре-

ва, М. М. Ипполитова-Иванова, А. Д. Кастальского, А. Б. Гольденвейзера, К. Н. Игумнова, А. В. Неждановой, Л. В. Николаева, Л. В. Собинова, Н. С. Голованова и др.

Музыкальная культура в годы гражданской войны. Народно-песенное творчество, развитие полковой песни. Творчество С. А. Чернецкого.

20-е годы.

Концертная жизнь, музыкальный театр, массово-просветительская работа в мирное время. Исполнительское искусство, первые победы молодых музыкантов на международных конкурсах.

Композиторское творчество. Многообразие исканий. Возникновение творческих группировок, борьба направлений в музыкальном искусстве 20-х годов. Ассоциация современной музыки (АСМ), Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ), Производственный коллектив студентов-композиторов Московской консерватории (ПРОКОЛЛ) и др., их деятельность, влияния, достижения, ошибки.

Песенно-хоровое творчество 20-х годов. Отражение в нем жизни страны, разнообразие жанров (песни о труде, быте, дружбе, сатирические песни, армейские, детские), новый интонационный строй массовой песни. Творчество А. Кастальского, обработки русских народных песен. Песенное творчество А. Давиденко, В. Белого, Б. Шехтера, М. Коваля, интонационная связь с фольклором гражданской войны. Походные, гимнические песни А. Александрова, сочетание в них черт народной распевности с ритмами и интонациями маршевых и солдатских песен.

Симфоническая музыка 20-х годов. Сложность процесса становления симфонической школы в 20-х годах; освоение жанра, поиски воплощения современной темы, программный симфонизм. Значение симфоний Н. Я. Мясковского (Симфонии № 5, № 6) для становления отечественной современной симфонической школы. Симфонические сочинения Г. Попова, А. Мосолова, Л. Половинкина. Многообразие тенденций в симфоническом творчестве С. Прокофьева данного периода: неоклассические черты (Симфония № 1), эпические (Симфония №2), связь с театральной музыкой (Симфонии № 3, № 4). Премьера Симфонии №1 Д. Шостаковича, ее мировое признание.

Музыкальный театр, киномузыка. Разнообразие жанров. Проблемы, связанные с методом композиции, творческими решениями, воплощением современной темы, поиски новых выразительных средств. Новаторские черты оперы Д. Шостаковича «Нос» (1927). Становление и развитие оперного театра С. Прокофьева - оперы «Игрок» (1916), «Любовь к трем апельсинам» (1919) - определившего пути развития современного музыкального театра. Значение творчества композиторов России для становления национального оперного искусства народов Кавказа (Р. Глиэр «Шахсенем») (1923). Воплощение в жанре балета современной темы (Р. Глиэр «Красный мак») (1927), исторической. Создание современной оперетты (Н. Стрельников «Холопка») (1927), ранние оперетты И. Дунаевского.

Возникновение нового жанра-киномузыки. Формирование его характерных драматургических и композиционных основ.

30-е годы.

Отражение в творчестве композиторов, музыковедов страны образа современника. Разнообразие стилей, жанров, форм.

Рождение современной музыкальной классики.

Развитие современной музыкально-критической и теоретической мысли. Работы крупнейших музыковедов Б. В. Асафьева, Г. Э. Конюса, Н. А. Гарбузова и др., их роль в развитии культуры.

Деятельность крупнейших музыкальных театров, концертных учреждений, хоровых коллективов, оркестров страны (Государственный симфонический оркестр СССР, Оркестр и хор Всесоюзного радиокомитета, Симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Ленинградская академическая хоровая капелла имени М. И. Глинки, Государственный оркестр русских народных инструментов, Ансамбль красноармейской песни, Государственный русский народный хор имени Пятницкого и др.).

Просветительская роль виднейших музыкантов нового поколения.

Значение самодеятельного музыкального искусства в художественном воспитании народа.

Международное признание отечественного современного искусства.

Песенное творчество. Разнообразие жанров: героические, лирические песни. Обогащение музыкального языка. Популярность песен. Творчество В. Захарова, его сотрудничество с Хором им. Пятницкого, своеобразие интонационного строя песен композиторов.

И. Дунаевский - крупнейший мастер массовых музыкальных жанров. Светлый, оптимистический характер творчества. Значение работы И. Дунаевского в кино, его роль в популяризации и развитии массовой песни. Музыка И. Дунаевского к кинофильмам «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга» и др. Основные жанры песен И. Дунаевского: песня-марш («Марш веселых ребят», «Марш энтузиастов»), «Марш физкультурников», «Песня о веселом ветре!»; песня-гимн («Песня о Родине»); патристическая, гражданская лирика («Пути-дороги», «Песня с Волге»); шуточная песня.

Песни М. Блантера, Ю. Милютин, братьев Покрасс.

Роль кантатно-ораториальных жанров для воплощения тем героического, исторического прошлого народа. Обогащение жанров приемами симфонической и оперной драматургии. Премьеры Симфонии-кантаты «На поле Куликовом» Ю. Шапорина (1941), оратории «Емельян Пугачев» М. Коваля (1939), выдающееся значение кантаты С. Прокофьева «Александр Невский»(1939).

Рождение отечественной современной симфонической классики. Расширение тематики, выразительных средств. Новые симфонии Н. Мясковского: героические образы Симфонии № 16, демократизация языка в Симфонии Д. Шостаковича (Симфонии № 4, № 5, № 6), ее новаторство (философский характер сочинений, индивидуальность музыкального языка, формы, оркестрового стиля).

Дальнейшее развитие жанра инструментального концерта: фортепианный и скрипичный концерты А. Хачатуряна, инструментальные концерты Н. Мясковского, С. Прокофьева, В. Шебалина, Д. Шостаковича. Обращение композиторов к жанрам симфонической сюиты, поэмы, увертюры, к сочинениям программной музыки (С. Прокофьев - сюита «Поручик Киж», Р. Глиэр «Ферганский праздник» и др.).

Продолжение классических традиций в области камерной музыки. Струнные квартеты Н. Мясковского, Д. Шостаковича, В. Шебалина. Сонаты и фортепианные пьесы А. Н. Александрова, Н. Мясковского, С. Прокофьева, С. Фейнберга, Ю. Шапорина и др.

Воплощение классической и современной поэзии в камерном вокальном творчестве. Романсы и вокальные циклы Р. Глиэра, Ю. Шапорина, Г. Свиридова.

Новые тенденции в музыкальном театре 30-х годов. Воплощение в музыкальном театре образов русской и зарубежной классической литературы. Новаторство в области оперного жанра, музыкального языка, трактовки образов в «трагедии-сатире» Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») (1932). Стремительность в развитии действия, меткость музыкальных характеристик в лирико-комедийной опере С. Прокофьева «Дуэнья» («Обручение в монастыре»). Соотношение лирического и героического в опере «Кола Брюньон» Д. Кабалевского (по Р. Роллану).

Тематическое, жанровое обогащение балета, поиски новых путей в развитии жанра, использование сюжетов отечественной и мировой классической литературы. Яркое воплощение шекспировской темы в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Роль Б. Асафьева в развитии жанра, его балеты на сюжеты Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Бальзака («Бахчисарайский фонтан», «Ашик-Кериб», «Ночь перед рождеством», «Утраченные иллюзии»). Попытки создания балетов на современную тему (Д. Шостакович балеты «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей»).

Использование в жанре оперетты интонаций и форм массовой песни («Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, «Золотая долина» И. Дунаевского и др.).

Музыка в драматическом театре. Значение музыки С. Прокофьева к театральным постановкам «Евгений Онегин», «Борис Годунов» в Камерном театре; Ю. Шапорина, А. Хачатуряна и др.

Роль музыки в киноискусстве. Работа С. Прокофьева в области киномузыки («Александр Невский»), Д. Шостаковича («Возвращение Максима», «Выборгская сторона», «Волочаевские дни», «Человек с Ружьем»), музыка И. Дунаевского к лирическим и комедийным фильмам, центральная роль песни, передающая основную идею фильма.

Музыкальный материал к теме:

20-е годы.

Александров А. Обработки народных песен.

Покрасс Д. «Марш Буденного».

Покрасс С. «Красная армия всех сильнее».

Хайт Ю. «Авиамарш».

Белый В. «Орленок».

Чернецкий С. Марши.

Мосолов А. «Завод» (Музыка машин), соч. 19.

Шостакович Д. Симфония № 1.

Глиэр Р. «Красный мак» (фрагменты из балета): Танец с веером № 6, Танец с золотыми пальцами № 14, Танец советских матросов №18, Танец с зонтиком № 50.

30-е годы.

Блантер М. «Катюша».

Милютин Ю. «Чайка».

Книппер Л. «Степная кавалерийская».

Дунаевский И.: «Песня о Родине», «Марш энтузиастов», «Марш веселых ребят», «Молодежная», «Песня о Каховке».

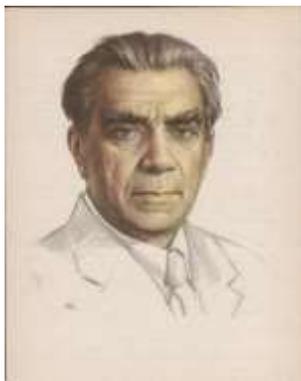
Шостакович Д. «Песня о встречном».

Захаров В.: «Вдоль деревни», «И кто его знает» и др.

Шапорин Ю. Симфония-кантата «На поле Куликовом», соч. 14 (фрагменты): «Каватина невесты» № 1, Ариозо Дмитрия Донского № 3, «Колыбельная» № 6, Эпилог.

Прокофьев С. «Поручик Киж» (Сюита из музыки к фильму, соч. 60).

Шостакович Д. «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова», фрагменты из оперы), антракт между четвертой и пятой картинами.

Рейнгольд Морицевич Глиэр (1875-1956) - представитель старшего поколения Российских композиторов XX века. Многогранность творческой деятельности: композитор, дирижер, пианист, исследователь народного творчества, педагог. Роль Глиэра в становлении музыкальной культуры народов Азербайджана, Узбекистана, Бурятии. Разносторонняя общественная деятельность: работа в Союзе композиторов, организация концертов в воинских частях и клубах.

Преемственность творчества Глиэра с традициями русской музыкальной классики - Чайковского, Рахманинова, Бородина, Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова. Характерные черты музыки Глиэра - непосредственность лирического высказывания, тяготение к программному симфонизму, эпической, красочной картинности.

Жанровое разнообразие творчества.

Наследие: оперы, балеты, симфонии, концерты, камерно-инструментальные сочинения, романсы.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в Киеве. 1894 год - поступление в Московскую консерваторию. Занятия в классах И. В. Гржимали (скрипка), А. С. Аренского (гармония), С. И. Танеева (полифония, форма), М. М. Ипполитова-Иванова (свободное сочинение). Сочинения консерваторского периода. 1900 год - окончание консерватории. Начало педагогической деятельности. 1913 год - Глиэр - профессор Киевской консерватории по классу композиции (среди учеников - Л. Ревуцкий, Б. Лятошинский).

1920 год - переезд в Москву, музыкально-общественная, педагогическая деятельность Глиэра в Московской консерватории (среди учеников - Н. Мясковский, А. Хачатурян, Л. Книппер, И. Иванов-Радкевич и др.). Произведения 20-х годов: опера «Шахсенем» (1926) - значительная веха азербайджанского профессионального искусства; балет «Красный мак» («Красный цветок», 1927) - его роль в развитии жанра балета на современную тему.

30-е годы. Изучение музыки народов Узбекистана. Создание опер «Гюльсара», «Лейла и Меджнун»; увертюры «Ферганский праздник». Значение этих сочинений в развитии искусства Узбекистана.

40-е годы. Работа над произведениями, навеянными событиями военных лет: увертюра «Двадцать пять лет Красной Армии», Четвертый струнный квартет, концерт для голоса с оркестром.

Послевоенный период. Создание значительных произведений-балетов - «Медный всадник» (1949), «Тарас Бульба» (1952), «Дочь Кастилии» (1955, новая редакция «Комедианты»), кантаты «Слава Советской Армии», инструментальных концертов (Концерт для виолончели с оркестром - 1946 год, Концерт для валторны с оркестром - 1950 год). Продолжение интенсивной исполнительской и просветительской деятельности. 1956 год - кончина композитора.

Концерт для голоса с оркестром, соч. 82, фа минор (1942).

Значение концертного жанра в творчестве Глиэра. Количество концертов (4). История создания Концерта для голоса с оркестром. Развитие Глиэром традиций, выработанных русскими композиторами в области концертного жанра.

Уникальность Концерта Глиэра, проявившаяся в использовании крупной симфонической формы для солирующего голоса с оркестром.

Д. Кабалецкий о Концерте для голоса с оркестром, его лирическом содержании.

План композиции, основанный на контрасте двух частей.

I часть. Andante (сонатная форма без разработки со вступлением и кодой), фа минор, лирико-мечтательный характер темы вступления, главной, побочной, их экспрессивное симфоническое развитие. Соотношение солирующего голоса и оркестра.

II часть. Allegro (форма рондо), фа мажор. Претворение жанра концертного вальса во II части. Радостно-ликующий характер Allegro. Тонкость, виртуозность солирующей партии, красочность партитуры, роль флейты, как лейттемы. Яркость, неожиданность ладогармонических соотношений.

Значение жанра Концерта для голоса с оркестром Глиэра для творчества современных композиторов.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Концерт для голоса с оркестром.

Дополнительный:

«Красный мак» (фрагменты балета): 4-е действие, Матросский танец «Яблочко» и другие (по выбору преподавателя).

«Медный всадник» (фрагмент балета): 4-е действие, 11-я картина Апофеоз.

Концерт для валторны с оркестром, соч. 91.

Тема 20. Николай Яковлевич Мясковский

Николай Яковлевич Мясковский (1881-1950) - выдающийся отечественный композитор, музыкально-общественный деятель, музыкальный публицист, педагог. Основная сфера творчества - симфоническая и камерно-инструментальная. Высокий, философско-обобщенный строй музыки Мясковского. Творческое наследие.

Значение творчества Мясковского, как главы симфонической школы в первые десятилетия советского периода.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в семье военного инженера. Первые музыкальные впечатления, занятия музыкой. Продолжение семейной традиции - поступление в кадетский корпус, годы учебы в Военно-инженерном училище. Роль музыкальной жизни Петербурга в формировании художественных взглядов Мясковского. Занятия по композиции у Р. М. Глиэра. Создание первых сочинений. 1906 год - поступление в Петербургскую консерваторию. 1907 год - выход в отставку. 1911 год - окончание консерватории. Сочинения консерваторских лет. Становление личности композитора через освоение классических традиций и новейших явлений современности. Создание симфонической поэмы «Аластор» (по П. Б. Шелли, 1913), трагической Сонаты №2, Симфонии №3, романсов на стихи Е. Баратынского.

1914-1918 годы. Участие в Первой мировой войне. Создание Симфонии №4, отразившей впечатления военных лет; Симфонии №5, ставшей этапной в творчестве.

20-е - 30-е годы. Мясковский - профессор Московской консерватории (1921). Среди его учеников - Д. Кабалевский, З. Левина, А. Хачатурян, В. Шебалин. Появление Симфонии №6 (1923), одного из высших симфонических сочинений 20-х годов, произведений для фортепиано, романсов. Работа в жанрах симфонической музыки (Симфония №19 для духового оркестра, Симфония №21, итоговая), камерно-инструментальной музыки, произведений для духового оркестра.

Интенсивная творческая деятельность в годы Великой Отечественной войны. Симфонии № 22, 23, 24, Квартеты № 8, 9 и другие произведения.

Итог творческого пути выдающегося симфониста: Симфония №27 (1950) - лирико-драматическое сочинение позднего периода. Кончина композитора.

Симфоническое творчество.

Значение творчества Мясковского в формировании симфонической школы в советский период.

Симфония - главный жанр творчества.

Количество симфоний.

Симфонизм как метод мышления.

Продолжение в симфоническом жанре традиций Чайковского и европейских композиторов-симфонистов.

Симфония № 5, соч. 18, ре мажор (1918).

Одно из значительных произведений раннего периода, продолжившее традиции композиторов Петербургской школы. Объективный характер музыки. Обращение к народно-жанровой тематике, относительно простая гармоническая структура, оркестр симфонии.

Контрастное строение цикла и его единство, благодаря тематическим связям.

I часть. Allegretto amabile (сонатная форма с зеркальной репризой), Ре мажор. Особенности симфонизма I части симфонии: эпического (в экспозиции) и драматического (в разработке). Трехчастное строение лирической главной партии, музыкально-выразительные средства. Многотемная народно-жанровая побочная партия, ее трехчастное строение, музыкально-выразительные средства. Роль полифонических приемов (введение фугато) в создании неуклонной динамизации разработки, приводящей к драматической кульминации в начале репризы. Повествовательный характер заключения.

II часть. Lento (Quasi Andante) (сложная трехчастная форма со вступлением и заключением), Си-бемоль минор. Томный колорит II части симфонии. Характеристика основной темы, музыкально-выразительные средства (фригийский лад, особенности гармонического языка, оркестра). Средняя часть - один из драматических разделов симфонии.

III часть. Allegro burlando (сложная трехчастная форма со вступлением). Соль минор. Народно-жанровый характер. Оригинальность гармонизации первой темы. Изобретательность обработки колядки в средней части. Особенности инструментального колорита, воспроизводящего звучание народных инструментов.

IV часть. Allegro risoluto e con brino (сонатная форма с эпизодом в разработке), Ре мажор. Праздничный, оптимистический характер финала в традициях Бородина и Глазунова. Отражение в неустойчивом эпизоде и в разработке драматических коллизий I-й части. Проведение в конце Симфонии побочной партии I части, утверждающей величавый народно-эпический образ.

Симфония №21, соч. 51, фа-диез минор (1940).

Сонатная форма со вступлением и кодой.

Лирико-философский характер симфонии.

Оркестр симфонии.

Своеобразие композиций симфонии: одночастная симфония, ее трактовка как симфонического цикла.

Принцип монотематизма, как основы единства цикла.

Характеристика первой темы вступления, использование фугато в изложении второй темы, трактовка третьей темы как образного итога вступления.

Действенный характер главной партии, ее ладовая, тональная особенность (ля минор). Использование второй темы вступления в качестве связующей. Лирически-светлый колорит побочной (До мажор). Введение полифонических приемов развития (фуги на материале главной партии) для создания действенного характера разработки. Особенности строения репризы и коды.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Симфония №5.

Симфония №21.

Дополнительный:

Симфония №19, соч. 46.

Симфония №27.

«Пожелтевшие страницы», 7 незатейливых вещей для фортепиано.

Романсы (2-3 по выбору преподавателя).

Тема 21. Сергей Сергеевич Прокофьев

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) - великий композитор-классик XX века. Сравнение значения творчества Прокофьева для современной музыки и творчества Маяковского для литературы XX века. Общий оптимистический характер творчества Прокофьева, рожденный ощущением времени. И. Эренбург о Прокофьеве. Многообразие творческой деятельности: композитор-новатор, выдающийся пианист, дирижер, музыкальный писатель, критик. Прокофьев о четырех основных линиях своего творчества.

Новаторство в области музыкального языка: прокофьевская мелодика, гармония, оркестр, особенности формы. Сочетание в музыке Прокофьева новаторских тенденций и традиций, ведущих начало от венских классиков, композиторов Могучей кучки.

Творческое наследие композитора, основные жанры.

Всемирное значение музыки Прокофьева, ее влияние на искусство XX века.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы (1891-1914). Влияние семьи в формировании художественных пристрастий и мировоззрения Прокофьева. Разносторонность домашнего образования при доминирующей роли музыки. 1902 год - начало занятий с Р. М. Глиэром. 1904 год - поступление в Петербургскую консерваторию. Пристальный интерес к творчеству современных композиторов, посещение «Вечеров современной музыки», первые выступления. 1909 год - окончание консерватории по классу композиции. 1914 год - по классам фортепиано и дирижирования. Выступления Прокофьева-пианиста, вызвавшие ожесточенные споры. Лучшие произведения раннего периода, выявившие самобытность стиля: Первый концерт для фортепиано с оркестром, сонаты для фортепиано (с Первой по Четвертую), «Классическая симфония», фортепианный цикл «Мимолетности». Сближение с выдающимися музыкантами XX века, создание балетов для труппы С. П. Дягилева, работа над оперой «Игрок» по роману Ф. М. Достоевского (1915-1916), определившей характерные черты новаторского и симфонического стилей XX века.

Заграничный период творчества (1918-1932). Гастрольная деятельность Прокофьева-пианиста. Мировая известность. Постановка в ряде стран сценических произведений (в Чикаго - оперы «Любовь к трем апельсинам» (1921), в Париже, в труппе С. П. Дягилева, - балетов «Стальной скок» (1925), «На Днепре» (1930). Снижение творческой активности в конце 20-х годов.

Возвращение на Родину (1933) - начало высшего этапа творчества Прокофьева. Создание балета «Ромео и Джульетта» (1936) - одного из самых совершенных произведений композитора, завершение работы над кантатой «Александр Невский» (1939) - важнейшим сочинением, утвердившим героико-эпическую тему в творчестве. Поиски современной темы и воплощение ее в опере «Семен Котко» (1939). Обращение к образам детства в фортепианном цикле «Детская музыка» (1935), симфонической сказке «Петя и волк» (1936), в песнях на стихи А. Барто, Л. Квитко к лирико-комедийному жанру в опере «Обручение в монастыре» (1940), работа над камерными сочинениями.

Военный период - время интенсивного творческого труда. Опера «Война и мир» - центральное сочинение данного периода, музыка к кинофильму С. Эйзенштейна «Иван Грозный», воплотивших историческую тему, Симфония №5 (1944).

Послевоенные годы (1945-1953). Тяготение к лирическим, оптимистическим образам в балете «Сказ о каменном цветке» по П. Бажову (1950), сюите «Зимний костер» (1949), оратории «На страже мира» (1950), Симфонии №7 (1952) - «симфонии света и радости» (Шостакович), Симфонии-концерте для виолончели с оркестром (1952). 5 марта 1953 года - кончина композитора. Оценка творчества С. С. Прокофьева современниками (М. Равелем, А. Онеггером, Д. Шостаковичем).

Кантатно-ораториальное творчество.

Значение кантатно-ораториального жанра в творчестве С. Прокофьева.

Количество сочинений.

Сравнение жанров кантаты и оратории, общность и различие.

Работа композитора в области музыки для кино.

Кантата «Александр Невский».

Кантата «Александр Невский», соч. 78 (1939) - одно из значительных сочинений данного жанра. Создание Прокофьевым современного эпического музыкального стиля.

История создания кантаты: сотрудничество композитора с С. Эйзенштейном. Роль музыки в кинофильме «Александр Невский». Историческая тематика и ее актуальность в годы создания кантаты. Утверждение в кантате героико-эпической темы, ее развитие в последующих сочинениях.

Исполнительский состав.

Монументальность композиции, количество частей, название. Отсутствие цитат.

Музыкальная характеристика русских (многотемность, господство песенного начала, диатоники, струнных), крестоносцев (роль хорала, мелодическая, гармоническая тембровая усложненность).

Контрастный принцип драматургии: №2, №3 - экспозиция противоположных образов, №5 - кульминационный номер, особенности его строения, музыкального языка (тематическое, жанровое многообразие, гармоническая, оркестровая новизна). Итоговый характер №7, как финала кантаты.

Разбор кантаты «Александр Невский» по частям.

Балетное творчество.

Роль театра в жизни С. Прокофьева.

Основные сведения о балетном театре Прокофьева (его современность, связь с традицией, количество балетов, жанровое и стилевое многообразие).

История шекспировской темы, и в частности трагедии «Ромео и Джульетта», в музыке.

Балет «Ромео и Джульетта».

Балет «Ромео и Джульетта», соч. 64 (1934) - великое сочинение в истории балетного искусства, продолжившее традиции балетов Чайковского и Глазунова.

История создания.

Новаторство сочинения: воплощение гуманистической идеи и образов трагедии в жанре балета. Сюжетные различия трагедии и балета.

Контрастный принцип драматургии балета, влияние оперной драматургии (введение сольных «номеров», ансамблей, финалов).

Музыкальная драматургия, основанная на сочетании лирической, драматической и жанровой сфер, особенности их музыкальной выразительности.

Роль оркестра, лейтмотивов в создании широкого симфонического полотна.

Музыкальные характеристики. Ведущая роль лирических образов («Ромео», «Джульетта-девочка»), расширение роли характерных персонажей («Меркуцио», «Маски», «Кормилица»); создание колорита времени («Патер Лоренцо»), эпохи - через использование старинных жанров («Менуэт», «Гавот»), воссоздание места действия путем введения народных жанров (тарантеллы в «Народном танце»), инструментов (мандолины в «Танце с мандолинами», «Утренней серенаде»).

Драматические, трагические сцены балета. «Приказ герцога», «Танец рыцарей», финал II действия - их выразительные особенности.

Значение балета «Ромео и Джульетта» для последующего развития современного балетного театра.

Разбор балета «Ромео и Джульетта» по действиям.

Оперное творчество.

Центральное место оперного жанра в творчестве С. С. Прокофьева.

Оперное наследие, разнообразие сюжетов, жанров, обращение к современной теме.

Новаторство в области языка, формы, драматургии.

Принципы соотношения в опере музыки и слова, речитативного и ариозного начала, роль оркестра.

Значение оперного творчества Прокофьева в музыке XX века.

Опера «Война и мир».

Опера «Война и мир» (1942) - итог многолетних исканий композитора в области жанра, синтез новаторства и традиций, (преемственность с музыкальными драмами Мусоргского), открытие в области различных жанров.

История создания и первых постановок.

Прокофьев об актуальности избранной темы.

Отличительные особенности двух редакций.

Идейный замысел оперы, соотношение с литературным первоисточником.

Строение оперы. Разбор оперы целесообразно дать по последней редакции (13 . картин).

Жанр оперы.

Многоплановость драматургии: лирико-психологическая линия, связанная с образами Наташи Ростовой и Князя Андрея Болконского (первые шесть картин, 12-я картина - развязка драмы); героико-эпическая борьба русского народа против наполеоновских войск (Эпиграф, картины - 7, 8, 10, 11, 13).

Новаторство в области оперных форм: сквозное развитие, предпочтение большим, монументальным построениям, а также использование традиционных жанров и форм (ариозо, монолог, танцевальные и песенные жанры).

Новизна вокального стиля, звуковая сферы оперы; тонкое претворение в музыке языка Толстого.

1. Музыкальная характеристика лирических героев - напевно-романтические темы и лейтмотивы;
2. Музыкальная характеристика русского народа - использование песенных интонаций и форм; хоровых эпизодов;

3. Музыкальная характеристика эпизодических персонажей, жанрово-описательных, характерно-бытовых эпизодов, декоративно-звукового фона - разнообразие музыкального языка.

Роль оркестра, симфонических сцен, рисующих ужасы войны, использование изблюбленных приемов прокофьевской мелодики, гармонии, ритмики, оркестровки.

Сочетание в опере различных приемов и средств музыкального воздействия, подчиненных их общим драматургическим задачам.

Разбор отдельных сцен оперы «Война и мир».

Симфоническое творчество.

Симфоническая музыка - важнейшая область творчества.

Взаимосвязь оперной, балетной и симфонической музыки: образность, театральность, динамичность, лиризм симфонического творчества.

Количество симфоний, их жанровое, стилистическое многообразие.

Симфония №7, соч. 131, до-диез минор (1952) - лебединая песнь Прокофьева.

Шостакович о Симфонии №7.

История создания Симфонии.

Общий светлый, оптимистический строй музыки.

Жанровое своеобразие: сочетание лирической сущности музыки и эпической манеры развертывания материала.

Строение цикла.

Тематические, образные связи, способствующие единству цикла.

Особенности музыкального языка.

Оркестр Симфонии, его неповторимость.

I часть. *Modérato* (сонатная форма), до-диез минор. Образная (лирическая - главная партия, повествовательная - побочная, сказочно-фантастическая - заключительная), тематическая, тональная, тембровая характеристика основных тем. Вариационный метод развития тем в разработке. Репризные изменения. Поэтический характер коды.

II часть. *Allegretto* (двойная трехчастная форма), Фа мажор. Обращение к жанру вальса - продолжение традиций композиторов-классиков. Роль жанра в творчестве Прокофьева. Общий романтический характер всех тем части, их симфоническое, гармоническое, оркестровое развитие, приводящее к кульминации в коде.

III часть. *Andante espressivo* (простая трехчастная форма), Ля-бемоль мажор - лирический центр симфонии. Особенности тематического, тонального, оркестрового изложения и развития, введение фантастического образа, способствующего взаимосвязи частей.

IV часть. *Vivace* (сложная трехчастная форма с элементами рондальности), Ре-бемоль мажор. «Молодежный» финал Симфонии (сравнение с концертами Кабалевского, песнями Дунаевского). Введение изблюбленных композитором жизнерадостных, моторных, остроумных, карнавальных, маршевых образов. Характеристика мелодических, тональных, оркестровых красок. Значение коды, как эпилога Симфонии, ее жизнеутверждающий характер (на теме побочной партии I части), введение заключительной темы I части, как образа мечты.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Кантата «Александр Невский», соч. 78.

Балет «Ромео и Джульетта», соч. 24:

«Вступление»;

1-е действие – «Ромео» № 2, «Улица просыпается» № 3, «Приказ герцога» № 7, «Джульетта-девочка» № 10, «Съезд гостей» № 11, «Маски» № 12, «Танец рыцарей» № 13, «Меркуцио» № 15, «Мадригал» № 16, «Гавот» (Разъезд гостей) № 18, «Любовный танец» №21;

2-е действие – «Народный танец» № 22, «Танец пяти пар» № 24, «Танец с мандолинами» №25, «Ромео у патера Лоренцо» № 28, «Финал» № 36.

3-е действие – «Утренняя серенада» № 48, «Танец девушек с лилиями» № 49, «Похороны Джульетты» № 51, «Смерть Джульетты» № 52.

Опера «Война и мир», соч 91: Эпиграф, Увертюра; 1-я картина - два ариозо Князя Андрея, дуэт Наташи и Сони; 2-я картина - Вальс (Князь Андрей танцует с Наташей); 3-я картина - ариозо Наташи; 4-я картина - сцена Наташи; 8-я картина - хор ополченцев, хор солдат, заключительный хор; 10-я картина - ария Кутузова; 12-я картина - сцена Наташи и Князя Андрея; 13-я картина - Эпилог.

Симфония №7, до-диез минор, соч.131.

Дополнительный:

Опера «Любовь к трём апельсинам», соч. 33 №1 (Марш и другие фрагменты по выбору преподавателя).

Опера «Огненный ангел», соч.37 (фрагменты по выбору преподавателя).

Балет «Золушка», соч. 87 (фрагменты): 1-ое действие – «Часы», 2-ое действие – «Большой вальс», 3-е действие – «Amoroso: Принц и Золушка».

Симфония № 1 («Классическая»), соч. 25.

Скифская сюита «Ала и Лолий», соч 20 (фрагменты по выбору преподавателя).

Концерт для фортепиано с оркестром №1, Ре-бемоль мажор, соч 10 (фрагменты по выбору преподавателя).

Симфоническая сказка «Петя и волк», соч. 67.

Соната для флейты с фортепиано, соч. 94.

«Мимолётности», соч. 22 (2-3 пьесы по выбору преподавателя).

«Детская музыка», 12 пьес, соч. 65.

«Сказки старой бабушки», соч. 31 (2-3 пьесы по выбору преподавателя).

Токката для фортепиано, соч.11.

Тема 22. Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) - великий летописец XX века, композитор-философ, симфонист.

Шекспировское сочетание в творчестве трагического и комического, сатирического и гротескного.

Новатор в области музыкального языка: мелодические гармонические особенности стиля, полифонический склад мышления, динамическое понимание музыкальной формы, оркестровой драматургии.

Жанровый диапазон творчества, при ведущей роли крупной инструментальной формы.

Преломление традиций Мусоргского, Чайковского, Малера в творчестве Шостаковича.

Многообразие творческой деятельности: композитор, пианист, музыкально-общественный деятель, педагог.

Значение творчества Шостаковича в музыкальном искусстве XX века.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в Петербурге. Раннее проявление музыкальной одаренности, в 9-11 лет первые композиторские опыты. 1919 год - поступление в Петроградскую консерваторию в классы Л. В. Николаева (фортепиано), М. О. Штейнберга (композиция). Роль А. К. Глазунова в развитии музыкального дарования Шостаковича. Сочинения консерваторских лет. 1923 год - окончание консерватории по классу фортепиано. Начало исполнительской деятельности. 1925 год - окончание консерватории по классу композиции. Симфония №1 (1926) - дипломная работа, ее исполнение (1926), ставшее событием в музыкальной жизни Петрограда. Признание Симфонии №1 великими дирижерами современности.

Творчество 20-х - 30-х годов. Шостакович - пианист. 1927 год - участие в Международном конкурсе им. Ф. Шопена в Варшаве (Почетный диплом). Отказ от исполнительской деятельности, интенсивная творческая работа. Создание Симфонии №2 (1927), Симфонии №3 (1929), балетов «Золотой век» (1931), «Болт» (1931), сатирической оперы «Нос» (по Гоголю), соединившей в себе гротеск, сарказм, буффонаду, работа в области театральной и киномузыки. Шостакович, Маяковский и Мейерхольд (в совместной работе над спектаклем «Клоп»). 1932 год - появление оперы «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова», 2-я редакция) - «трагедии-сатиры». Постановка оперы (1934), отрицательная оценка критики, дальнейшая судьба оперы.

Предвоенный период. Создание Симфонии №5 (1937) - одной из вершин современного симфонизма. Работа в жанрах камерной музыки. Начало педагогической деятельности в Ленинградской консерватории (1937), среди учеников - Ю. Левитин, Г. Свиридов.

Годы войны. Симфония №7 (1941) - поэма о борьбе и грядущей победе, отклик композитора-патриота. 1943 год - переезд в Москву, педагогическая деятельность в Московской консерватории (ученики - Г. Гальнин, К. Караев, К. Хачатурян, Б. Чайковский). Появление Симфонии №8 (1943) - грандиозной трагической эпопеи.

Послевоенные годы. Общественная деятельность композитора. Обращение к демократическим кантато-ораториальным жанрам (оратория «Песнь о лесах», кантата «Над Родиной нашей солнце сияет», «Десять хоровых поэм на стихи революционных поэтов»), явившимися откликом композитора на общественные события в жизни страны. Работа в области вокальных циклов («Из еврейской народной поэзии», цикл испанских песен, песни на стихи Е. Долматовского), киномузыки. 1950 год - появление полифонического цикла «Двадцать четыре прелюдии и фуги», приуроченного к 200-летию со дня смерти И. С. Баха. Современная трактовка полифонических жанров и форм.

60-е - 70-е годы - работа в симфоническом жанре. Новая трактовка жанра симфонии как синтетического, сочетающего признаки симфонии, оратории, вокального цикла, философская трагедийная тематика, необычность исполнительского состава, многочастность. Симфонии № 13, 14. Возвращение к чисто симфоническому циклу в Симфонии №15 (1971) и философской теме, с полной глубиной раскрытой в последних Квартетах №14, 15, в вокальной лирике на стихи А. Блока, М. Цветаевой, Микеланджело.

9 августа 1975 года - кончина композитора.

Симфоническое творчество.

Шостакович - великий симфонист XX века, создатель грандиозных симфонических полотен, отразивший самые острые конфликты современной эпохи.

Симфонизм, как метод мышления, нашедший свое преломление в сочинениях других жанров.

Общий хронологический обзор симфонического творчества.

Многообразие содержания, жанров, форм при общем тяготении к философско-обобщенной теме и жанру симфонии-трагедии.

Новизна музыкального языка оркестровой драматургии.

Продолжение в симфоническом творчестве традиций Чайковского, Г. Малера.

Воздействие симфонического творчества Шостаковича на весь процесс симфонической музыки XX века.

Симфония №5, соч. 47, ре минор (1937).

Первое классически завершенное сочинение Шостаковича.

Значение симфонии в истории отечественной симфонической школы.

История создания и первого исполнения.

Автор о содержании Симфонии и ее современности.

Лирико-драматический жанр симфонии.

Диапазон содержания - от философского размышления до жанровой зарисовки, трагедийного пафоса до шутки, гротеска, поэтичной лирики, картин массового плана.

Продолжение в Симфонии традиций западноевропейского симфонизма и Чайковского.

Контрастный принцип драматургии Симфонии, при тематическом единстве цикла.

Своеобразие музыкального языка: мелодические, гармонические особенности, новаторство оркестра, значение полифонических приемов развития и форм.

I часть. *Modesto* (сонатная форма), ре минор. Драматургический центр симфонии. Лирико-психологический характер образов, соотношение главной и побочной партий, их характеристики (трехчастное строение, мелодические, ладогармонические, тональные, полифонические, оркестровые особенности). Динамический характер развития разработки, трансформация основных тем. Роль полифонических приемов и форм (канона, двойного канона) в создании динамизации и кульминации в начале репризы. Переоркестровка побочной партии, ее ладовые особенности, использование полифонических форм. Лирически проникновенный характер коды, оркестровые краски.

II часть. *Allegretto* (сложная трехчастная форма), ля минор. Трактовка части как скерцо. Ее связь с театральной музыкой, яркая образность. Использование стилистических особенностей характерных для музыки классицизма, введение тем с жанрово определенной основой. Яркость тональных соотношений, оркестровая техника.

III часть. *Largo* (сонатная форма без обработки), фа-диез минор - одно из высших достижений Шостаковича в области лирико-философской музыки. Тематическое богатство, широкий стилистический диапазон. Экспрессивность музыкального языка, оркестровое мастерство, использование баховских приемов развертывания музыкального материала, приводящее к величественной, сверхнапряженной кульминации.

IV часть. *Allegro non troppo* (сонатная форма), ре минор - Ре мажор - открытое «действенное разрешение коллизий» (определение Мазеля). Утверждение образов героического шествия, марша, активного действия. Тематические связи с 1-ой частью, общность в трансформации образов. Ликующее, ослепительно светлое завершение Симфонии.

Симфонии военных лет.

Симфонии военных лет, их идейная значимость.

Выражение в симфониях дыхания героического времени, глубины человеческого страдания, величия человеческого духа.

Симфония №7, соч. 60, До мажор (1941) - выдающееся произведение Шостаковича, явившееся гневным откликом композитора-патриота на события Великой Отечественной войны.

История создания и первых исполнений, общественный резонанс. Шостакович о программности Симфонии №7, о посвящении ее городу Ленинграду.

Содержание Симфонии - борьба двух миров: мира созидания и мира разрушения; Человека и цивилизованного варварства.

Жанр: Симфония-трагедия.

Контрастная драматургия Симфонии, новаторство в области трактовки цикла, его единство; образные, тематические, тональные связи.

Экспрессивность музыкальной речи - мелодики, гармонии, значение полифонических приемов, особенности оркестра.

I часть. *Allegretto* (сонатная форма с эпизодом в разработке), До мажор. Шостакович о содержании I части и ее значимости в цикле. Особый тип контраста между экспозицией, разработкой и репризой. Харак-

теристика главной, побочной партии, их выразительные особенности (жанровые, мелодические, тонально-гармонические, фактурные). Разработка, ее строение. «Эпизод нашествия», его композиция. Характеристика темы, оркестровые особенности вариаций. Момент «перелома» в разработке. Общая линия драматического нарастания, ведущая к трагической кульминации всей части в начале репризы. Качественные изменения в репризе и коде (трактовка главной партии в жанре траурного марша, побочно-трагического монолога, тональные, тембровые, фактурные изменения).

II часть. Moderato (Poco Allegretto) (сложная трехчастная форма), си минор. «Лирическое скерцо» (Шостакович). Характер части. Камерность оркестровки. Яркий контраст средней части, возвращающей образы I части Симфонии.

III часть. Adagio (рондо), Ре мажор - один из лучших образцов философской лирики Шостаковича. Тематическое многообразие, музыкально-выразительные средства. Общая динамическая линия развития, подводящая к финалу.

IV часть. Allegro non troppo (сонатная форма), до минор - До мажор. Монументальность части, ее симфоническое развертывание. Единая драматургическая линия: от экспрессивных образов борьбы через трагический эпизод в жанре сарабанды к громадному динамическому нарастанию, приводящему к триумфальной коде. Тематические связи с I частью, масштабность оркестрового письма.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Симфония №5.

Симфония №7.

Дополнительный:

Опера «Нос», соч. 15 (фрагменты по выбору преподавателя).

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), соч.115 (фрагменты по выбору преподавателя).

Опера «Игроки» (фрагменты по выбору преподавателя).

Фрагменты балетов «Золотой век», «Болт» и «Светлый ручей».

«Клоп», музыка к пьесе В. В. Маяковского (фрагменты по выбору преподавателя).

Музыка к кинофильмам по выбору преподавателя.

«Песнь о лесах», соч. 81 (фрагмент из оратории): «Пионеры сажают леса» №4.

Кантата «Над Родиной нашей солнце сияет» на слова Е. Долматовского для хора мальчиков смешанного хора и оркестра, соч. 90 (фрагменты по выбору преподавателя).

Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» на слова Е. Евтушенко для аса, хора и оркестра, соч. 119 (фрагменты по выбору преподавателя).

Фрагменты симфоний №№2, 3, 11, 12, 13, 14.

Сюиты для джаз-оркестра.

Таити-трот, соч. 16.

Концерт для фортепиано с оркестром №1, соч. 35 (фрагменты по выбору преподавателя).

Концерт для скрипки с оркестром №1, соч. 77 (фрагменты по выбору преподавателя).

Концерт для виолончели с оркестром №1, соч. 107 (фрагменты по выбору преподавателя).

Фортепианный квинтет, соч. 57.

Фрагменты струнных квартетов по выбору преподавателя.

Цикл «24 прелюдии и фуги» для фортепиано, соч. 87 (2-3 по выбору преподавателя).

24 прелюдии, соч. 34 (2-3 пьесы по выбору преподавателя).

«Афоризмы», десять пьес, соч. 13 (2-3 пьесы по выбору преподавателя).

«Детская тетрадь», семь пьес, соч. 69 (2-3 пьесы по выбору преподавателя).

«Антиформалистический раёк» для 4-ёх басов, хора, чтеца и фортепиано (фрагменты по выбору преподавателя).

2 басни Крылова для меццо-сопрано, хора и оркестра, соч. 4.

6 романсов на стихи японских поэтов для тенора и оркестра, соч. 21.

4 романса на стихи А. С. Пушкина для баса и фортепиано, соч. 46.

6 романсов на стихи британских поэтов в переводе Б. Пастернака и С. Маршака для баса и фортепиано, соч. 62.

«Испанские песни» (перевод С. Болотина и Т. Сикорской) для меццо-сопрано и фортепиано, соч. 100.

«Сатиры», пять романсов на слова Саши Чёрного для сопрано и фортепиано, соч. 109.

5 романсов на тексты из журнала «Крокодил» для баса и фортепиано, соч. 121.

7 стихотворений А. А. Блока для сопрано и фортепианного трио, соч. 127.

6 стихотворений М. И. Цветаевой для контральто и фортепиано, соч. 143, оркестрованы как соч. 143а.

Сюита на слова Микеланджело Буонаротти в переводе А. Эфроса для баса и фортепиано, соч. 145, оркестрованы как соч. 145а.

Тема 23. Арам Ильич Хачатурян

Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) - первый армянский композитор-классик, творчество которого получило всемирное признание.

Б. Асафьев о музыке Хачатуряна.

Сочетание в творчестве ярко национальной природы с традициями русской и европейской классической музыки.

Творческое наследие, жанровое многообразие при доминирующих жанрах: балета и инструментальной музыки.

Многогранность творческой деятельности: композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, педагог, публицист.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы на Кавказе. Яркие впечатления от народного музыкального искусства (армянские народные песни, творчество певцов-ашугов), их влияние на творчество Хачатуряна последующих лет. Участие в любительском духовом оркестре.

1921 год - переезд в Москву, поступление в Музыкальный техникум имени Гнесиных, изучение классического наследия, первые сочинения. С 1929 - 1934 годы - учеба в Московской консерватории в классе Н. Я. Мясковского (композиции). Сочинения консерваторских лет, среди которых - 2 Походных марша для духового оркестра (1929, 1930), «Токката» для фортепиано. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано, «Танцевальная сюита» для симфонического оркестра, определившая тяготение композитора к жанрам театральной музыки. 1934 год - окончание консерватории с золотой медалью, создание Симфонии №1, совершенствование мастерства в аспирантуре.

30-е годы - начало музыкально-общественной деятельности Хачатуряна. Произведения этого периода - Концерт для фортепиано с оркестром (1936), музыка к спектаклям «Валенсианская вдова», «Маскарад», балет «Счастье», ознаменовавших вступление композитора в полосу творческой зрелости.

1940 год - появление Концерта для скрипки с оркестром, одного из лучших образцов концертного скрипичного репертуара.

Годы войны. Общественная деятельность Хачатуряна в годы Великой отечественной войны. Работа в области гражданско-патриотической тематики: песня «О капитане Гастелло» (1941), Марш для духового оркестра «Героям Отечественной войны» (1942), Симфонии №2 (1943), ставшей откликом композитора на события военных лет. 1942 год - премьера балета «Гаянэ» - значительное событие в культурной жизни страны.

Послевоенный период. Музыкально-общественная, дирижерская, педагогическая деятельность в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных и Московской консерватории (среди учеников - Р. Бойко, А. Эшпай, К. Волков).

50-е годы - работа и постановка балета «Спартак» - крупнейшего произведения Хачатуряна, 60-е годы - обращение к жанрам инструментальной музыки, создание триады Конcertов-рапсодий для скрипки с оркестром (1961), для виолончели с оркестром (1961), для фортепиано с оркестром (1968), ставших значительными вехами в творчестве композитора последних лет; появление фортепианных опусов («Детский альбом для фортепиано», «Семь речитативов и фуг для фортепиано», сонатных циклов). 1978 год - кончина композитора.

Значение творчества Хачатуряна для развития композиторской школы Армении.

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) - одно из самых совершенных сочинений композитора.

Значение жанра концерта в творчестве Хачатуряна.

Воплощение в Концерте классических традиций, современного звучания, виртуозного блеска и национальной природы языка.

Оптимистическая концепция Концерта.

Музыкально-выразительные средства: орнаментально-импровизационный характер мелодики, ладо-гармонические, ритмические, тембровые особенности.

Главенствующая роль солиста, использование всего арсенала выразительных средств, выразительная функция оркестра.

Контрастное строение цикла и его внутреннее единство (принцип монотематизма, введение в финал побочной партии и темы вступление из I части).

I часть. *Allegro con fermezza* (сонатная форма), ре минор. Образная характеристика активной оркестровой темы вступления, народно-танцевальной главной (черты сходства с танцем «Кочари» и песней «Келе, Келе»), лирической побочной (тематически близкой к народной песне «Эс арун»). Своеобразие их изложения в экспозиции, развития в разработке и в виртуозной каденции солиста. Репризные изменения, утверждение в ходе темы вступления и главной партии.

II часть. *Andante sostenuto* (сложная трехчастная форма со вступлением и сокращенной репризой), ля минор - лирический центр Концерта. Трактовка инструмента скрипки, как мелодического, кантиленного голоса. Ориентальный колорит основной темы. Ее мелодические, ладогармонические, ритмические особенности, импровизационный характер развития, приводящий к динамизированной репризе.

III часть. *Allegro vivace* (рондо в сочетании со сложной трехчастной формой), Ре мажор. Картина народного праздника, полная движения, виртуозного блеска. Характеристика рефрена, интонационно близкого к народному напеву «Вард-кошикс». Тематические связи с I-ой частью, введение в среднюю часть видоизмененной побочной партии. Полифоническое соединение в коде темы рефрена и побочной партии I-ой части. Вихревой характер коды, завершающейся проведением главной темы и темы вступления из I-ой части.

Балетное творчество.

Значение жанра балета и театральной музыки в творчестве Хачатуряна.

Количество балетов, примеры.

Балет «Спартак».

Балет «Спартак» - крупнейшее достижение в области современного балетного искусства.

История создания и первых постановок.

Основная идея сочинения, ее современное звучание, оптимистическая трактовка, символизирующая бессмертие дела, за которое отдали жизнь Спартак и его сподвижники.

Героико-эпический жанр балета.

Композиция балета (4 действия, 9 картин).

Конфликтная драматургия балета: противопоставление восставших гладиаторов под предводительством Спартака в I-ом веке до нашей эры (4-я картина «Казарма гладиаторов», 5-я картина «Аппиева дорога», 7-я картина «Палатка Спартака») и пышного рабовладельческого Рима-завоевателя (1-я картина «Триумф Рима», 6-я картина «Пир у Красса», 8-я картина «Лагерь Красса»).

Единая драматургическая линия развития, приводящая к драматической кульминации в 9-ой картине.

Раскрытие основной идеи балета, сопоставление двух различных интонационно-образных сфер: 1-я, связанная с образом Спартака и гладиаторов (лейттема Спартака, лейттема гладиаторов, «Танец Свободы», «Восстание гладиаторов»), к ней примыкают лейттема Фригии, тема любви Спартака и Фригии; 2-я сфера - рабовладельческий Рим («Триумф Рима», «Цирк», «Пир у Красса»), а также характеристика Эгины, Танец с кроталиями, Танец гадитанских дев.

Современность музыкального языка балета при осязаемой творческой индивидуальности автора.

Особенности оркестровой партитуры, роль лейтмотивов в создании единого симфонического полотна.

Значение балета «Спартак» в овладении героической темой в современном балетном искусстве

Разбор фрагментов балета «Спартак».

Музыкальный материал к теме:

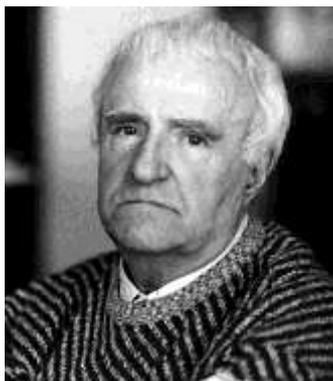
Обязательный:

Концерт для скрипки с оркестром.

Балет «Спартак»: 1-я картина – «Триумф Рима» №1; 2-я картина – «Танец Фригии и сцена разлуки со Спартаком» №6; 3-я картина – «Шествие гладиаторов» №9, «Торжество Спартака» №13; 4-я картина – «Казарма гладиаторов» №14 (Танец свободы), «Призыв Спартака к восстанию. Начало восстания» №15; 5-я картина - Вступление. «Волк и овечка» - танец-игра пастуха и пастушки №17; «Появление Спартака, Фригии и гладиаторов» №18, «Сцена восстания» №19; 6-я картина – «Танец нимф» №21, «Адажио Эгины и Гармония» №23, «Вариация Гармония» №24, «Вариация Эгины» №25, «Сцена и танец с кроталиями» №27, «Танец гадитанских дев. Приближение восставших» №28, «Танец молодых фракийцев с мечами» №30, «Воинственный танец трех спартанцев» №31, «Провозглашение Спартака царем. Чествование Спартака» №31; 7-я картина – «Адажио Спартака и Фригии» № 34; 9-я картина – «Гибель надежды Спартака» №45, «Битва. Смерть Спартака» №46, «Реквием» №47.

Дополнительный:
Балет «Гаянэ» (фрагменты) – «Колыбельная Гаянэ» № 3, «Танец Гаянэ» №6, «Танец Айши»
№ 16, «Танец розовых девушек», «Танец с саблями» №35, «Лезгинка».
Сюита из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

Тема 24. Георгий Васильевич Свиридов

Георгий Васильевич Свиридов (1915) - один из самобытных художников XX века. Своеобразие творческого облика композитора, его ярко национальная природа. Основные темы творчества: обобщенный образ Родины, русская история, природа страны, картины народной жизни.

Широкая сфера жанровых интересов при ведущей роли вокальных жанров. Влияние вокальных жанров на все творчество.

Связь искусства Свиридова с классической и современной поэзией, фольклором.

Опора на лирико-эпические традиции русской музыкальной классики.

Разносторонность деятельности: композитор, исполнитель, общественный деятель.

Творческое наследие.

Влияние творчества Свиридова на последующее поколение композиторов страны.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Детские и юношеские годы в средней полосе России, первые музыкальные впечатления, связанные с народной музыкой, определившие характер творчества композитора. Участие в любительском оркестре, занятия музыкой. 1932 год - переезд в Ленинград, поступление в центральный музыкальный техникум в классы профессоров И. А. Браудо (фортепиано), М. А. Юдина (композиция). Создание инструментальных и вокальных сочинений, среди которых - цикл из 6 романсов на слова Пушкина (1935), ставший творческой удачей молодого композитора. 1936 - 1941 годы - учеба в Ленинградской консерватории в классе П. Б. Рязанова, позднее - Д. Д. Шостаковича (композиция). Сочинения консерваторских лет: поиски новых средств музыкальной выразительности, жанровое разнообразие при ведущей роли вокальных жанров, интерес к поэзии Лермонтова, Блока, Беранже. Создание 6 песен на стихи А. Прокофьева, ставших первым обращением композитора к современной поэзии.

Годы войны. Работа композитора в области инструментальной камерной музыки (фортепианная соната, фортепианный квинтет, фортепианное трио), общий остро драматический характер сочинений, появление массовых песен, музыки к театральным постановкам (к пьесе К. Симонова «Русские люди», «Отелло» В. Шекспира и др.).

50-е - 60-е годы. Обращение к сочинениям детского репертуара, камерно-вокальным сочинениям на слова А. Прокофьева, М. Исаковского. Тонкое прочтение Свиридовым поэзии армянского поэта А. Исаакяна (поэма «Страна отцов» - 1953) и шотландского Р. Бернса (1955). Начало работы над есенинским пластом в «Поэме памяти Сергея Есенина» и вокальном цикле «У меня отец - крестьянин» (1956). Переезд в Москву, музыкально-общественная деятельность композитора. Активный интерес в творчестве к монументальным вокально-симфоническим жанрам: оратория «Декабристы» (1955) на стихи поэтов-декабристов, «Патетическая оратория» (1959) на стихи В. Маяковского - новаторское произведение Свиридова, с которого началась «музыкальная жизнь» поэта. Семичастный цикл на основе фольклорного материала «Курские песни» (1964).

В произведениях последующих лет прослеживается тенденция к утонченности письма - в кантате «Снег идет» на слова Б. Пастернака (1965), в «Петербургских песнях» (1969) и Маленькой кантате «Грустные песни», в «открытии» Свиридовым «своего Блока», в «Маленьком триптихе» (1966) и Музыкальных иллюстрациях к повести А. С. Пушкина «Метель» (1974).

В творчестве последних лет сосредоточены разные темы, образы, жанры, важнейшие из которых вокальные и воплощение в них философского осмысления жизни.

Вокальное творчество.

Ведущее значение вокальных жанров в творчестве Свиридова.

Разнообразие жанров: песня, романс, монолог, циклы романсов, песен; крупные вокально-симфонические сочинения - кантаты, оратории.

Обращение в вокальном творчестве к классической и современной поэзии. Роль Свиридова в «открытии» для музыки поэзии Маяковского, Бернса, Исаакяна, Пастернака, Блока.

Вокальный цикл из 6 романсов на слова Пушкина (1935).

Поэзия Пушкина в творчестве русских композиторов-классиков.

Продолжение Свиридовым классических традиций, новое прочтение композитором пушкинской лирики.

История создания цикла, определившего творческую индивидуальность композитора.

Широкий образный диапазон: философское размышление («Роняет лес багряный свой убор», картины пейзажа «Зимняя дорога»), упоение жизнью («Подъезжая под Ижоры»).

Общая лирическая направленность цикла, его композиционные особенности.

Мелодическое богатство.

Роль фортепиано в создании образа.

Гибкость и свобода в формообразовании.

Дальнейшее продолжение пушкинской темы в творчестве Свиридова: в симфонической музыке (Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» (1974) и вокальной (Концерт для хора «Пушкинский венок» (1980)).

«Песни на слова Р. Бернса в переводе С. Маршака» (1955) для баса в сопровождении фортепиано.

Творчество шотландского поэта XVIII века в современной вокальной музыке.

Произведения Свиридова на слова Р. Бернса.

История создания цикла. Композиция цикла, его сценическое мастерство, продолжившее традиции А. С. Даргомыжского и М. П. Мусоргского.

Главный герой цикла, основные персонажи.

Основной круг образов: философское размышление («Осень», «Джон Андерсон»), тема любви («Возвращение солдата»), социальная тематика («Честная бедность»), гражданские мотивы.

Мелодическое и стилистическое единство цикла, простота выразительных средств, жанровое разнообразие: песня («Прощай»), песня-монолог («Джон Андерсон»), песни-портреты («Робин», «Горский парень»), песни-сцены («Финдлей»), песня-марш («Возвращение солдата»), застольная песня («Всю землю тьмой заволокло»).

Ансамблевая функция фортепиано.

Разнообразие форм.

Есенинская поэзия в творчестве Свиридова.

Поэзия С. Есенина в творчестве композиторов России.

Своеобразие есенинского пласта в музыке Г. Свиридова.

Сочинения Свиридова на тексты Есенина, их жанровое разнообразие: романсы, хоры а capella («Ты запой мне ту песню», «Душа, грусти о небесах»), вокальные циклы («У меня отец - крестьянин»), поэмы («Отчалившая Русь»), кантата («Деревянная Русь»).

«Поэма памяти Сергея Есенина» для солиста (тенор), смешанного хора, симфонического оркестра (1956).

История создания «Поэмы памяти Сергея Есенина».

Композитор о содержании поэмы, о воссоздании в ней облика Поэта, его неразрывной связи с Россией.

Близость Поэмы кантатно-ораториальному жанру, продолжение традиций С. И. Танеева, С. В. Рахманинова.

Композиция «Поэмы памяти Сергея Есенина».

Драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина»: контраст объективного и субъективного начал, сольного и хорового пения, лирической и эпической линий, общая динамика развития, ведущая к кульминации в №10 «Небо - как колокол».

Музыкально-интонационная сфера «Поэмы памяти Сергея Есенина»: лирическая («Край ты мой заброшенный» №1, «Поет зима» №2), действительно-активная («Молотба»).

Функции солиста, хора, оркестра в создании эмоционально-образного содержания «Поэмы памяти Сергея Есенина».

Разбор «Поэмы памяти Сергея Есенина» по номерам.

Музыкальный материал к теме:

Обязательный:

Вокальный цикл из 6 романсов на слова А. С. Пушкина.

«Песни на слова Р. Бернса в переводе С. Маршака».

«Поэма памяти Сергея Есенина».

Дополнительный:

«Патетическая оратория» на стихи В. В. Маяковского (фрагменты по выбору преподавателя).

«Маленький триптих».

«Время, вперед!». Сюита из музыки к кинофильму.

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель».

«Курские песни» (2-3 по выбору преподавателя).

«Альбом для детей», 10 пьес (2-3 по выбору преподавателя).

Тема 25. Музыкальная культура России на современном этапе

Существенные изменения в развитии отечественной музыкальной культуры, начиная с 70-х годов, связанные с преобразованиями в стране.

Возвращение в художественную практику ряда сочинений, долгое время не звучавших или вовсе не показанных авторами.

Влияние творчества крупнейших отечественных композиторов - Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Мясковского, А. Хачатуряна, Г. Свиридова - на весь современный творческий процесс.

Достижение творческой зрелости композиторами - Р. Щедриным, П. Чайковским, Н. Сидельниковым, А. Шнитке, Б. Тищенко, В. Гаврилиным, А. Петровым и др. - их роль в развитии отечественной современной музыки.

Многообразие стилей, тем, образов современного музыкального искусства.

Обновление традиций, поиски новых средств музыкальной выразительности, композиционных приемов, художественных тенденций (неоклассицизм, неоромантизм, ретро, полистилистика, элементы современного быта, древние национальные традиции), процесс взаимообогащения национальных культурных традиций.

Характеристика музыкального исполнительства на современном этапе.

Конкурсы, новые имена, ансамбли, оркестры. Музыкальная наука.

Песенное и хоровое творчество.

Создание современной песенной панорамы композиторами разных поколений.

Расширение тематики, интонационно-выразительных средств, песенных жанров, введение фольклорных тенденций.

Пропаганда современной песни через конкурсы, фестивали, дискуссии (удачи, просчёты).

Песни В. Соловьева-Седого, А. Пахмутовой, А. Эшпая, А. Петрова, В. Баснера, А. Холминова, Э. Колмановского, М. Таривердиева, А. Бабаджаняна, Р. Паулса, И. Лученка, Е. Доги и др.

Усиление интереса к хоровой музыке композиторов разных поколений.

Рождение камерных хоров.

Хоровые партитуры Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Р. Щедрина, Р. Бойко, С. Слонимского и др.

Обращение в творчестве к классической поэзии и поэзии XX века, в частности, С. Есенина, А. Блока, М. Цветаевой, А. Твардовского, А. Вознесенского и др. Создание хоровых сочинений на народные тексты.

Утверждение новой хоровой формы - Концерта а cappella (Г. Свиридов, Концерт памяти А. Юрлова) и др.

Камерно-инструментальные жанры.

Возрастание роли камерных жанров в творчестве композиторов разных поколений, в связи с усилением контактов композитор-исполнитель.

Воплощение в жанрах камерной музыки философского, интеллектуального начала.

Индивидуализация инструментальных ансамблей, экспериментальные приемы, расширение тембровых, динамических средств, новых принципов звукоизвлечения.

Обновление камерных циклов путем слияния жанров.

Возрождение жанра концерто грассо (А. Шнитке «Concerto grosso»).

Последние квартеты.

Скрипичная, Альтовая сонаты Д. Шостаковича, их образный мир, стилистические черты в контексте с особенностями позднего периода творчества композитора.

Лирическая направленность квартетного творчества Б. Чайковского.

Новаторские тенденции камерных сочинений Р. Щедрина: Фортепианная соната, «24 прелюдии и фуги».

Камерно-инструментальные сочинения С. Слонимского, А. Шнитке, Э. Денисова, В. Сильвестрова, С. Губайдулиной и др.

Камерно-вокальные произведения.

Возросшие значения камерно-вокальных сочинений.

Театрализация вокального цикла.

Новое в отборе поэтических текстов.

Поздние вокальные сочинения Д. Шостаковича, их образное, жанровое многообразие. Прежний интерес к двум полярным типам цикла - характеристическому и лирико-философскому. Сонеты Микеланджело как высшее достижение позднего вокального стиля композитора.

Вокальное творчество Г. Свиридова, Д. Кабалевского, В. Гаврилина и др.

Музыкальный театр.

Роль музыкального театра в рассматриваемый период.

Расширение классического репертуара, новые постановки зарубежной и отечественной классики XX века.

Культурный обмен между крупнейшими театрами мира.

Оперная и балетная музыка. Оперетты. Мюзиклы.

Воздействие драматического театра на музыкальный.

Многообразие в оперном жанре: историко-патриотическая тема («Петр I» А. Петрова), тема Великой Отечественной войны («Зори здесь тихие» К. Молчанова), образы классической литературы («Мертвые души» Р. Щедрина, «Записки сумасшедшего» Ю. Буцко).

Появление камерных опер, созданных для труппы Московского, оперного театра («Шинель», «Кольяска» А. Холминова, «Мастер и Маргарита» С. Слонимского).

Современная тема в опере, пути ее воплощения. Оперы О. Тактакишвили, С. Слонимского.

Творческие поиски в балетном театре, значение в этом плане творчества балетмейстеров Ю. Григоровича, И. Бельского, В. Васильева и др. Тематическое, жанровое, стилевое разнообразие в балетном искусстве. Балетный театр Р. Щедрина. Сближение жанра балета с жанром оперы (хоровая драматургия «Икара» С. Слонимского). Развитие жанра хореографической миниатюры, обращение балетмейстеров к симфонической классике. Балеты Т. Хренникова, А. Петрова, А. Эшпая и др.

Пути обновления современной оперетты. Оперетта Т. Хренникова «Сто чертей и одна девушка», «Белая ночь» А. Петрова и др.

Зарождение жанра мюзикла (К. Караев, М. Вайнберг и др.).

Кантатно-ораториальные жанры.

Многообразие тематики, новаторские тенденции в области композиции, музыкального языка кантатно-ораториального жанра.

Жанровое разнообразие: кантатно-ораториальные жанры с фольклорной основой («Песни вольницы» С. Слонимского, «Свадебные песни» Ю. Буцко); камерные кантаты («Снег идет» Г. Свиридова); возрождение жанра реквиема («Реквием» Д. Кабалевского, «Реквием» А. Шнитке); вокально-симфонические поэмы («Стенька Разин» Д. Шостаковича).

Симфоническая музыка.

Образное и жанровое развитие симфонической музыки.

Сравнение стилистических тенденций в симфонической музыке 60-х годов (с их стремлением к преодолению сложившихся нормативов симфонии, поиска новых средств выражения, новых структур, относительно редким появлением широкомасштабных сочинений) и последующего времени.

Роль концепционности («концепционный симфонизм» Б. Чайковского, А. Шнитке, Б. Тищенко, Г. Канчели), философски-медитативного начала, полистилистики в симфоническом творчестве, начиная с 70-х годов.

Расширение образного, жанрового диапазона, связь со смежными видами искусства, поиски новых выразительных оркестровых средств, создание монументальных циклов, камерных симфоний, концертов для оркестра.

Значение симфонического творчества Д. Шостаковича в данный период, его эволюция. Появление Симфонии №15.

Симфонии М. Вайнберга, Б. Чайковского, С. Слонимского, Б. Тищенко, Г. Канчели и др.

Интерес к жанру камерной симфонии, в связи с интенсивной деятельностью камерных оркестров.

Инструментальный концерт.

Эволюция жанра инструментального концерта, расширение технических приемов, отказ от метода состязательности, симфонизация жанра. Второй концерт для виолончели с оркестром Д. Шостаковича, Концерты для фортепиано Р. Щедрина, инструментальные концерты Т. Хренникова, Д. Кабалевского, Б. Чайковского, М. Вайнберга и др.

Музыка в кино.

Драматургическая роль музыки и кино, преломление симфонических принципов.

Музыка Д. Шостаковича в кино («Гамлет», «Король Лир»); М. Таривердиева («Семнадцать мгновений весны» А. Шнитке, А. Петрова, В. Баснера и др.).

Музыкальный материал к теме:

Песни В. Соловьева-Седого, А. Пахмутовой, А. Эшпая, А. Петрова, В. Баснера, А. Холминова, Э. Колмановского, М. Таривердиева, А. Бабаджаняна, Р. Паулса, И. Лученка, Е. Доги - по выбору преподавателя.

Шостакович Д. Симфония №15, соч. 141.

Свиридов Г. «Пушкинский венок». Концерт для хора. Слова А. С. Пушкина.

Свиридов Г. Кантата «Снег идёт».

Буцко Ю. «Свадебные песни». Кантата №3. Слова народные.

Щедрин Р. Третий концерт для фортепиано с оркестром (Вариации и тема).

Щедрин Р. «24 прелюдии и фуги».

Щедрин Р. «Озорные частушки». Концерт для большого симфонического оркестра.

Щедрин Р. Балет «Конёк-горбунок» (фрагменты по выбору преподавателя).

Щедрин Р. «Не только любовь». Сюита из оперы.

Шнитке А. Симфония №1.

Шнитке А. «Сопцето grosso №1» для двух скрипок, клавесина и одного струнного инструмента.

Шнитке А. Хоровой концерт.

Губайдулина С. «Песнь (Гимн) солнцу».

Денисов Э. «Колен и Хлоя». Сюита из оперы «Пена дней» (слова Э. Денисова по роману Б. Виана).

Гаврилин В. «Русская тетрадь». Вокальный цикл для меццо-сопрано. Слова народные.

Гаврилин В. «Анюта». Музыка балета (по мотивам рассказа А. Чехова «Анна на шее»):

1. Адажио.

2. Большой вальс.

3. Важное лицо.

4. Скерцо.

5. Каприз.

6. Анюта-Вальс.

7. Тарантелла.

Гаврилин В. «Перезвоны» (фрагменты по выбору преподавателя).

Тищенко Б. Балет «Ярославна» (фрагменты по выбору преподавателя).

Тищенко Б. 5 симфония.

Плиева Ж. «Страсти по Эдему». Электронно-акустическая версия Библейского сюжета (фрагменты по выбору преподавателя).

Камерные сочинения С. Губайдулиной, Э. Денисова, В. Сильвестрова - по выбору преподавателя.

Произведения Б. Чайковского Н. Сидельникова, А. Эшпая, С. Слонимского, Р. Бойко, Д. Кабалевкого, К. Караева, М. Вайнберга, В. Сильвестрова, Г. Канчели, Т. Хренникова, Э. Денисова и других - по выбору преподавателя.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Данный курс является составной частью большого комплекса музыкально-теоретических дисциплин, оставаясь при этом самостоятельной дисциплиной. Дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» - одна из важнейших, необходимых для успешного профессионального обучения дисциплин. Сопровождая четырёхгодичное обучение суворовца в Московском военно-музыкальном училище, она способствует освоению сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара и других смежных дисциплин.

Дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» занимает значительное место в образовательном процессе Московского военно-музыкального училища. В тесной связи с другими дисциплинами общего профессионального и общего гуманитарного циклов, она развивает музыкальную культуру суворовцев, расширяет их общий кругозор, формирует эстетические убеждения, художественный вкус.

В результате освоения курса «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» суворовец должен

уметь:

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей, жанров;
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- работать со звукозаписывающей аппаратурой;
- иллюстрировать на инструменте или голосом музыкальный материал, изучаемый в курсе «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная);

знать:

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX-XXI вв.;
- особенности национальных традиций и композиторских школ, фольклорные истоки музыки;
- особенности взаимодействия музыкального искусства с другими областями культурной деятельности человека (литература, история, философия, живопись, религия и т.д.);
- творческие биографии, характеристики творческого наследия крупнейших отечественных и зарубежных композиторов;
- теоретические основы в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования; основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);

иметь практический опыт:

- подготовки устных и письменных сообщений, докладов;
- участия в семинарах.

Для интенсификации процесса обучения по данному предмету преподавателю рекомендуется проводить *комбинированные уроки*. Часть урока отводится на прослушивание произведений или просмотр видеозаписей, ещё часть – на сообщение информации об изучаемом композиторе или произведении (лекционная часть - презентация), а оставшаяся часть урока – на устный или письменный (тестовый) проверочный опрос или контрольные задания по пройденной теме.

Для наибольшего эффекта усвоения учебного материала каждая тема изучается суворовцами на аудиторных мелкогрупповых занятиях и на самостоятельных занятиях.

Изучение материала на аудиторных занятиях сопровождается иллюстрациями произведений в их реальном звучании (демонстрируются аудио- или видеозаписи и игра музыкальных тем на фортепиано).

Помимо прослушивания информации об изучаемом композиторе или произведении суворовцы пользуются соответствующими учебниками, учебными пособиями, нотной литературой, аудио- и видеозаписями; это расширяет и углубляет их знания в области музыкальной литературы, её истории развития и помогает освоить новый музыкальный материал.

После проведения аудиторных занятий проверяются конспекты, теоретические знания суворовцев и степень усвоения музыкального материала.

Часть аудиторных занятий отводится для практических работ: суворовцам даются письменные задания по теории и определению музыкальных фрагментов, которые выполняются в классе под руководством преподавателя.

Для успешного решения учебных задач, помимо аудио- и видеодемонстраций, необходимо применение и других наглядных пособий, которые в значительной мере способствуют усвоению материала, например:

- схем при разборе произведений;
- изображений композиторов и их современников;
- иллюстраций, отражающих быт соответствующей эпохи, а также картин современников изучаемых композиторов.

Из технических средств обучения на занятиях используются интерактивная доска, звуко- и видеовоспроизводящая аппаратура с аудио- или видеозаписями произведений или видеофрагментами биографических кинолент о композиторах, фортепиано – для демонстрации музыкального материала преподавателем.

После изучения темы на аудиторных занятиях и закрепления темы на самостоятельных занятиях преподавателем проводится устный опрос или письменная контрольная работа по пройденной теме.

Наряду с комбинированными уроками в учебном плане предусмотрены часы для проведения *уроков повторения*, часть времени которых можно использовать для контроля знаний в виде *среза по разделам курса музыкальной литературы*.

Кроме запланированных контрольных работ можно проводить *тестирование суворовцев по произведениям и теории музыкальной литературы во внеурочное время*.

Преподаватель в процессе занятий должен добиваться устранения механического заучивания материала и способствовать развитию у суворовцев *способности критической оценки результатов своей работы*. Демонстрируя знание музыкального произведения или отвечая на теоретический вопрос по музыкальной литературе, суворовец должен осознавать, какой метод запоминания материала является для него наиболее продуктивным. На прочность знаний, умений и навыков также непосредственно влияет убежденность суворовцев в том, что изучаемый предмет в целом имеет для них практическое значение.