

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 22:20:11
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf295921

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

/ В.Х.Шарибов

«05» сентября 2024г.

Рабочая программа учебной дисциплины

ПУП.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

специальность 53.02.03.Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)

Оркестровые струнные инструменты

Квалификация выпускника: артист, преподаватель

Форма обучения - очная

Рабочая программа учебной дисциплины ПУП.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03.Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано.

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик Карданова Ю.Б., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт Богущая И.И., преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа учебной дисциплины специальность ПУП.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»
Протокол №2 от «2» сентября 2024г.

Председатель ПЦК Шувалова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)»	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	45
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...	48

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)»

Цель и задачи дисциплины.

Цели - основная цель, которая ставится в процессе изучения дисциплины «Музыкальная литература» это приобретение знаний о важнейших этапах музыкально – исторического процесса, изучение художественных стилей и творческих биографий наиболее выдающихся представителей музыкальной культуры.

Задачи - в комплексе музыкального образования курс «Музыкальная литература» имеет свои задачи:

- развитие музыкального вкуса, памяти, слуха, обогащение музыкально слухового опыта;
- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве композитора;
- развитие навыков сознательно активного восприятия музыкального произведения, его идейно – художественного содержания и формообразующих средств.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

ОК 1-9, ПК 1.1-1.8 ПК 2.2, 2.4, 2.8.

Уметь:

работать с литературными источниками и нотным материалом;

в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;

применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;

Знать:

основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;

условия становления музыкального искусства под влиянием

религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;

этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля.

основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства.

ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 2.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 4.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 6.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 7.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 8.	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 9.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ПК1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и

	ансамблевый репертуар.
ПК 1.2	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.
ПК 1.3	Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.
ПК 1.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.5	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
ПК 1.6	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.
ПК 1.7	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 1.8	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.
ПК 2.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.4	Осваивать основной учебно-педагогический репертуар
ПК 2.8	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Курс 1-3; семестры 1-6	
1. Общий бюджет времени (час)	486
2. Аудиторные (лекционные) занятия	324
3. Самостоятельная работа	162
4. Формы контроля знаний	К/у- 1,3,5,6 семестры, экзамены- 2,4, семестры.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№	Наименование тем дисциплины	Максимальная нагрузка	Количество аудиторных	Самостоятельная работа
	1 семестр	72	48	24
1.	Введение. Западноевропейская музыкальная культура XVII-1-й половины XVIII веков. Эпоха и стиль «барокко» в музыке.		5	3
2.	Г.Ф. Гендель		6	2
3.	И. С. Бах		13	5
4.	Музыкальная культура 2-ой половины XVII в. Эпоха Просвещения в культуре и искусстве.		2	3
5.	К.В. Глюк		4	3
6.	Й. Гайдн		5	3
7.	В. А. Моцарт		11	5
	Контрольный урок		2	
	Итого:	72	48	24
	2 семестр	90	60	30
8.	Л. В. Бетховен		12	4
9.	Эпоха романтизма в культуре и искусстве		3	3
10.	Ф. Шуберт		9	3
11.	Ф. Мендельсон-Бартольди		3	3
12.	Р. Шуман		9	3
13.	Ф. Шопен		10	5
14.	Ф. Лист		9	4
15.	Г. Берлиоз		3	3
16.	К.М. Вебер		3	2
	Экзамен			
	Итого	90	60	30
	3 семестр	72	48	24
17.	Р. Вагнер		9	4
18.	И. Брамс		4	2
19.	Д. Россини		4	2
20.	Дж. Верди		9	4

21.	Ш. Гуно		2	1
22.	Ж.Бизе		5	3
23.	А. Дворжак		3	2
24.	Э. Григ		4	1
25.	Французский музыкаль- ный импрессионизм К. Дебюсси		4	3
26.	М. Равель		2	2
	Контрольный урок		2	
	Итого:	72	48	24
	4 семестр	90	60	30
27.	Пути развития зарубеж- ного музыкального ис- кусства XX века. Обзор.		2	2
28.	Музыкальная культура Австрии Г. Малер. Жиз- ненный и творческий путь. Симфоническое творчество. Симфония №1.		3	2
29.	Нововенская А. Шен- берг. Жизненный и твор- ческий путь. «Уцелев- ший из Варшавы». А. Берг. Жизненный и твор- ческий путь. Концерт для скрипки с орке- стром. А. Веберн. Жиз- ненный и творческий путь.		4	2
30.	Музыкальная культура Германии. Р. Штраус. Жизненный и творче- ский путь. Симфониче- ская поэма «Тиль Уллен- шпигель».		3	2
31.	П. Хиндемит. Жизнен- ный и творческий путь. Симфоническое творче- ство. Симфония «Худож- ник Матис»		2	1
32.	К. Орф. Жизненный и творческий путь. «Кар-		3	1

	мина Бкрана»			
33.	И. Стравинский. Жизненный и творческий путь. «Симфония псалмов»		3	2
34.	Музыкальная культура Франции. А. Оннегер. Жизненный и творческий путь. Театрально-ораториальное творчество. Оратория «Жанна д, Арк на костре»		4	2
35.	Д. Мийо. Жизненный и творческий путь. Вокально-инструментальное творчество. «Огненный замок»		2	1
36.	Ф. Пуленк. Жизненный и творческий путь. Опера «Человеческий голос».		2	1
37.	Музыкальная культура Испании. М. Д, Фалья. Жизненный и творческий путь. Балет «Любовница-волшебница», опера «Короткая жизнь».		3	2
38.	Музыкальная культура Италии. Дж. Пуччини. Жизненный и творческий путь. Опера «Мадам Батерфляй»(Чио-Чио -Сан)		5	2
39.	Музыкальная культура Великобритании. Б. Бриттен. Жизненный и творческий путь.» Военный реквием»		3	2
40.	Музыкальная культура США. Дж. Гершвин. Жизненный и творческий путь. Рпера «Порги и Бесс». Рапсодия в блюзовых тонах(«Голубая рапсодия»).		4	2

41.	Музыкальная культура Чехии и Словакии. Л. Яначек. Жизненный и творческий путь. Опера «Ее падчерица»; Б. Мартину. Жизненный и творческий путь. Третий концерт для фортепиано с оркестром.		4	1
42.	Музыкальная культура Венгрии. Б. Барток. Жизненный и творческий путь. Опера «Замок герцога Синяя Борода», музыка для струнных, ударных и челесты.		4	2
43.	Музыкальная культура Болгарии. П. Владигеров. Третий концерт для фортепиано с оркестром. Л. Пипков. Опера «Антигона-43»		3	1
44.	Музыкальная культура Румынии. Д. Энеску. Жизненный и творческий путь. Третья соната для скрипки и фортепиано. Опера «Эдип».		2	1
45.	Музыкальная культура Польши. К. Шимановский. Жизненный и творческий путь. Третья симфония («Песнь ночи»). В. Лютославский. Жизненный и творческий путь. Траурная музыка. «Книга для оркестра». К. Пендерецкий. Жизненный и творческий путь. Плач по жертвам Хиросимы («Трен»).		4	1
	ЭКЗАМЕН			

	Итого:	90	60	30
	5 семестр	72	48	24
46.	Русская музыкальная культура IX – XVII вв.		6	2
47.	Русская музыкальная культура XVIII – первой половины XIX в.		6	2
48.	Глинка М.И.		12	2
49.	Даргомыжский А.С.		6	2
50.	Русская музыкальная культура 50-70-х годов XIX		4	3
51.	Балакирев М.А.		4	2
52.	Мусогорский М.П.		8	2
	Контрольный урок		2	
	Итого:	72	48	24
	6 семестр	90	60	30
53.	Бородин А.П.		8	1
54.	Музыкальная культура посл. четв. XIX в.		2	3
55.	Римский –Корсаков Н.А.		14	3
56.	Чайковский П.И.		14	3
57.	Русская музыкальная культура начала XX в.		4	2
58.	Лядов А.К.		3	2
59.	Глазунов А.К.		6	2
60.	Танеев С.И.		7	2
	Контрольный урок		2	
	Итого:	90	60	30

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Музыка как форма общественного сознания. Роль и значение музыки в разные исторические эпохи.

Основные жанры инструментальной музыки XVII – XVIII вв.: органная, клавесинная и скрипичная.

Школы английских верджиналистов и французских клавесинистов. Итальянская скрипичная школа XVII – XVIII вв. Основные жанры инструментальной музыки: вариации, рондо, сюита, старинная соната, сольный концерт, кончерто – грассо.

Возникновении и развитие оперы.

Опера как высший синтетический вид музыкального искусства. Исторические и общественные предпосылки возникновения оперы. Опера - ведущий жанр в музыке западноевропейских стран XVII – XVIII вв. Формирование национальных оперных школ (Италия, Франция, Германия). Итальянская опера сериа и французская лирическая трагедия, итальянская опера буфф и французская комическая опера.

Музыкальная литература к теме

Куперен Ф. Пьесы для клавесина «Любимая», «Жнецы»

Рамо Ж. Курица. Тамбурин

Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано: До мажор, ре минор

Корелли А. Фолия

Вивальди А. Концерт для скрипки с оркестром ля минор

Монтеверди К. Жалоба Ариадны из оперы «Ариадна»

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

Дополнительно

Куперен Ф. Единственная. Сестра Моника. Будильник

Скарлатти Д. Соната для фортепиано соль минор

Тартини Дж. Соната для скрипки «Трели дьявола»

Витали Дж. Чакона

Дакен Л. Кукушка

Монтеверди К. 1-2 мадригала. Фрагменты из оперы «Орфей»

Г. Гендель.

Г. Гендель – великий немецкий композитор, претворивший достижения европейской культуры. Творчество Генделя и английская музыкальная культура.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Ранние годы жизни. Гамбургский период. Первые оперы.

Поездка в Италию. Освоение ведущих жанров итальянской оперы, инструментальной музыки. Создание опер героического содержания в стиле сериа и постановка их в Италии. Обширная концертная исполнительная деятельность Генделя.

Английский период. Опера «нищих», как реакция передовой демократической части английского общества на большую придворную оперу. Ее сатирический, обличительный смысл.

Последний период жизни и творчества Генделя. Обращение к жанру оратории: «Саул», «Самсон», «Мессия», «Иуда Маккавей».

Оратории – вершина творчества Генделя. Значение гражданско-героической тематики большинства ораторий. Освободительная борьба народа – ведущая тема, обличенная в библейские сюжеты. Полное признание творчества Генделя.

Оратория «Самсон». Идея героического самопожертвования. Сюжет и его развитие. Образ народа – центральный в оратории.

Инструментальное творчество. Разнообразие жанров: концерт – гротто для оркестра и различных инструментов соло, клавирные сюиты, сонаты для скрипки и виолончели, органная музыка.

Концерто – гротто соль минор. Его образно-эмоциональное содержание. Сюитный принцип цикла. Связь с жанрами бытовой музыки. Особенности оркестрового изложения.

Музыкальная литература к теме

Оратория «Самсон»: увертюра, хоры №№ 2,5 из первой части; Ария Самсона № 4, ария Далилы и ария Харафы из II части; ария Самсона, инструментальный и хоровой эпизод разрушения храма, траурный марш из III части.

Концерто – гротто соль минор. Пассакалья.

И.С.Бах (1685 – 1750).

И.С. Бах – один из величайших художников немецкой и мировой музыкальной культуры, воплотивший в своей музыке высокие гуманистические идеи. Творчество Баха – грандиозный итог и высшее достижение европейской культуры прошлых эпох и предвосхищение ее дальнейшего развития.

Диапазон, идейно – художественное содержание творчества Баха. Народность, глубина, жизненная правдивость. Органическая связь с немецким музыкальным бытом.

Влияние исторической обстановки отсталой феодальной Германии после 40 – летней войны на развитие немецкого искусства.

Основные этапы жизненного и творческого пути Баха. Прочные демократические музыкальные традиции рода Бахов. Ранняя исполнительская зрелость Баха – органиста. Служба в разных городах Германии в качестве органиста и придворного музыканта.

Веймар – Кеттенский период. Расцвет творчества Баха: создание I тома «Хорошо темперированного клавира», Бранденбургских концертов, Токкаты и фуги ре минор, хоральных прелюдий, Хроматической фантазии и фуги.

Наивысший расцвет творчества Баха в Лейпцигский период. Месса си минор, «Страсти по Матфею», II том «Хорошо темперированного клавира». Трагедия Баха – художника. Недооценка его современниками. Вынужденная многолетняя служба в церкви св. Фомы. Руководство студенческими коллегиями музыки. Бах – исполнитель, педагог. Последние годы жизни.

Глубина и богатство художественного содержания музыки Баха. Многообразие жанров. Бах – великий мастер полифонии. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стиля в музыке Баха.

«Хорошо темперированный клавир» - вершина развития полифонического стиля в западноевропейской музыке. Раскрытие содержания избранных прелюдий и фуг на основе символики музыки Баха (в рамках концепции Б.Л. Яворского)

Прелюдия и fuga ми-бемоль минор (II том) – прелюдия типа арии, fuga на песенную тему.

Хроматическая фантазия и fuga – выдающееся клавирное произведение Баха, одна из вершин его творчества. Преломление в нем стилевых приемов органной, скрипичной, вокально-драматической музыки Баха.

Органная токката и fuga ре минор – один из самых значительных и характерных образцов органной музыки Баха.

Хоральные прелюдии – высокие образцы углубленной философской лирики Баха. Их народные истоки.

Месса си минор – один из выдающихся памятников мировой музыкальной культуры. Новаторство Баха в глубоко гуманистической, философской трактовке традиционного жанра духовной музыки.

«Страсти по Матфею» - монументальное музыкально – драматическое произведение Баха.

Музыкальная литература к теме

Хорошо темперированный клавир (I том) – прелюдии и фуги. До мажор, до минор, соль минор, ми-бемоль минор.

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

Бранденбургский концерт №4.

Месса по си минор: №№ 1, 15, 16, 17, 23.

Дополнительно:

Месса си минор: №№ 4, 9.

Отдельные части из французских и английских сюит.

Чакона из Скрипичной сонаты №4.

Весенняя или Кофейная кантаты (по выбору).

Крестьянская кантата (фрагменты).

Музыкальная культура второй половины XVIII в. Эпоха просвещения в культуре и искусстве.

Вторая половина XVIII в. – эпоха утверждения просветительских идей в Европе. Новые художественно – эстетические принципы в музыкальном искусстве: демократизм тем, сюжетов, требование классической ясности формы, простоты, доступности музыкального языка, органическая связь с бытовой музыкой. Расцвет камерной инструментальной и симфонической музыки в первой половине XVIII в. Утверждение новых принципов музыкального мышления (симфонизма). Формирование сонатно-симфонического цикла как высшего достижения музыки эпохи классицизма: жанров симфонии, сонаты, квартета. Типические образы цикла. Особенности тематизма, принципов развития строения. Функции различных частей: сонатного аллегро, медленной части, менуэта, рондо-образного финала. Строение сонатного аллегро, его главенствующая роль в цикле.

К.В. Глюк (1714 – 1718)

Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII в. Прогрессивное значение оперной реформы Глюка. Отражение в ней передовых идей французских энциклопедистов (Дидро, Руссо, Вольтера).

Основные этапы жизненного и творческого пути. Обучение в Праге. Освоение итальянской оперной культуры. Пребывание Глюка в Лондоне. Знакомства с ораториями Генделя. Руководство оперным театром в Вене, создание большого количества опер в жанрах сериал, французской комической оперы как решающий этап в подготовке оперной реформы. Первые реформаторские оперы «Орфей» и «Альцеста» (совместно с либреттистом Кальцабиджи). Изложение основных принципов оперной реформы в предисловии к «Альцесте».

Переезд в Париж. Общественная атмосфера в предреволюционном Париже – предпосылка для осуществления и завершения реформы. Постановка «Ифигении в Авлиде», «Орфея» и «Альцесты» в новой редакции. «Война глюккистов и пиччинистов как отражение идеологической борьбы. Поддержка Глюка энциклопедистами. Дидро о постановке «Ифигении». Последние парижские оперы Глюка («Армида», «Ифигения в Тавриде»). Завершение реформы.

Основные положения оперной реформы Глюка: художественное единство музыки, слова и драматического действия. Простота, правдивость и естественность – ведущие творческие принципы. Античные сюжеты реформаторских опер Глюка, как одна из форм воплощения передовых демократических идеалов того времени (идея героического подвига самопожертвования, прославление гражданской добродетели). Новая роль и типы речитативов, хоров, арий. Значение оркестра, функции увертюры как обобщенного выражения идеи оперы.

Опера «Орфей», ее сюжет, идея. Преломление в ней реформаторских принципов Глюка.

Музыкальная литература к теме

Опера «Орфей»: хор №1, ария и речитативы Орфей из 1 –го действия; первая картина 2 – го действия; дуэт Орфея и Эвридики, ария Орфея «Потерял я Эвридику» из 3 – го действия.

Дополнительно:

Увертюра к опере «Альцеста» Увертюра к опере «Ифигения в Авлиде»

И. Гайдн (1732-1809)

И. Гайдн – великий австрийский композитор, основатель венской классической школы. Истоки творчества Гайдна: богатая народная музыкальная культура Австрии, южно – немецкая, славянская, венгерская, хорватская народная музыка, бытовая музыка Вены (лендлер, менуэт, серенада).

Основные этапы жизненного и творческого пути. Детские годы в Рорау (Австрия). Учеба в хоровой капелле сабора св. Стефана в Вене. Вынужденный уход из капеллы. Приобщение к музыкальной жизни Вены (народно – бытовое искусство, музыкальный театр и др.). Первые квартеты и симфонии Гайдна. Творчество композитора в период тридцатилетней службы у князя Эстергази.

90-е годы - время создания лучших зрелых сочинений. Лондонские симфонии, поздние фортепианные сонаты и оратории («Времена года» и «Сотворение мира») – итог творческого пути Гайдна. Последние годы жизни в Вене.

Оратория «Времена года». Отражение в ее содержание демократических идеалов эпохи Просвещения.

Музыкальная литература к теме

Оратория «Времена года»: ария Симона из части «Весна», хор «Гроза» из части «Лето», 2 песни Ганы из части «Зима».

Дополнительно

Симфония: «Прощальная»

Сонаты для фортепиано: ми минор, Ми-бемоль мажор №3

В.А. Моцарт (1756 – 1791)

Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры. Моцарт – выдающийся представитель венского классицизма. Высокий гуманизм, многогранность и широта охвата жизненных явлений. Творческое претворение Моцартом лучших достижений музыки XVII – XVIII вв. и создание на этой основе новаторских произведений во всех жанрах.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Гениальная одаренность Моцарта. Ранний расцвет творчества. Концертные поездки, знакомство с музыкальной культурой различных стран. Пребывание в Вене, Италии. Возвращение в Зальцбург и служба при дворе архиепископа. Поездка в Мангейм и Париж. Расширение связей с чешской музыкальной культурой (Мангеймская школа). Разрыв со двором архиепископа. Высший расцвет творчества Моцарта в Венский период. Создание лучших инструментальных произведений в различных жанрах – фортепианных фантазий, поздних сонат и концертов, трех значительных симфоний: соль минор, до мажор, и Ми – бемоль мажор. Начало осуществления оперной реформы. Создание комической оперы «Похищение из Сераля». Демократизация общественных и эстетических взглядов Моцарта в связи с новыми веяниями времени (предреволюционная атмосфера во Франции, эпоха «Бури и натиска» в Германии). Создание опер «Свадьба Фигаро» (1786) и «Дон – Жуан» (1787).

Последние годы жизни. Создание творческого «Реквиема» и поэтической оперы – сказки «Волшебная флейта». Безвременная трагическая смерть.

Оперы Моцарта. Реформаторские устремления Моцарта в оперном творчестве. Новая трактовка традиционных оперных жанров.

Опера «Свадьба Фигаро». Социально – обличительный смысл, сюжет и идеи оперы. Особенности ее музыкальной драматургии.

Опера «Дон – Жуан» - вершина оперного творчества Моцарта. Наиболее последовательное воплощение в ней реформаторских принципов композитора.

Три поздние симфонии Моцарта (1788) как следующий (после Гайдна) этап развития западноевропейского симфонизма XVIII в.

Фортепианная соната Ля мажор – типичный образец зрелого фортепианного стиля Моцарта.

Фантазия до минор – одно из самых значительных по содержанию драматических произведений Моцарта. Новаторское применение гармонии, мелодики, ритма, сложных видов фортепианной техники для создания контрастных художественных образов фантазии.

«Реквием» - итог творческого пути. Глубокая человечность, трагедийность трактовки традиционного жанра духовной музыки. Особенности стиля.

Музыкальная литература к теме

Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, два дуэта Фигаро и Сюзанны, терцет Графа, Базилио и Сюзанны, каватина и ария Фигаро, ария Керубино из 1-го действия; ария Графини, канцона Керубино и финал из 2 – го действия; ария Графа из 3 – го действия; арии Барбарини, Сюзанны и Фигаро из 4-го действия.

Опера «Дон – Жуан»: увертюра, выход Лепорелло «со списком», дуэт Дон – Жуана и Церлины, дуэт Дон – Жуана и Лепорелло, ария Дон – Жуана из 1-го действия; серенада Дон-Жуана и финал 2-го действия.

Симфония соль минор, симфония До мажор «Юпитер»
Соната Ля мажор, фортепианная фантазия до минор
Реквием: №№ 1, 2, 3, 6, 7

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

Бетховен – величайший представитель мировой музыкальной культуры, наиболее ярко выразивший в творчестве Бетховена с передовой немецкой философией, литературой, поэзией, отражение идей французской буржуазной революции 1789 года. Гражданский характер содержания и образов в творчестве Бетховена, демократизм его музыкального языка. Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Ранние годы жизни в Бонне. Учеба у Нефе. Служба в капелле. Учеба в Боннском университете.

Переезд в Вену (1792) – начало второго периода в его жизни и творчестве. Расцвет концертно-исполнительской деятельности. Создание первых зрелых сочинений – фортепианных сонат №№ 7, 8, 12, 14, фортепианных концертов №№ 1 и 2, симфоний № 1 и № 2, квартетов, соч. 18. Личная трагедия Бетховена, вызванная глухотой. Гейлигенштадское завещание. Душевный кризис. Создание симфоний (от №3 до №8), оперы «Фиделио», музыки к трагедии Гете «Эгмонт», увертюры: «Кориолан», «Леонора» №2 и №3, многих фортепианных сонат (среди которых №№ 17, 21, 23); «Крейцеровой сонаты», фортепианных концертов №№ 3, 4 и 5, Скрипичного концерта, квартетов, соч. 59 и др.

Разгул политической реакции в Европе. Венский конгресс 1815 г. Резко оппозиционные настроения Бетховена, его верность демократическим идеалам.

Последний период жизни и творчества (1818 – 1827). Создание Симфонии №9 – грандиозного итога творческого пути Бетховена. Наиболее полное выражение в ней идеи освободительной борьбы человечества. Новая трактовка симфонического жанра: использование текста оды Шиллера «К радости», введение в финал солистов и хора. Последние фортепианные сонаты, квартеты, «Торжественная месса».

«Патетическая соната», соч. 13 – первый образец зрелого фортепианного стиля Бетховена. Новый характер содержания и образов, близкий героической опере того времени. Особенности содержания и композиции.

«Лунная соната», соч. 27, №2. Ее лирико-драматическое содержание. Свободная трактовка сонатного цикла.

Соната «Аппассионата», соч. 57 – одна из вершин фортепианного творчества Бетховена. В.И. Ленин об «Аппассионате». Ярчайшее раскрытие в 3-х частях сонаты величественной героико-драматической идеи. Характер образов сонаты и особенности содержания. Симфонизм как основной метод музыкального мышления Бетховена.

Симфония №3. Первое в истории инструментальной музыки грандиозное воплощение идеи героической освободительной борьбы. Новая трактовка симфонического цикла.

Симфония №5 – одно из самых глубоких воплощений в мировой симфонической музыке темы героической борьбы и победы. Ее последовательное раскрытие в четырехчастном симфоническом цикле.

Увертюра из музыки к трагедии Гете «Эгмонт». Обобщенное воплощение в ней идеи героической борьбы и победы. Особенности драматургии.

Симфония №9 – грандиозный итог всего творчества. Наиболее целостное, величественное воплощение в ней идеи освобождения человечества. Новая трактовка жанра симфонии – введение ораториального финала на текст оды Шиллера «К радости».

Музыкальная литература к теме

Сонаты для фортепиано: №№ 1, 2, 7, 8, 14, 21, 23, 31 Симфонии: № № 3, 5, 6, 9 (обзорно)

Дополнительно

Симфонии № 1, 2, 7.

Квартет №№ 4 или 7 (по выбору)

Концерт для фортепиано с оркестром: №№ 3, 4 или 5.

Песни: «Сурок», «Песнь о блохе», «Песня свободы»; две – три шотландские и ирландские народные песни.

Увертюра к трагедии «Эгмонт»: Победная симфония и две песни Клерхен

Эпоха романтизма в культуре и искусстве.

Романтизм – ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX в. Отражение в нем протеста прогрессивных художников против политической реакции после революции 1789 г.

Национально – освободительное антинаполеоновское движение в различных странах – почва для расцвета романтизма в литературе, поэзии, музыке, живописи.

Особый интерес романтиков к отражению внутреннего душевного мира человека, главенствующая роль лирического начала. Тема природы. Значение народной сказочной фантастики в сюжетах и образах произведений романтиков.

Характерные черты музыкального романтизма: песня и инструментальная миниатюра – ведущие жанры; создание новых крупных форм: инструментальная баллада, скерцо, программная симфония, симфония поэма. Циклы песен и инструментальных миниатюр.

Программность как средство расширения образного содержания музыки романтиков. Усиление роли красочно – колористического начала в

средствах музыкальной выразительности у романтиков. Роль мелодии как основного выразительного начала в музыке романтиков.

Ф.Шуберт (1797 – 1829)

Шуберт – великий австрийский композитор начала XIX в. – один из первых представителей музыкального романтизма.

Органическое претворение в песнях Шуберта богатейшего музыкального фольклора: австрийского, хорватского, венгерского и др. Музыкальная жизнь Вены начала XIX в. и ее воздействие на творческую деятельность Шуберта.

Ведущее лирическое начало в творчестве Шуберта. Жизненная правдивость, искренность, непосредственность музыки.

Образы простых людей – центральные в творчестве Шуберта; создание им жанра фортепианной миниатюры, песенных циклов, лирической симфонии нового типа.

Проникновение песни во все жанры творчества Шуберта.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Демократическое окружение. Учеба в конвикте. Ранний расцвет творчества: создание песен на стихи Гете. Месса, ранние симфонии.

Период яркого расцвета композиторского дарования Шуберта в Вене. Прогрессивное художественное окружение Шуберта («Шубертиады»). Создание цикла песен «Прекрасная мельничиха», «Неоконченной» симфонии. Работа в области театральной музыки и оперы. Творческая дружба с Фоглем, концертные посадки. Пребывание в Венгрии, создание «Венгерского дивертисмента», «Музыкальных моментов».

Годы усиливающейся политической реакции. Личная трагедия Шуберта – непризнанного художника. Психологическая углубленность, трагизм сочинений последних лет (цикл «Зимний путь», Квартет ре минор, песни на стихи Г. Гейне).

Песни Шуберта. Богатство тем, образов. Жанровое разнообразие, преломление бытовых жанров: серенады, колыбельной, баркаролы. Широкий круг поэтов, представленных в песнях: классическая поэзия, поэты – современники Шуберта. Ранние песни на стихи Гете.

«Маргарита за прялкой». Глубина и драматизм в раскрытии поэтического образа, динамизация куплетной формы как средство органического слияния текста и музыки.

Баллада «Лесной царь» - новый романтический вокальный жанр. Сочетание в балладе повествовательного начала с драматически напряженным действием. Особенности композиции.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Сюжет. Демократическое воплощение в нем типичной для романтизма темы скитаний. Значение

образов природы. Динамическая линия цикла в его сюжетном и музыкальном развитии.

Цикл «Зимний путь». Социальные мотивы в сюжете. Обновление выразительных средств. Особенности драматургии цикла.

Песни из сборника «Лебединая песня». «Двойник» (на стихи Гейне) – итог новаторских устремлений Шуберта в жанре песни. «Серенада» (на стихи Рельштаба) – один из совершенных образцов претворения жанра бытовой песни у Шуберта.

«Неоконченная» симфония – первая романтическая симфония. Новый по сравнению с классическими симфониями идейный замысел сочинения, лирический круг образов. Песенная природа тематизма симфонии. Первые образцы романтической фортепианной миниатюры у Шуберта.

Экспромт Ля – бемоль мажор. Поэтическое претворение в нем жанров вальса и песни.

Музыкальная литература к теме

Песни на стихи Гете: «Маргарита за прялкой», «Сын муз», «Лесной царь», «Полевая Розочка», на стихи разных поэтов: «Девушка и смерть», «Баркарола», «Форель», «Утренняя серенада».

Цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Оцепенение», «Липа», «Весенний сон», «Одиночество», «Ворон», «Шарманщик».

Сборник «Лебединая песня»: «Дворник», «Серенада», «Приют», «Скиталец», «Неоконченная» симфония.

Музыкальные моменты (фа минор и др.). Экспромт Ля – бемоль мажор. Соната Ля – мажор.

Ф. Мендельсон – Бартольди (1809 – 1847)

Место Ф. Мендельсона в немецкой музыкальной культуре первой половины XIX в., его просветительская, музыкально – общественная и творческая деятельность. Тесная связь с музыкальным бытом Германии того времени. Некоторая ограниченность художественно – эстетических взглядов: умеренное выражение романтического начала в творчестве Мендельсона. Круг характерных образов. Большой жанровый диапазон творчества Мендельсона. Основные этапы жизненного и творческого пути. Просвещенная художественная среда (общение с Гете).

Ранняя творческая зрелость, создание увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пропаганда классического музыкального наследия (первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха). Поездка в Лондон, Париж. Творческое общение с выдающимися музыкантами – современниками – Берлиозом, Глинкой, Шопеном, Шуманом.

Создание значительных произведений в 30-40 г. как отклик на возросшие художественные запросы широких кругов немецкого общества.

Выдающееся значение Мендельсона как основателя и руководителя Лейпцигской консерватории и филармонии. Создание «Шотландской» и

«Итальянской» симфоний, Скрипичного концерта, ораторий «Илия» и «Павел» и др.

«Песни без слов» - новый жанр романтической фортепианной миниатюры. Преобладание в них лирических образов. Демократичность, простота стиля. Широкое претворение бытовых музыкальных жанров.

Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» - новый тип романтической увертюры.

Скрипичный концерт – одно из выдающихся произведений камерного жанра в мировой литературе.

Музыкальная литература к теме

«Песни без слов»: «» 3, 6, 9, 23, 27, 30, 34

Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» Скрипичный концерт.

Р.Шуман (1810-1856)

Шуман – великий немецкий композитор – романтик. Прогрессивная направленность романтизма Шумана, его бунтарство, протест против косности, ограниченности, мещанства (филистерства) в немецком искусстве. Смелость идейно – художественных взглядов композитора.

Шуман – выдающийся критик, публицист, музыкально – общественный деятель.

Яркое новаторство Шумана – композитора. Живая актуальность замыслов, реальное, жизненное их воплощение в новых оригинальных формах. Острая характеричность. Народно – бытовая основа музыки Шумана, опора на немецкую народную песенность, обширный круг бытовых жанров.

Идейная связь творчества Шумана с прогрессивной немецкой романтической поэзией и литературой.

Жизненный и творческий путь. Юность. Увлечении литературой и музыкой. Учеба в университете в Лейпциге. Занятия с Ф.Виком. Новизна музыкальных и литературных вкусов молодого Шумана (Бетховен, Шуберт, немецкая романтическая поэзия). Трагическая судьба Шумана – пианиста.

30 – е г.г. – вершина фортепианного творчества Шумана. Создание большинства фортепианных произведений («Бабочки», «Карнавал», «Танцы давидсбюндлеров» и др.). Музыкально – критическая деятельность Шумана. Издание им «Новой музыкальной газеты», пропаганда творчества выдающихся композиторов – классиков (Бетховен, Шуберт) и своих современников (Шопен, Берлиоз, Брамс). Новая романтическая форма критики (идея «Давидова братства»). Сложные личные переживания. 1840 год – год женитьбы на Кларе Вик.

Творчество Шумана в 40-е годы. Создание 200 песен, четырех симфоний, оперы «Геновева», ораторий, музыки к «Манфреду» Байрона. Создание музыки к «Фаусту»; безвременная гибель.

«Карнавал» - один из ярких образцов фортепианной программной музыки у Шумана. Отражение в образах «Карнавала» идейно – художествен-

ных взглядов Шумана. Оригинальность музыкальных образов. Особенности строения. Тематические связи в цикле. Претворение бытовых жанров.

«Фантастические пьесы» - разнообразные по содержанию, типичному для Шумана («Вечером», «Отчего», «Порыв», «ночью», «Басня» и др.).

Вокальный цикл «Любовь поэта» (на слова Гейне). Органическое слияние музыкальных и поэтических образов. Углубление в цикле лирико-психологического начала. Особенности структуры.

Музыкальная литература к теме

Карнавал

Фантастические пьесы: «Отчего», «Порыв», «Вечером», Цикл «Любовь поэта»: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, И, 13, 16. Песни: «Орешина», «Лотос», «Два гренадера», «Посвящение» и др.

Ф. Шопен (1810—1849)

Шопен — великий польский национальный композитор, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее широкое отражение в творчестве Шопена темы Родины, определившее идейно-художественное содержание его музыки. Глубокие связи его творчества с национально-освободительным движением в Польше в начале XIX в. Своеобразное преломление романтизма в творчестве Шопена, сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием многих значительных его сочинений.

Яркое новаторство, обновление Шопеном мелодики, ладо-гармонического языка, метроритма, полифонии. Раскрытие им новых выразительных возможностей фортепиано и создание самобытного фортепианного стиля.

Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры; переосмысление традиционных жанров. Создание новых фортепианных жанров на основе польских национальных танцев. Новые образцы крупной инструментальной формы (скерцо, баллада).

Историческое значение творчества Шопена. Международные конкурсы имени Шопена.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Семья и общественное окружение Шопена в детские и юношеские годы. Учеба в лицее. Общение с польским народным музыкальным бытом. Занятия в Варшавской консерватории. Ранняя исполнительская зрелость Шопена. Первые концертные выступления, ранние значительные произведения: два фортепианных концерта, Краковяк для фортепиано с оркестром, Рондо «в стиле мазурки». Концерты в Вене.

Отъезд из Польши. Польское восстание 1830—1831 гг. и его трагическая судьба. Решающее значение этого события для творчества Шопена (Этюд № 12, прелюдии ля минор, ре минор). Вынужденная эмиграция.

Жизнь в Париже, концертная деятельность, творчество Шопена первой половины 30-х г. Создание Баллады № 1, Скерцо, № 1, многих миниатюр.

Художественное окружение в 30-е гг. дружба с Листом, Гейне, Делакруа и др. Шопен и Жорж Санд. Шопен и Мицкевич.

Расцвет творчества Шопена во второй половине 30-х гг. Создание Сонаты си-бемоль минор, баллад № 2, 3, 4, трех скерцо.

Последний период жизни и творчества (40-е гг.). Прогрессирующая болезнь. Усиление трагических настроений. Создание Фантазии фа-минор, Сонаты си минор, Полонеза-фантазии, последних мазурок.

Трагическая смерть на чужбине.

Новая трактовка Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды, баллады).

Особое значение в его творчестве национальных жанров (полонезы, мазурки).

Музыкальная литература к теме

Ноктюрны: №№ 5 и 13 Прелюдии: №№ 1, 2, 4, 6, 7, 11, 15, 20 Этюды: №№ 3, 12, 13, 14, 19 Вальсы: №№ 3, 6, 7, 10, 14 Полонезы: №№ 2 и 6 Мазурки: №№ 2, 5, 13, 25, 41, 47, 49, (51) Баллада № 1. Соната № 2

Ф. Лист (1811 — 1886)

Лист - великий композитор-романтик, классик венгерской музыки. Мировое значение разносторонней деятельности Листа - великого пианиста, передового музыкально-общественного деятеля. Огромная музыкально-просветительская деятельность Листа - дирижера, исполнителя; пропаганда им классического музыкального наследия, творчества выдающихся современников (Шумана, Вагнера, Берлиоза).

Новаторство Листа: утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Юность в Венгрии, яркие впечатления от венгерских народных песен и танцев. Лист в Вене, встреча с Бетховеном. Переезд в Париж. Сближение с передовой литературно-художественной средой (Шопен, Берлиоз, Паганини). Исполнительская деятельность Листа — великого пианиста своего времени. Произведения 30-х гг.: фантазии на оперные темы, фортепианные транскрипции.

Лист в Швейцарии. Создание 1-го цикла «Годы странствий» (Швейцария). Концертные поездки по Европе. Создание 2-го цикла «Годы странствий» (Италия).

Лист в России. Дружеские встречи и творческие связи с русскими музыкантами-композиторами: Глинкой, Стасовым, Серовым, Глазуновым. Глубокий интерес к русской музыке и ее судьбе. «Воспоминания о Листе» Бородина.

Особая трактовка Листом фортепиано: преломление в фортепианных сочинениях Листа виртуозных и тембровых возможностей венгерских национальных инструментов. Транскрипции. Различные их жанры.

Оригинальные фортепианные произведения. Венгерские рапсодии — новый жанр фантазии на венгерские народные темы. Отражение в них различных картин народной жизни из прошлого и настоящего Венгрии. Строевые рапсодии, основанные на сопоставлении двух резко контрастных эпизодов, ведущих свое начало от народных венгерских танцев (чардаша).

Три тетради — «Годы странствий» — программные фортепианные пьесы. Новый характер программности у Листа.

Соната си минор - вершина творческих устремлений композитора. Одночастная форма, аналогичная его симфоническим поэмам. Всеобъемлющий охват музыкально-поэтических образов в творчестве Листа — драматизм, патетика, углубленный философский смысл, лирика разных оттенков.

Симфонические поэмы Листа — жанр программной симфонической музыки. Источник программы — выдающиеся литературные и художественные классические произведения. Собственная авторская патриотическая программа в поэме «Венгрия». Принцип драматургии в симфонических поэмах.

Музыкальная литература к теме

Симфоническая поэма «Прелюды» Венгерские рапсодии: №№ 2, 6, 12 Ноктюрн № 3. Траурное шествие

Годы странствий: Сонет Петрарки № 104, Тарантелла, Долина Обермана

Транскрипции: «Кампанелла», «Каприсы Паганини» (№ 24, «Охота»), «Риголетто», «Посвящение» Шумана, «Смерть Изольды» Вагнера
Песни «Лорелея», «Как дух Лауры»

Г. Берлиоз (1803—1869)

Берлиоз — выдающийся французский композитор — создатель программного симфонизма.

Обзор жизни и творчества. Оппозиция по отношению к Берлиозу со стороны официальных академических кругов Франции и признание его деятельности прогрессивной литературно-художественной средой (Лист, Шопен, Гейне, Бальзак, Гюго).

«Реквием», «Траурно-триумфальная симфония» — произведения героико-трагического плана. Расцвет дирижерской деятельности Берлиоза. Знакомство с Глинкой и исполнение его произведений.

Концерты Берлиоза в России в 60-е гг. Горячее признание его передовой русской музыкальной общественностью: балакиревским кружком, Серовым и Стасовым.

«Фантастическая симфония» — первый яркий образец программной симфонии в западноевропейской музыке. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в драматургии симфонии. Выдающееся оркестровое мастерство Берлиоза; новые принципы оркестрового письма.

Музыкальная литература к теме

Фантастическая симфония

К.М. Вебер (1786-1826)

Подъем национального движения в Германии в первой половине XIX в. Вебер – создатель немецкой национальной романтической оперы. Разносторонняя музыкально – общественная, литературная, исполнительская деятельность Вебера.

Жизненный и творческий путь. Детство, учение, связь с театром. Вебер – пианист и автор инструментальной музыки (сонаты, Концерштюк). Ранние опыты создания оперы («Лесная девушка», «Абу – Гасан»).

Работа в оперных театрах Бреславля, Праги, Дрездена в качестве дирижера. Вебер – передовой музыкально – общественный деятель. Создание оперы «Вольный стрелок», общенациональное значение этой оперы.

Последние годы жизни. Создание романтических опер («Эврианта», «Оберон»).

Опера «Вольный стрелок». Сочетание народно – бытовых картин и романтической фантастики. Претворение жанра зингшпиля.

Музыкальная литература к теме

Опера «Вольный стрелок»: увертюра, вальс, застольная песня Каспара, ария Макса из 1-го действия; ария Агаты, ариетта Анхен из 2-го действия; хор охотников и хор подружек невесты из 3-го действия; сцена «В волчьей долине».

Р. Вагнер (1813—1883)

Вагнер — великий немецкий оперный композитор-реформатор. Творчество Вагнера — одно из выдающихся явлений в музыке XIX в. Реформаторские идеи Вагнера как выражение его прогрессивных устремлений в борьбе с оперной рутинной, расширение и обогащение им сферы гармонических средств, возможностей оркестра.

Основные положения оперной реформы Вагнера. Противоречивый характер реформаторских идей Вагнера. Постепенный отход от жизненных реальных образов опер. Отвлеченность содержания поздних опер. Выражение в них идеи «трагической обреченности» («Кольцо Нибелунга»). Отказ от традиционных и вместе с тем неотъемлемых от оперы жанров. Симфонический дар Вагнера, определивший самостоятельную роль оркестра, его ведущее значение в операх. Превращение оперы в грандиозную драматическую симфонию. Система лейтмотивов («Кольцо Нибелунга»). Самостоятельные симфонические эпизоды — лучшее в операх Вагнера. Картичность, яркость, богатство оркестрового колорита. Критическая оценка Чайковским и Римским-Корсаковым наследия Вагнера.

Основные этапы жизненного и творческого пути Вагнера. Вагнер в Париже. Опера «Летучий голландец» — первый шаг на пути к реформе.

40-е гг. в Дрездене: создание опер «Тангейзер» и «Лоэнгрин» — зрелых реформаторских произведений.

Участие Вагнера в революции 1848—1849 гг., идейно-ограниченное восприятие композитором ее путей и целей. Годы эмиграции в Швейцарии. Замысел и начало работы над оперной тетралогией «Кольцо Нибелунга». Создание основных теоретических трудов: «Опера и драма», «Искусство и революция».

Музыкальная драма «Тристан и Изольда». Особая трактовка лирико-романтического сюжета.

Создание оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры».

Сложный поздний период деятельности Вагнера. Тетралогия «Кольцо Нибелунга». Усиление идейно-общественных и философских противоречий в конце творческого пути Вагнера. Последняя опера из тетралогии—«Закат богов». Опера-мистерия «Парсифаль».

Завершение в «Кольце» всех реформаторских принципов Вагнера.

Увертюра к опере «Тайгейзер». Воплощение в ней основной идеи оперы. Тематические связи с оперой (использование широкого круга лейтмотивов). Особенности композиции.

Музыкальная литература к теме

Опера «Лоэнгрин»: вступление, сон Эльзы, появление Лоэнгринна, поединок Лоэнгринна и Фридриха из 1-го действия; вступление, ариозо Эльзы, шествие в собор из 2-го действия; вступление, дуэт Эльзы и Лоэнгринна, эпизод смерти Фридриха, рассказ Лоэнгринна из 3-го действия и заключение оперы.

Опера «Тайгейзер»: увертюра

Вокально-симфонические эпизоды из тетралогии «Кольцо Нибелунга»: вступление и пролог к музыкальной драме «Золото Рейна»; весенний дуэт из 1-го действия, «Полет валькирий» из музыкальной драмы «Валькирия»; «Заклинание огня», «Прощание с Брунгильдой», Траурный марш из музыкальной драмы «Гибель богов».

И. Брамс (1833-1897)

Брамс — один из крупнейших немецких композиторов второй половины XIX в. Демократические истоки его творчества. Опора на народно-бытовую культуру: венгерскую, цыганскую, славянскую.

Своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма: преобладание круга лирических образов, значение жанра фортепианной миниатюры. Ведущая роль песенно-мелодического начала.

Особое значение традиций классики XVIII — начала XIX в.: строгость и ясность формы, тяготение к классическим жанрам симфонии, концерта, сонаты, старинным вариациям. Попытка реакционной критики противопоставлять Брамса романтическому направлению Листа, Вагнера.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Демократическая среда. Статья Шумана о молодом Брамсе. Музыкально-просветительская и творческая деятельность Брамса в различных городах Германии. Расцвет творчества в 70—80-е гг.

Рапсодия си минор для фортепиано. Сопоставление различных лирических образов.

Венгерские танцы — выдающиеся образцы поэтизации народных танцев. Разнообразная венгеро-цыганская тематика танцев.

Симфония № 4 ми минор. Яркий образец жанра лирико-драматической симфонии. Особенности формы. Финал.

Песни и романсы Брамса, их связь с традициями немецкой романтической вокальной лирики (Шуберт, Шуман). Тесная связь с народнопесенными и танцевальными истоками.

Музыкальная литература к теме

Симфония № 4. Рапсодия си минор Интермеццо Ми-бемоль мажор и ми-бемоль минор Венгерские танцы: №№ 1, 6 (остальные — по выбору педагога)

Песни: «Песня девушки», «Колыбельная», «Глубже все моя дремота»

Д.Россини (1792 – 1869)

Подъем национально – освободительного движения в Италии после наполеоновских войн. Отражение его в итальянском искусстве. Россини - крупнейший итальянский оперный композитор последней трети XIX в. Кризис итальянской оперы в начале века. Значение оперного творчества Россини для нового расцвета итальянской оперы. Преломление в его лучших операх демократических, освободительных устремлений Италии.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Ранние связи с итальянским оперным театром. Первые патриотические оперы: «Итальянка в Алжире», «Танкред».

Создание лучшего произведения в жанре опера – буффа – «Севильский цирюльник». Героические образы в операх – серия Россини «Моисей» и «Магомет II».

Европейская слава Россини. Россини в Париже в конце 20 – х гг. Создание итальянской национальной героико – патриотической оперы «Вильгельм Телль».

Руководство итальянской оперой в Париже. Дружеская поддержка молодых итальянских композиторов: Беллини, Доницетти, Верди. Сочувствие, материальная помощь освободительному движению. Поздние произведения: песни, вокальные ансамбли, духовные сочинения, фортепианные сборники.

Опера «Севильский цирюльник» - вершина в развитии итальянской оперы буфф. Литературный источник – комедия Бомарше. Социально - обличительная идея комедии и ее преломление в опере Россини.

Музыкальная литература к теме

Опера «Севильский цирюльник»: увертюра, каватина и канцона графа Альмавивы, каватина Фигаро, дуэты Фигаро и графа, Розины и Фигаро, арии Бартоло, Дон Базилио, финал из 1-го действия; дуэт графа Альмавивы и Бартоло, квинтет из 2-го действия

Дж. Верди (1813—1901)

Верди — великий итальянский оперный композитор. Преломление в его творческой и общественной деятельности национально-освободительной борьбы итальянского народа в середине XIX в. Жизненная правдивость, тесная связь с итальянской демократической музыкальной культурой, прогрессивными традициями итальянского и мирового оперного искусства.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Подъем национально-освободительного движения в Италии в 30—40-е гг. Отражение его в операх «Набукко», «Ломбардцы» и др. 1848 г.— создание гимна «Звени, труба». Сближение с Гарибальди и Мадзини.

Творческая зрелость опер 50-х гг. Социально-обличительный характер сюжетов опер «Риголетто», «Трубадур», «Травиата».

Участие Верди в народно-освободительной войне в Италии в 50—60-х гг. Верди — депутат парламента.

Крупнейшие произведения 60—70 гг.: опера «Дон Карлос», «Реквием». Опера «Аида».

Яркий творческий подъем в последние годы. Создание опер «Отелло», «Фальстаф» — величайших достижений в творчестве Верди.

«Риголетто» — первая зрелая опера Верди. Социально-обличительная идея драмы Гюго «Король забавляется» и особенности ее преломления в опере.

Опера «Травиата». Новый жанр лирико-психологической оперы на сюжет драмы Дюма-сына «Дама с камелиями» из жизни современного буржуазного общества. Остро обличительная направленность основной идеи драмы и оперы, разоблачение в них устоев буржуазной морали.

Новые, более совершенные принципы оперной драматургии в «Травиате».

Опера «Аида» — выдающееся сочинение Верди. История постановки. Сюжет, основанный на остром драматическом конфликте. Гуманистическая идея оперы.

Новаторство Верди в «Аиде», черты «большой оперы» в сочетании с новыми принципами музыкальной драматургии.

Опера «Отелло» — вершина творческих исканий Верди. Новая музыкальная драматургия, выстроенная по развернутым сквозным сценам, в которые вписаны сольные партии, ансамбли, хоры. Яркий обновленный ладогармонический строй. Сохранение значения бытовых жанров. Новая трактовка ансамбля.

Музыкальная литература к теме

Опера «Риголетто»: вступление; баллада Герцога, сцена с Монтероне, дуэт Джильды и Риголетто, дуэт Джильды и Герцога, ария Джильды, хор «Тише, тише» из 1-го действия; песенка и ария Риголетто, хор придворных, сцена и дуэт Риголетто и Джильды из 2-го действия; квартет, песенка Герцога, заключительная сцена из 3-го действия

Опера «Травиата»: вступление; застольная песня Альфреда, вальс и дуэт Альфреда и Виолетты из 1-го действия; дуэт Виолетты и Жермона, ария Жермона из 2-го действия; вступление, сцена и ария Виолетты, дуэт Виолетты и Альфреда, финал, из 3-го действия

Опера «Аида»: вступление; романс Радамеса, трио Аиды, Амнерис и Радамеса, хор жриц, танец жриц, гимн «К берегам священным Нила», сцена Аиды из 1-го действия; хор рабынь, танец рабов, сцена Аиды и Амнерис, финал из 2-го действия; вступление, романс Аиды, сцена Аиды и Амнерис, Аиды и Радамеса из 3-го действия; сцена суда, дуэт Амнерис и Радамеса, заключительный дуэт из 4-го действия

Опера «Отелло»: вступление и хор, «Лунный дуэт»; ария Яго и «Кредо», клятва Отелло и Яго из 2-го действия; сцена Дездемоны («Песня об иве» и молитва), монолог Отелло, симфоническое заключение из 4-го действия

Ш. Гуно (1818—1893)

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Гуно — автор значительных произведений в жанре лирической оперы.

Музыкальная литература к теме

Опера «Фауст»: вступление, хор крестьян, дуэт Фауста и Мефистофеля из 1-го действия; сцена ярмарки, каватина Валентина, вальс, сцена знакомства, куплеты Мефистофеля из 2-го действия; романс Зибеля, баллада Маргариты, каватина Фауста и ария «с жемчугом» из 3-го действия; серенада Мефистофеля, марш из 4-го действия; дуэт Фауста и Маргариты из 5-го действия.

Ж. Бизе (1838—1875)

Творчество Бизе — одна из вершин реализма во французской музыке XIX в.

Основные этапы жизни и творчества. Годы учения в Парижской консерватории. Выдающееся пианистическое дарование Бизе (Лист о Бизе-пианисте). Прогрессивность его художественно-эстетических убеждений. Оппозиция консервативных музыкальных кругов по отношению к Бизе. Творческие искания Бизе в 60-е гг.

Влияние общественно-исторической обстановки во Франции в начале 70-х гг. (франко-прусская война) на творчество Бизе.

Увертюра «Отечество».

Музыка к драме Доде «Арлезианка» — выдающееся музыкально-драматическое сочинение. Яркое отражение в музыке «Арлезианки» национального духа Франции.

«Кармен» — вершина и итог творческого пути Бизе. Чайковский о «Кармен».

Опера «Кармен» - великое, реалистическое оперное произведение зарубежной музыки XIX в.

Музыкальная литература к теме

«Арлезианка»: Прелюд, Фарандола, Вальс-менуэт, Перезвон, хор «Утро», Пастораль

Опера «Кармен»: полностью (возможно исключение дуэта Микаэлы и Хозе из 1-го действия, секстета из 3-го действия)

Дополнительно

Песни (по выбору)

«Арлезианка»: интермеццо

Опера «Искатели жемчуга»: романс Надира

А. Дворжак (1841 — 1904)

Дворжак — великий чешский национальный композитор -классик— основатель современной чешской композиторской школы.

Демократическая направленность его творчества. Утверждение новых демократических жанров. «Славянские танцы». Широкое претворение славянского народного музыкального творчества.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Творческие связи с Чайковским и Римским-Корсаковым.

Пребывание Дворжака в 90 — начале 900-х гг. в Нью-Йорке. Отношение художника-гуманиста и демократа к «цивилизованной» Америке. Создание Симфонии № 5. Обширная педагогическая деятельность, воспитание плеяды выдающихся чешских национальных композиторов (Фибих, Яначек, Новак, Сук и др.). Утверждение основ чешской классической композиторской школы.

Симфония № 5 — выдающееся сочинение чешской симфонической музыки. Ее значительное место в европейской симфонической музыке на рубеже XIX — XX вв. Ее народная чешская основа в сочетании с элементами негритянской народной музыки.

«Славянские танцы» — замечательные образцы славянской народно-бытовой симфонической музыки.

Музыкальная литература к теме

Симфония № 5

«Славянские танцы» (по выбору преподавателя, например, соль минор и ми минор)

Э. Григ (1843—1907)

Национально-освободительное движение в Норвегии в середине XIX в. и расцвет норвежской культуры. Классический период в развитии норвежской литературы (Ибсен, Бьернсон).

Григ — великий норвежский композитор, основатель национальной композиторской школы. Широкое отражение в творчестве Грига темы Родины.

Истоки творчества Грига — норвежская народная песня, танцы. Органичное претворение их ладовых, интонационных и ритмических особенностей в музыке Грига.

Претворение в творчестве Грига музыкального романтизма XIX в. Инструментальная и вокальная миниатюра — ведущий жанр.

Обзор жизненного и творческого пути. Детство в Бергене. Учеба в Лейпцигской консерватории, освоение Григом европейской музыкальной культуры.

Многолетняя концертная, композиторская и музыкально-просветительская деятельность Грига. Значение встреч с Листом и Чайковским. Григ и Ибсен. Создание музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Просветительская деятельность Грига.

День смерти Грига — день национального траура.

«Лирические пьесы». Самобытное преломление в них романтической фортепианной миниатюры. Национальный характер образов. Специфика народных ладов и ритмики национальных танцев.

Фортепианный концерт — одно из выдающихся крупных сочинений Грига; яркое эмоционально-разнообразное лирическое содержание, тематизм национального характера.

Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» — крупнейшее творение Грига. Драма Ибсена и ее музыкальное претворение у Грига. Гуманистическая трактовка «Пер Гюнта» Григом.

Романсы и песни Грига — антология скандинавской поэзии. Тема Родины и ее разнообразное воплощение в романсах и песнях.

Музыкальная литература к теме

Лирические пьесы для фортепиано по выбору
Весной. Кобальд. Свадебный день в Трольдхаугене. Шествие гномов
Концерт для фортепиано с оркестром
Сюита «Пер Гюнт».

Романсы: «Сон», «Лебедь», «В лесу», «Сердце поэта», «Избушка», «Колыбельная отца», «Колыбельная Сольвейг», «За добрый совет», «Принцесса», «Детская песенка», «Осенью», «С водяной лилией», «Видение», «К Норвегии».

Французский музыкальный импрессионизм.

Понятие об импрессионизме — одном из значительных направлений в живописи, литературе и музыке конца XIX — начала XX вв. Основа творческого метода — стремление отразить впечатления окружающего мира в мимолетных зарисовках, быстро сменяющих друг друга образах. Ведущая роль пейзажных мотивов в творчестве художников и композиторов-импрессионистов, своеобразие преломления образов античности и средневековья. Оригинальное художественное воплощение человеческих портретов, своеобразное отражение детских представлений об окружающем мире.

Стилистические особенности музыкального импрессионизма.

Первенствующее значение красочно-колористических средств выражения: ладогармонической сферы, инструментовки, ослабление функции мелодии. Коренное переосмысление структурных закономерностей; главенство колористического начала над тематическим и тональным развитием. Обновление и создание самобытного колористического стиля.

Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюрным формам, свободное, лаконичное в них воплощение замысла художника-импрессиониста.

Создание нового фортепианного стиля. Некоторое ослабление роли мелодического начала. Определенная ограниченность круга образов.

К.Дебюсси (1862—1918)

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Годы обучения в Парижской консерватории. Новаторство Дебюсси. Пребывание Дебюсси в России и приобщение к русской музыке. Сближение и творческая дружба с поэтами символистами.

90-е гг.— начало творческого расцвета композитора. «Послеполуденный отдых фавна». Опера «Пеллеас и Мелизанда».

«24 прелюдии для фортепиано» — наивысшее достижение творческого пути композитора.

Музыкальная литература к теме

24 прелюдии для фортепиано: «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор», «Прерванная серенада», «Генерал Левайн-эксцентрик», «Вечер в Гренаде»

«Празднества» и «Послеполуденный отдых фавна» (для симфонического оркестра)

Дополнительно

«Остров радости», прелюдия «Менестрели», «Кукольный кэк-уок», «Снег танцует» из «Детского уголка».

«Лунный свет» из Баргамасской сюиты

Симфонический ноктюрн «Облака»
Прелюдии для фортепиано (например: «Сквозь дымку», «Ворота Альгамбры», «Холмы Анакапри»)
Романсы (2—3 по выбору, например: «Мандолина», «Зелень», «Колыбельная детей, оставшихся без крова»)

М. Равель (1875—1937)

М. Равель — крупнейший французский композитор конца XIX и первой половины XX в.

Стилистическая многогранность творчества Равеля, сочетание элементов импрессионизма и неоклассические черты (сонатина, «Гробница Куперена»). Широкий образный и жанровый диапазон.

Ярко национальная основа музыки Равеля. Претворение в ней испанского и французского фольклора. Интерес к народному творчеству других национальностей. Воспроизведение жанровых сцен из испанской народной жизни.

Создание различных образцов симфонической музыки, претворяющей танцевальные жанры.

Импрессионистские черты стиля Равеля — острое ощущение колорита в музыке, изысканность и красочность гармонического языка, богатство оркестровых средств.

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

Участие Равеля в качестве добровольца в первой мировой войне. Преломление трагических настроений послевоенных лет в сочинениях.

Изучение русской музыкальной классики. Оркестровка «Картинок с выставки» М. Мусоргского.

«Болеро» для симфонического оркестра — одно из выдающихся произведений французской симфонической музыки XX века.

Программный замысел. Своеобразное претворение жанра симфонических вариаций.

Соната для фортепиано в 3-х частях. Обращение к традиционному классическому жанру, своеобразное его преломление.

Музыкальная литература к теме

Болеро

Соната и Пavana (для фортепиано)

Дж. Пуччини (1858-1924)

Пуччини - крупнейший итальянский оперный композитор рубежа XIX - XX вв. Продолжение в его творчестве лучших традиций итальянской оперной классики (Россини, Верди) и французской реалистической оперы («Кармен» Бизе).

Связь творчества Пуччини с направлением веризма. Понятие о музыкальном веризме.

Демократизм сюжетов и образов в лучших операх Пуччини, отражение в них жизни и судьбы простых людей («Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан»). Ведущее значение мелодии, традиции итальянского бель канто, новизна ладогармонических средств, стремление к непрерывному музыкально-драматическому действию.

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

Опера «Богема». Раскрытие в ней драмы представителей мира парижской богемы. Особенности развития музыкально-драматического действия.

Музыкальная литература к теме

Опера «Богема»: арии Рудольфа и Мими из 1-го действия, вальс Мюзетты из 2-го действия, сцена смерти Мими из 4-го действия

Опера «Чио-Чио-сан»: монолог Чио-Чио-сан из 2-го действия

Опера «Тоска»: две арии Каварадосси, молитва Тоски

Обзор наиболее значительных явлений музыкальной культуры зарубежных стран рубежа XIX-XX вв. и XX в.

Европейское музыкальное искусство рубежа XIX—XX вв. и начала XX в. Его сложный противоречивый характер.

Возникновение ряда модернистских течений (экспрессионизма, урбанизма, конструктивизма), рождение атональной музыки и додекафонной системы.

Г. Малер (1860—1911)

Малер — великий австрийский симфонист рубежа XIX и XX в. Краткая характеристика творчества.

Симфонии Малера. Отражение в них сложнейших трагических проблем века. Яркая оригинальность их художественных решений. Идейная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Малера. Демократизм его тематизма, роль бытовых музыкальных жанров. Новые творческие приемы симфонического письма Малера.

Симфония № 1. Раннеромантическое содержание в его новой интерпретации (тема симфонии — «Человек и природа»). Драматургия цикла, роль песен в ней.

Музыкальная литература к теме

Симфония № 1

Нововенская школа

Арнольд Шенберг (1874—1951)—глава школы. Экспрессионизм— эстетическая и стилистическая ее основа. Создание атональной и внеладовой додекафонной и серийной системы. Путь Шенберга от романтической «Просветленной ночи», «Песен Гурре» через атональный период серийных сочинений («Ожидание») — к сатирически-обличительным, антифашистским («Ода Наполеону»), и трагической вершине его творчества — «Свидетель из Варшавы».

Альбан Берг (1885—1935) и *Антон Веберн* (1883—1945) -наиболее значительные композиторы нововенской школы.

Творчество Альбана Берга — автора многих камерно-инструментальных и концертных пьес (скрипичный концерт, музыка для камерных ансамблей). Создание одной из выдающихся опер XX в.— «Воцтек», выражение в ней гневного протеста против войн. Ее значение и резонанс в европейской опере XX в.

Антон Веберн (1888—1945)—самобытный художник, философ, музыковед. Приверженность к небольшим камерно-инструментальным и вокальным жанрам (5 пьес для квартета, 6 пьес для камерного оркестра). Сложность творческой личности Веберна — претворение додекафонной системы в творчестве; активная деятельность в массовых демократических сферах музыки — руководство рабочими хорами и оркестрами. Деятельность Веберна — главного дирижера венского радио, его гастроли за рубежом, отстранение его с приходом фашизма, трагическая гибель. Характерные черты стиля—предельная концентрированность и лаконизм выражения. Подчинение додекафонии всех элементов выразительности вплоть до ритма и фактуры (сериальность).

Музыкальная литература к теме

Шенберг А. Фортепианные пьесы, соч. 19 «Лунный Пьеро» (1-2 песни)

Скрипичный концерт

Веберн А. 5 пьес, соч. 10 для симфонического оркестра

Р. Штраус (1864—1948)

Рихард Штраус — крупнейший немецкий композитор этой эпохи. Краткая характеристика творчества. Программные симфонические произведения — ведущая область творчества Штрауса. Продолжение традиций программного симфонизма Берлиоза и Листа. Круг тем и сюжетов. Яркость, характерность музыкальных образов, блестящее владение приемами симфонического развития и оркестрового письма в лучших его сочинениях: симфонических поэмах «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель» и других. Эмоциональность, экспрессивность некоторых произведений Штрауса («Электра», «Саломея»).

Музыкальная литература к теме

Тиль «Уленшпигель»

П. Хиндемит (1895—1963)

Хиндемит — один из крупнейших немецких композиторов XX в., педагог, музыкально-общественный деятель.

Краткая характеристика творчества. Нравственно-этические проблемы — важнейшая черта творческой природы композитора. Широкий охват жанров, преобладающее значение камерно-инструментальной и симфонической музыки. Неоклассицизм — эстетическая и стилистическая основа творчества.

Особое ладогармоническое мышление, ведущая роль добаховской и баховской полифонии в ее обновленной трактовке.

Раскрытие им в наиболее значительных произведениях философско-этических проблем (симфония и опера «Художник Матис», симфония и опера «Гармония мира», сонаты для фортепиано и альты, камерная музыка разных жанров).

Симфония «Художник Матис» — крупнейшее сочинение 30-х годов. Его высоко гуманный смысл, особенно в условиях фашизма Германии. Триптих — композиция цикла, ее масштабность, выразительное значение каждой части в контрастной драматургии цикла. Роль коды в идейно-художественном решении произведения. «Ludus tonalis» — полифонический цикл; претворение в нем особенностей ладогармонического мышления и блестящего владения полифонией. Трактовка жанровых прелюдий и постлюдий. Специфика структуры цикла.

Музыкальная литература к теме

Ludus tonalis (1-2 прелюдии постлюдии и фуги). Художник Матис (1-2 фрагмента).

К. Орф (1895—1986)

Орф — западногерманский композитор и педагог. Самобытность творческого направления Орфа, разработка им мало известных пластов старонемецкого народного творчества и создание на этой основе кантаты и оперы нового типа.

Музыкальная литература к теме

Кармина Бурана (3—4 фрагмента)

И. Альбенис (1860 – 1909)

Э. Гранадос (1867 – 1916)

М. де Фалья (1875 – 1946)

Музыкальная культура Испании на рубеже XIX—XX вв. Возрождение композиторской школы Испании в творчестве Альбениса, Гранадоса, де Фальи.

Ведущее значение песенно-танцевальных жанров. Благотворное влияние творчества Равеля на ладогармонический и оркестровый стиль Альбениса и де Фальи.

Цикл «Шесть испанских народных песен для голоса и фортепиано» де Фальи.

Музыкальная литература к теме

Альбенис И. Кордова. Наварра

Гранадос Э. Испанский танец, «Маха и соловей» из сюиты «Гойески»

Де Фалья М. «Шесть испанских песен для голоса и фортепиано». Балет «Любовь-волшебница».

Я. Сибелиус (1865—1957)

Творчество классика финской музыки Сибелиуса. Отражение в его произведениях национального духа парода. Обращение к образам суровой северной природы, народного эпоса («Калевала»), финской литературы («Туонельский лебедь»). Крупнейшие сочинения Сибелиуса в инструментальных и симфонических жанрах: симфоническая фантазия «Финляндия», симфонии, Скрипичный концерт, камерные ансамбли.

Музыкальная литература к теме

Скрипичный концерт. Симфоническая поэма «Финляндия», Грустный вальс.

«Шестерка»

«Шестерка» — группа ведущих композиторов Франции первой половины XX в. (А.Онеггер, Ф.Пуленк, Д.Мийо, Ж.Орик, Ж.Тайфер, Л.Дюрей). Отражение особой художественной атмосферы Парижа XX в. в их творчестве. Влияние Стравинского, молодого Прокофьева. Поиски новых путей, аналогичных другим областям искусства. «Петух и Арлекин» Жана Кокто — манифест нового искусства; течение постимпрессионизма, дадаизма, урбанизма в живописи и резонанс его в музыке («Пассифик 231» Онеггера, цикл «Сельскохозяйственные машины» Мийо).

А.Онеггер (1892—1955)—крупнейший представитель группы «Шестерка», композитор, публицист. Широкий диапазон творчества. Обновленная ладогармоническая палитра, принцип линейности с признаками политональности, разработка новых жанров (театрализация ораторий — «Жанна на костре»).

Антифашистская позиция художника в лучших сочинениях в конце 30-х годов и в годы Сопротивления. Книга Онеггера «Я — композитор» — воплощение его эстетических и идейных принципов.

Ф. Пуленк (1899—1963) — значительный композитор группы. Многожанровость его творчества. Сочетание в его стиле доступности и простоты с остро современными средствами. Претворение в опере разных жанров — драмы («Диалоги кармелисток»), комической («Грудь Терезия»), лирической моно-оперы — «Человеческий голос». Искусное сочетание в вокальной партии речитатива и развернутых мелодических эпизодов, сквозное музыкально-сценическое развитие.

Раскрытие социальной темы в хорах «Засуха», цикле романсов на стихи Элюара и Апполинера.

Оригинальная политональная трактовка народных жанров бразильской музыки в «Бразильских танцах» Д. Мийо (1892—1974).

Музыкальная литература к теме

Онеггер А. Пассифик 231.

Пуленк Ф. Опера «Человеческий голос»

Мийо Д. Бразильские танцы (2—3 пьесы)

О. Мессиа́н (1908—1984)

Мессиа́н — крупнейший современный французский композитор и органист.

Своеобразие его эстетики и ладовой системы, этически нравственная трактовка религиозных мотивов («Видения Аминья»). Особое освещение природы в его творчестве. Трагические события II мировой войны в жизни Мессиа́на, квартет «На конец мира», созданный им в концлагере. Фортепианный цикл «20 взглядов младенца Христа». Народно-легендарные мотивы в симфонии «Турангалила». Открытие в ней ярких тембро-оркестровых новшеств; проблема цветозвука.

Музыкальная литература к теме

Фрагменты из вышеуказанных произведений (по усмотрению преподавателя)

Б. Бриттен (р. 1913)

Б. Бриттен — выдающийся английский композитор XX в. Ведущий жанр его творчества — опера. Жанровое разнообразие их: сказочно-фантастическая «Сон в летнюю ночь», музыкальная драма из народной жизни «Питер Граймс», острая сатира на мещанские нравы «Альберт Херринг». Трагическая опера «Поворот винта».

Создание «Военного реквиема», обработок английских народных песен. Сочетание классических традиционных стилистических приемов письма с современной гармонией, ладовым строем музыки XX в.

Музыкальная литература к теме

Военный реквием (3—4 фрагмента) 2—3 обработки народных песен
Опера «Питер Граймс»: монолог Граймса, сцена Граймса и Эллен, 1—
2 народных хора, интерлюдии 4-я и 6-я.

Музыкальная культура США

Специфика ее развития на рубеже XIX—XX вв.— широкая концертная жизнь и на этом фоне лишь отдельные значительные явления композиторского творчества (Мак-Доуэлл); отрыв от богатейшего национального фольклора. Джаз — самобытное явление американской музыки. Его широкий резонанс на родине и в Европе (творчество Дебюсси, Пуленка, Стравинского).

Выдающийся американский композитор Дж. Гершвин (1899—1937). Основные истоки его творчества—национальный негритянский фольклор — блюзы и спиричуэлы, бытовые жанры — песня, марш. Опера «Порги и Бесс» — драма из народной жизни, первая национальная опера США.

Наиболее значительные композиторы США XX в.— С. Барбер (1910—1981), А. Копленд (р. 1900), Р. Гаррис (1898 - 1979), Л. Бернштейн (р. 1918).

Мюзикл «Вестсайдская история» Л.Бернштейна. Обличение расовой дискриминации. Симфонии композитора, поднимающие проблемы защиты мира.

Ч.Айвз — один из выдающихся композиторов XX в., открывший новые творческие горизонты. Запоздалая известность на родине (50-е гг.) — характерная черта американского образа жизни. Философия и поэзия экзистенциалистов (Торо, Эмерсоно) — идейно-художественная платформа творчества Айвза.

Венгрия

Б. Барток (1881 —1945)—крупнейший венгерский национальный композитор-новатор. Краткая характеристика творчества. Формирование его стиля на основе огромного труда ученого-фольклориста. Оригинальные открытия Бартока, создание нового ладогармонического стиля, особая роль метро-ритма. Барток — педагог-просветитель. «Микрокосмос». Преломление в его творчестве элементов импрессионизма,— балет «Деревянный принц». Обличение влияния современного капиталистического города, уродующего человеческую жизнь в балете «Чудесный мандарин». Трагическая судьба художника в годы фашизма, смерть в эмиграции. Награждение посмертно Международной премией мира.

Благородный гуманизм, яркая национальная основа, сатирическое обличение фашизма в «Концерте для оркестра» (1942). Сочетание в стиле сочинения самобытной национальной тематики с современными выразительными средствами.

Э.Кодам (1882—1969)—соратник Бартока, крупный венгерский национальный композитор, фольклорист, педагог. Оперы Кодая: «Хари Янош», «Секейская прядильня». Яркая комедийность их сюжетов в сочетании с оригинальной национально-характерной музыкой, претворяющей венгерский фольклор.

Ф.Сабо (1902—1969)—композитор-антифашист, создатель огромного числа песен, в т. ч. «Песня о Павлике Морозове», контаты «Исповедь» (к 50-летию Октября).

Отечественная музыка

1. Развитие русской музыкальной культуры до Глинки. Музыкальная культура древних славян. Музыкальная культура Киевской, Новгородской и Московской Руси. Понятие о знаменном распеве. Культура колокольных звонов. Скоморошество. Новые тенденции в развитии музыкальной культуры XVII века. Влияние реформ Петра I на развитие культуры. Формирование национальной композиторской школы в XVIII веке. Русская опера доглинкинского периода (В. Пашкевич, Е. Фомин и др.). Русский хоровой концерт (М. Березовский, Д. Бортнянский). Камерная инструментальная и вокальная музыка.

Творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева.

2. М. И. Глинка. Значение творчества Глинки в русской классической музыке. Жизненный и творческий путь композитора. «Жизнь за царя» («Иван Сушанин»). «Руслан и Людмила». Симфоническое творчество («Камаринская», «Арагонская хота»). Камерное вокальное творчество (по выбору преподавателя).

3. А. С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь композитора. Традиции и новаторство в его творчестве. Новые вокальные жанры, отражающие тенденции общественной жизни середины XIX века. Поиски новых выразительных средств в области вокальной мелодики. Опера «Русалка». «Каменный гость» (обзорно). Романсы и песни.

4. **Музыкальная жизнь России 50 – 60-х годов XIX века.** Художественный контекст эпохи (литература, театр, живопись). Профессиональное музыкальное образование в России. Деятельность А. Рубинштейна и Н. Рубинштейна. «Могучая кучка».
5. **А. Г. Рубинштейн.** Творческий облик. Опера «Демон».
6. **М. А. Балакирев.** Историческое значение деятельности Балакирева как организатора «Могучей кучки». Жизненный и творческий путь композитора. Симфоническое творчество (симфоническая поэма «Тамара»). Фортепианное творчество (восточная фантазия «Исламей»). Романсы и песни.
7. **А. П. Бородин.** Жизненный и творческий путь композитора, характеристика творчества. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 си минор. Квартет №2 ре мажор. Романсы и песни.
8. **М. П. Мусоргский.** Жизненный и творческий путь композитора, характеристика творчества. Опера «Борис Годунов». Камерное вокальное творчество (песни на тексты Мусоргского и Некрасова, цикл «Песни и пляски смерти»). Фортепианный цикл «Картинки с выставки».
9. **Н. А. Римский-Корсаков.** Жизненный и творческий путь композитора. Характеристика творчества. Оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок» (обзорно). Симфоническая сюита «Шехеразада».
10. **П. И. Чайковский.** Жизненный и творческий путь композитора. Характеристика творчества. Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Увертюра «Ромео и Джульетта», симфонии №№1, 4, 6.
11. Музыкальная жизнь России 80 – 90-х гг. XIX века. Художественный контекст эпохи.
12. **С. И. Танеев.** Обзор жизни и творчества. Кантата «Иоанн Дамаскин». Симфония до минор. Романсы.
13. **А. К. Лядов.** Обзор жизни и творчества. Фортепианные сочинения. Симфонические миниатюры («Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Восемь русских народных песен для оркестра»)

14. А. К. Глазунов. Обзор жизни и творчества. Концерт для скрипки с оркестром. Симфония №5.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Наличие музыкального центра, дискография, библиотечный фонд: нотная библиотека, музыковедческая литература, исследования по искусству

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1.- М., 2013
2. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3.- М., 2013
3. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2, 4, 5.- М., 1984
4. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1,4. Ред. Е. Царевой.- М., 2013
5. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 6.- М., 1913
6. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7.-М., 2000
7. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература. Вып. 6.- М., 2014
8. Гивенталь И., Щукина Л.Йоффе Музыкальная литература. Вып. 7 М., 2014
9. Охалова И.В.Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 5.- М., 2016
17. Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. 1.- М., 1978. Ч. 2.- М.,1990
18. Альшванг А. Бетховен.- М., 1971
19. Берлиоз Г. Мемуары.- М., 1967
20. Бэлза И. Исторические судьбы романтизма и музыка.- М., 1985
21. Вагнер Р. Избранные работы.- М., 1978
22. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм.- М., 1988
23. Вульфийус П. Франц Шуберт.- М., 1983
24. Дебюсси и музыка XX века.- Л., 1984
25. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века.- М., 1973
26. Друскин М. Пассионы и мессы Баха.- Л., 1976
27. Житомирский Д. Шуман.- М., 1964
28. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века.- М., 1983
29. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков. Самосознание и музыкальная эстетика.- М., 1996
30. Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3.- М.,1981
31. Конен В. Этюды о зарубежной музыке.- М., 1975
32. Конен В. Театр и симфония.- М., 1968
33. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса.- М., 1970

34. Крауклис Г. Симфонические поэмы Ференца Листа.- М., 1974
35. Кремлев Ю. Клод Дебюсси.- М., 1965
36. Левашева О. Эдвард Григ.- М., 1962
37. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит.- М., 1974
38. Левик Б. Рихард Вагнер.- М., 1978
39. Леонтьева О. Карл Орф.- М., 1984
40. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года.- М., 1982-1983
41. Мартынов И. Морис Равель.- М., 1974
42. Мильштейн Я. Ф. Лист. - М., 1987
43. Равель в зеркале своих писем. Сост. М. Жерар, Р. Шалю.- Л., 1988
44. Роллан Р. Гендель.- М., 1984
45. Русская книга о Бахе.- М., 1986
46. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк.- М., 1987
47. Смирнов В. Морис Равель и его творчество.- Л., 1981
48. Соловцов А. Шопен.- М., 1949
49. Соловцова Л. Джузеппе Верди.- М., 1966
50. Тараканов М. Творческий путь Альбана Берга.- М., 1976
51. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн.- М., 1984
52. Хохлов Ю. Песни Шуберта.- М., 1987
53. Хохловкина А. Жорж Бизе.- М., 1954
54. Царева Е. Иоганнес Брамс.- М., 1986
55. Цуккерман В. Соната си минор Ф. Листа.- М., 1984
56. Чередниченко Т. Музыка в истории культуры. Долгопрудный, 1994
57. Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр.- М., 1963
58. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.- М., 2001
59. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах.- М., 2002
60. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т. 1.- М., 1975. Т. 2.- М., 1979
- 61. Русская музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ.**

Вып.1 – 4.- М, 2010 ,2013,2014

62. Отечественная музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ. Ред. Е. Дурандиной. Вып.1.- М., 1996. Вып. 2.- М., 2002
63. Альшванг А. П. И. Чайковский.- М., 1970
64. Асафьев Б. Глинка.- М., 1950
66. Асафьев Б. Симфонические этюды.- М., 1970
69. Васина-Гроссман В. Русский романс XIX века. - М., 1956
71. Глинка М. Литературные произведения и переписка. Т. 1.- М., 1973.
73. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского.- М., 1985

74. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки.- М., 1978
76. Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева.- М., 1986
77. Левашева О. Глинка. Т. 1.- М., 1987. Т. 2.- М., 1988
78. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи.- М., 1991
79. Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества.- Л., 1985
80. Прокофьев С. Автобиография.- М., 1973
81. Прокофьев С. Статьи и материалы.- М., 1965
83. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни.- М., 1980
84. Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский. Жизнь и творчество.- Л., 1979
88. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского.- М., 198

Учебно-методическое и информационная обеспечение дисциплины

В результате изучения предмета учащийся должен продемонстрировать:

- понимание особенностей исторического развития музыкального искусства, знание основных его этапов;
- знание жизненного и творческого пути крупнейших композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умение в целом охарактеризовать музыкальное произведение, его место в творчестве композитора, понимание особенностей его музыкального содержания;
- знание истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых музыкально – сценических произведений;
- умение охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств выразительности; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определение на слух важных в тематическом отношении отрывков музыкального произведения.

Методические рекомендации преподавателям.

Основной формой работы в курсе предмета «Музыкальная литература» является урок. Выбор формы урока обусловлен содержанием изучаемого материала: исторический обзор, монографический тип изучения творчества композиторов, знание конкретных произведений отдельных авторов.

Изучение данного предмета предполагает не только классную, но и внеклассную работу, которая включает как закрепление пройденного на уроке, так и самостоятельное изучение материала. С этой целью могут быть использованы такие формы практических заданий, как, например: составление биографических таблиц на основе биографий, изложенных в основных учебных пособиях; составление кратких конспектов по анализу изучаемых произведений (или фрагментов из произведений: одно из действий оперы или часть из симфонии); самостоятельное прослушивание музыки с клавиром или партитурой, заучивание отдельных музыкальных тем наизусть.

Методические рекомендации самостоятельной работы студентов

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен стремиться целенаправленно и систематически заниматься самостоятельно. Прежде всего ему необходимо регулярно прослушивать изучаемые произведения, а также фрагменты из него; заучивать наизусть важнейшие темы из этих произведений; составлять краткие конспекты – анализы изучаемых произведений, с использованием материалов, изложенных в основных учебных пособиях. Кроме этого студенту необходимо пользоваться дополнительной литературой и музыкально – энциклопедическими справочниками, углубляющими знания о предмете; более продвинутые студенты могут так же расширять свой музыкальный багаж посредством самостоятельного изучения отдельных произведений, входящих в список дополнительной музыкальной литературы.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
Уметь:	
У1.ОК1-9 работать с литературными источниками и нотным материалом;	Ориентируется в литературных источниках и нотном материале;
У2 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение;	Владеет умением в письменной и устной форме излагать свои о музыке, жизни и творчестве композиторов и делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение;
У3 определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;	Ориентируется в музыкальном материале и определяет на слух фрагменты изученных произведений;
У4 Применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;	Грамотно применяет основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;
У5 ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;	Владеет умением ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
У6 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;	Знает особенности работы в области теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения;
У7 характеризовать выразительные средства в контексте содержания	Разбирается в выразительных средствах в контексте содержания музыкального произведе-

музыкального произведения	ния;
У8 анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;	Владеет анализом незнакомого музыкального произведения по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
У9 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;	Умеет выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
У10 работать со звукозаписывающей аппаратурой;	Знает особенности работы со звукозаписывающей аппаратурой;
Знать:	
З1 основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	Знает основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
З2 условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;	Знает условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;
З3 этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля от древности к XX в.;	Владеет знаниями основных этапов исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля от древности к XX в.;
З4 основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства в XXв.	Знает основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства в XXв.
З5 о роли и значении музыкального искусства в системе	Владеет знаниями о назначении и роли музыкального искусства

культуры;	в системе культуры;
3 6 основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;	Знает основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;
3 7 основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX – XXI вв.;	Ориентируется в основных этапах развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX – XXI вв.;
3 8 особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;	Знает особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
3 9 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;	Знает творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
3 10 программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);	Знает программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
3 11 теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии;	Владеет теоретическими основами музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии;