

**Частное образовательное учреждение
Дополнительного образования
Детская музыкальная школа «Камертон»**

**Общеобразовательная дополнительная программа
художественно-эстетической направленности
по специальности
«Музыкальная литература»**

«УТВЕРЖДЕНО»
педагогическим советом
ДМШ «Камертон»

«31» августа 2023 года
протокол № 1
от 2023 года

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ДМШ «Камертон»
Н.В. Каджая

Подготовила:
Горбенко М.Г.

«Музыкальная литература»

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Музыкальная литература» в области теории и истории музыки.

Разработчик: Горбенко М.Г.

Учебный предмет направлен на формирование комплекса первичных знаний о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям; знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений; навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения, стилистических особенностей, жанровых периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры; знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки, знание профессиональной музыкальной терминологии; сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов; умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения; навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; знание основных исторических

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемые примерные тематические планы созданы на основе действующей программы по музыкальной литературе для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств.

По сравнению с действующей программой данные тематические планы дают возможность педагогу ознакомить учащихся с творчеством более широкого круга композиторов. Основой построения программы является жанровый подход к изучению музыкальных произведений. Знакомство учащихся с основными музыкальными жанрами и формами является содержанием первого года обучения.

Со второго года обучения учебный материал получает новую направленность – историческое рассмотрение основных музыкальных жанров в творчестве композиторов зарубежных стран.

Третий год обучения - формы и жанры в музыке русских композиторов XIX века.

Четвертый год обучения - обобщение всего пройденного материала с позиций стилей и направлений мирового искусства; знакомство с музыкой русских композиторов XX века.

Место предмета в учебном плане ЧОУ ДО ДМШ «Камертон»

Весь курс рассчитан на один час в неделю в течение каждого года обучения, всего 36 учебных часов в год.

Большой объем изучаемого материала требует от учащихся самостоятельной работы на основе "Опорных конспектов", предлагаемых педагогом.

Контроль результатов обучения

Основными формами контроля результатов обучения являются текущие опросы, тесты, контрольные уроки, проводимые после освоения крупных монографических тем, нескольких тем или разделов курса (возможны творческие задания с использованием компьютерных презентаций). В конце каждого года обучения учащиеся оцениваются по предмету.

В завершение обучения сдается экзамен по курсу «Музыкальная литература». Учащиеся могут сдавать экзамен в форме исследования (реферата), либо по билетам. Вопросы билетов охватывают как новый материал, так и повторение пройденного в предыдущие годы.

Однако в МЭШ и ДМШ «Камертон», интенсивно применяющих в процессе обучения инновационные методики и исследовательские технологии, отдается предпочтение экзамену в форме исследования, в котором учащийся может продемонстрировать не только знания по предмету, но и навыки работы с литературой, умение выразить свое понимание изученного материала, свою точку зрения, владение формой публичной презентации.

Требования, предъявляемые к учащимся по завершении курса, подразумевают формирование у них следующих представлений и практических умений:

- знания жизненного и творческого пути крупнейших зарубежных и отечественных композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- знания истории создания, жанра и особенностей драматургии, композиции изучаемых произведений;
- умения дать общую оценку музыкальному произведению, его месту в творчестве композитора и мировой культуре в целом;
- определения на слух особенностей основных тем, фрагментов музыкального произведения с точки зрения средств художественной выразительности;
- понимания закономерностей развития музыкального искусства различных художественных эпох и стилей.

Тематический план курса

Первый год обучения

Основные музыкальные формы и жанры

№	Наименование тем	Количество
1	Музыка как вид искусства	1
2	Художественный образ	1
3	Содержание музыкальных произведений. Музыка программная и непрограммная	1
4	Вокальная музыка:	
	голос, виды голосов	1
	песня	2
	романс	1
	вокально-хоровые жанры	2
5	Инструментальная музыка:	
	виды оркестров	1
	инструменты симфонического оркестра	3
	история фортепиано(своего инструмента)	1
	танцы	2
	марши	1
	инструментальная миниатюра	2
6	Полифонические произведения	1
7	Циклические произведения (симфония, соната, концерт, квартет)	1
8	Сюита	1
9	Одночастные программные произведения для оркестра (увертюра, фантазия, поэма, картина)	1
10	Музыкально-сценические произведения	
	опера	3
	балет	3

Второй год обучения

Музыкальная литература зарубежных стран

№	Наименование тем	Количество
1	Музыка Австрии и Германии:	
	Введение	1
	Бах. Произведения для органа, инструментальная музыка, вокально-хоровые жанры	4
	Гайдн - создатель сонатно-симфонического цикла	3
	Моцарт - реформатор жанров симфонии, сонаты, оперы	4
	Бетховен. Симфоническое творчество, сонаты, увертюра "Эгмонт"	4
	Шуберт. Вокальное творчество, инструментальная миниатюра	3
	Шуман. Вокальные и инструментальные циклы	1
2	Музыка Италии: инструментальная музыка — Вивальди, Скарлатти, Паганини; "золотой век" итальянской оперы — Верди, Россини	?
3	Музыка Франции: французские клавесинисты, музыка революции, лирическая опера, программная симфония	2
4	Музыка Англии	1
5	Музыка молодых композиторских школ XIX века: Венгрия, Норвегия, Чехия, Польша, Америка	2
6	Шопен. Фортепианное творчество композитора	2

Третий год обучения

Русская музыкальная культура

№ .	Наименование тем	Количество
1	Русская музыка доклассического периода	1
2	Русская музыка первой половины XIX века: русский романс(Варламов, Гурилев, Алябьев)	1
	Глинка - основоположник русской классической музыки(вокальное творчество, произведения для оркестра, опера "Жизнь за царя")	5
	Даргомыжский - "великий учитель музыкальной правды"(вокальное творчество, опера "Русалка")	3
3	Русская музыка второй половины XIX века:	
	Русская культура второй половины XIX века	1
	Композиторы "Могучей кучки":	
	Бородин. Инструментальное, вокальное, оперное творчество	3
	Римский-Корсаков. Оперное творчество и симфоническая сюита "Шехеразада"	4
	Мусоргский. Вокальное, оперное творчество. Фортепианный цикл "Картинки с выставки"	
Чайковский. Симфоническое творчество, инструментальный концерт, оперы, балеты)	6	

Четвертый год обучения

Основные стили и направления в музыке

Русская музыка XX века.

№	Наименования тем	Количество
1	Основные направления и стили:	
	старинная музыка	1
	барокко	
	классицизм	
	рококо	1
	романтизм	1
	реализм	1
	импрессионизм	1
	направления в музыке XX века	1
2	Беляевский кружок	1
3	Русская музыка конца XIX - начала XX века. Рахманинов, Скрябин, Стравинский	4
4	Русская музыка советского периода:	
	Краткий обзор по жанрам, советская массовая песня	1
	Прокофьев (кантата "Александр Невский", симфоническое творчество, балеты "Золушка", "Ромео и Джульетта")	4
	Шостакович (симфоническое творчество, вокальная музыка, камерная музыка, фортепианная музыка)	4
	Хачатурян. Инструментальный концерт	2
	Свиридов. Вокальная и вокально-хоровая музыка	2
	Щедрин. Музыкально-сценические жанры: оперы, балеты	1
	Новая московская школа: Шнитке, Денисов, Губайдулина	2

Содержание курса.

Первый год обучения.

Основные музыкальные жанры и формы.

Тема 1: МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА.

Определение слова "искусство" в его первоначальном значении как умение, мастерство, знание дела. Знакомство с видами искусства. Связь искусств.

Музыка как важнейший вид искусства. Происхождение слова "музыка". Миф об Аполлоне Мусагете. Имена и атрибуты девяти муз.

Значение музыки в жизни человека. "Волшебная сила" музыки в сказках и мифах народов мира. Миф об Орфее и Эвридике. Орфей - символ художника-творца, символ бессмертия искусства, а его золотая лира - эмблема музыки.

Тема 2: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.

Художественный образ - присущая искусству форма отражения действительности характерными для каждого отдельного вида искусства приемами. Выразительные возможности каждого вида искусства.

В изобразительном искусстве художественный образ трактуется как воспроизведение человеческого характера, события, которые ценны неповторимостью, индивидуальностью и в то же время характерны для своего времени. При этом художественным образом может становиться не только конкретная личность или предмет, но и картины природы, пейзажи, в которых также отражаются чувства, мысли, настроения, переживания как самого художника, так и его воспринимающего. Сравнить картины: Тропинина "Гитарист" и Федотова "Свежий кавалер".

Последовательность музыкальных образов - содержание музыкального произведения.

Слушание и разбор художественных образов в музыкальной картине Лядова "Кикимора".

Тема 3: СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. МУЗЫКА ПРОГРАММНАЯ И НЕПРОГРАММНАЯ.

Основные элементы музыкального языка: мелодия, гармония, ритм, лад, фактура и т.д.

Отражение в музыкальных произведениях широкого круга разнообразных явлений действительности, событий и личной жизни людей. Картины истории, образы природы, сказки. Выражение в музыке глубоких чувств и переживаний.

Основное отличие программной музыки от непрограммной. Краткие (выраженные в названии) и развернутые словесные программы. Конкретность и образность программной музыки. Чайковский "Времена года", Мусоргский "Картинки с выставки", Сен-Санс "Карнавал животных".

Тема 4: ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА.

ПЕСНЯ

Общая характеристика песенного жанра. Сочетание двух видов искусства: музыки и поэзии; разнообразие музыкально - поэтического содержания; ведущая роль поэтического начала; куплетная и куплетно - вариационная форма. Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение песен.

Богатство народных песенных жанров как отражение жизни народа: его исторического прошлого и настоящего, его обычаев, надежд и борьбы. Тематическое и жанровое разнообразие народной музыки на примере трудовых, календарных, хороводных, плясовых, протяжных лирических песен и былин.

Значение революционных песен. Революционные песни-гимны, получившие всемирную известность. Их волевое, мужественное начало, решительный маршевый характер музыки, основные особенности мелодии и ритма.

Советская массовая песня и ее роль в жизни нашей страны. Отражение в них истории и быта нашего народа. Богатство и разнообразие тематики.

РОМАНС

Романс - основной жанр вокальной камерной музыки, тонко и глубоко передающий душевный мир человека. Преимущественно лирическая направленность жанра.

Характерные для романса особенности взаимодействия музыки и слова: гибкое следование мелодии за словесным текстом; отражение в музыке поэтических образов стихотворения в их развитии; большое выразительное значение сопровождения. Жанровое разнообразие романса: серенада, баркарола, элегия, баллада.

Баллада, драматический диалог как разновидности романса.

Ф. Шуберт. "Лесной царь"; Г. Свиридов. "Зимняя дорога".

ХОРЫ

Богатство и многообразие хоровых жанров. Две основные разновидности музыкальных произведений, предназначенных для хорового исполнения: хоры а cappella и хоры с сопровождением; сходство и различие между ними, их выразительные возможности.

Различие хоров по составу исполнителей: хоры детские и взрослые; однородные и смешанные. Разнообразие музыкально-поэтического содержания хоровых сочинений; возможности различного подхода к словесному тексту в многоголосных хоровых произведениях.

Рубин В. "По буквари", Свиридов Г. из цикла "Памяти Сергея Есенина".

КРУПНЫЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Оратория и кантата - крупные вокально-симфонические произведения, написанные на драматический сюжет и предназначенные для концертного исполнения. Круг образов, характерных для каждого из этих жанров: преобладание героического и эпического в ораториях, лирического, лирикоэпического и гимнического в кантатах. Общие черты структуры - наличие нескольких законченных номеров, объединенных единым сюжетом.

Основные отличия кантаты от оратории: менее развитый сюжет, большая однородность содержания, меньшие размеры.

Знакомство с изучаемыми жанрами на материале "Пагетической оратории" Г. Свиридова и кантаты "Александр Невский" С. Прокофьева.

Месса и реквием - крупные многоголосные хоровые произведения, написанные преимущественно на традиционные латинские тексты и состоящие из нескольких разделов.

Круг обзоров, характерных для основных разделов мессы. Траурно-величественный характер, присущий жанру реквиема, особенности его современной трактовки.

Знакомство с изучаемыми жанрами на материале Мессы си минор И.С. Баха и "Реквиема" В. Моцарта. Знакомство с современной трактовкой реквиема на примере "Реквиема" Д. Кабалевского.

Тема 5: ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА.

Общая характеристика инструментальной музыки. Разнообразие музыкальных инструментов и их тембровое богатство. Клавишные, струнные, духовые и ударные инструменты. Звучание и внешний вид фортепиано, органа, инструментов симфонического оркестра. Сольная, ансамблевая и оркестровая музыка.

Знакомство с инструментами симфонического оркестра на примере "Путеводителя по оркестру" Б. Бриттена.

ТАНЕЦ

Плясовые наигрыши и народные песни-танцы как прообраз разнообразных жанров танцевальной музыки. Их связь с различными сторонами быта и трудовой деятельности людей. Ритмическая определенность, повторность какой-либо ритмической формулы, характерной для данного танцевального жанра, - важнейшие особенности танцевальной музыки.

Танец - один из древнейших видов искусства. Его роль в быту. Национальная основа танцевальной музыки. Знакомство с народными танцами на примерах: "Камаринской", Гопака, Бульбы, Лезгинки.

Народный танец как один из истоков творчества композиторов. Григ "Норвежский танец", Брамс И. "Венгерский танец".

Общая характеристика старинных западноевропейских танцев. Медленные плавные танцы-шествия: павана, аллеманда, сарабанда, чакона. Умеренно-скорые: куранта, менуэт. Быстрые с прыжками и подскоками: бурре, гавот, жига.

Танцы, получившие общеевропейское распространение: вальс, полька, мазурка, полонез, танго, фокстрот.

МАРШ

Общая характеристика маршевой музыки, ее отличительные черты: передача в музыке размеренного движения при помощи острого, четкого ритма, двух-четырёхдольного размера, умеренного темпа. Многообразие характера и содержания маршей.

Роль маршевой музыки в общественной жизни. Различные виды маршей: торжественные, военно-строевые, траурные, спортивные, сказочно-фантастические, марши из опер и балетов.

МАЛЫЕ ФОРМЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ.

Небольшие инструментальные пьесы напевного склада: песни без слов,*серенады, баллады, элегии, ноктюрны. Круг образов, наиболее присущих каждому из них. Песенный тип мелодики. Характерное для жанра серенады подражание аккомпанирующих голосов звучанию щипковых инструментов: лютни, гитары. Контрастное сопоставление разнохарактерных образов в балладах.

Ф. Мендельсон "Песни без слов", Гайди "Серенада", Рахманинов "Элегия", Шопен "Ноктюрн", "Баллада".

Импровизационное начало инструментальных пьес, написанных в жанрах прелюдии, экспромта, рапсодии. Истоки жанра прелюдии в инструментальной импровизации, предшествующей пению певца или хора. Прелюдии как художественно законченные пьесы, имеющие самостоятельное значение. Круг образов, характерных для этого жанра: преимущественно мимолетные, тонко очерченные зарисовки. Непосредственность эмоционального высказывания, лиризм, напевность, присущие жанру экспромта. Характерные особенности жанра рапсодии: свобода построения формы, основанной на смене ярких контрастных эпизодов, чередование медленных песенных мелодий с патетически-декламационными построениями, быстрый стремительный финал в духе народной пляски.

Ф.Шопен Прелюдии № 4, 16, 20, Ф.Шуберт Экспромт, Ф.Лист Венгерская рапсодия.

Небольшие инструментальные пьесы виртуозного плана: этюды, токкаты. Подразделение этюдов на учебные и концертные. Их основные особенности. Стремительность, напряженное импульсивное развитие, основанное на быстром, ритмически ровном мелодическом движении, характерное для жанра токкаты.

Ф. Шопен Этюд до минор, А.Хачатурян Токката. Небольшие инструментальные пьесы шуточного, юмористического плана: скерцо, юморески.

Ф.Шуберт Скерцо, Р.Щедрин Юмореска.

Тема 6: ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ.

Различие гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Выразительная сущность полифонии. Общая характеристика подголосочного склада, контрастной и имитационной полифонии.

Канон как пример полифонического письма и название небольших самостоятельных пьес, основанных на строго выдержанной имитации.

Инвенция - небольшая инструментальная пьеса полифонического склада, как правило, двух-, реже трехголосная. Короткие выразительные темы, преобладание имитационного развития, интермедии. Разбор одной из двух голосных инвенций И.С.Баха по усмотрению педагога.

Фуга - высшая форма полифонии. Фуга как самостоятельное произведение и как составная часть цикла. Основные разделы фуги: экспозиция, разработка, реприза. Строение экспозиции. Разбор фуги М.И.Глинки ля минор. Фугетта - маленькая фуга.

Фугато - часть или эпизод крупного произведения.

Тема 7: ЦИКЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ.

Общая характеристика циклических форм как последования нескольких самостоятельных частей различного характера объединенных общностью художественного замысла.

Общая характеристика классического сонатно-симфонического цикла и его разновидности в зависимости от состава исполнителей.

Соната - один из основных жанров сольной и камерно-ансамблевой инструментальной музыки. Типичное для классической сонаты трехчастное строение цикла с быстрыми крайними частями и медленной серединой.

Симфония - ведущий жанр симфонической музыки общая характеристика жанра. Классическая симфония и ее характерные черты: энергично, стремительное развитие, яркие тематические контрасты в первой части, медленный темп, преобладание песенного или напевно-декламационного склада во второй части; быстрая, часто основанная на танцевальных ритмах третья часть; типичные для финала образы радостных массовых празднеств.

Трио и квартеты - камерно-ансамблевые произведения, написанные преимущественно в сонатно-циклической форме. Характеристика наиболее часто встречающихся в музыкальной практике исполнительских составов: однородных, смешанных.

Близость классического концерта по своему содержанию и строению к симфонии. Его основные отличия: введение солирующей партии, вступающей в диалог с оркестром, трехчастное строение цикла, особенности изложения экспозиции в первой части; место и значение сольных каденций. Знакомство с жанром концерта на примере Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Тема 8: СЮИТА.

Характерные черты жанра сюиты - создание единой композиции на основе чередования контрастных частей, их относительная самостоятельность, сравнительно большая свобода в построении цикла.

Разновидности сюиты: старинная (танцевальная), программная.

И.С. Бах. Сюита № 2 си минор. Характеристика и разбор отдельных старинных танцев. Обязательные танцы сюиты: Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига. Необязательные номера: Шутка, Менуэт.

Знакомство с программной сюитой на примере музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт". Сюиты Грига "Пер Гюнт" № 1 и № 2. Яркое и самобытное отражение в музыке основных образов драмы. Природа и народная фантастика в музыке Грига.

Тема 9: ОДНОЧАСТНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.

Основные разновидности одночастных произведений для симфонического оркестра: симфоническая увертюра, симфоническая поэма, симфоническая фантазия и симфоническая картина.

Значение сонатной формы в симфонической увертюре. Программная увертюра. Знакомство с жанром на примерах: Чайковский "Ромео и Джульетта", Глинка "Арагонская хота".

Особенности построения симфонической поэмы. Знакомство с поэмой Листа "Прелюды" и "Поэмой огня" Скрябина.

Близость к построению поэмы симфонической картины симфонической фантазии. Глинка "Вальс-фантазия", Мусоргский "Ночь на Лысой горе", Дебюсси три эскиза "Море". Симфонические фантазии на народные темы. Глинка "Камаринская".

Тема 10: МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

ОПЕРА

Опера как синтетический вид искусства: сочетание драмы и музыки, декоративной живописи, участие солистов, хора, оркестра, в ряде случаев балетной труппы. Разновидности оперных спектаклей в зависимости от содержания: исторические и лирические драмы, трагедии, комедии, оперы на бытовые, сказочные и эпические сюжеты.

Оперные формы: ария, вокальный монолог, речитатив. Место и значение ансамблевых и хоровых сцен в оперном спектакле. Оркестровая партия и ее возможности в углублении и обогащении сценического образа.

Знакомство с жанром на примере оперы Глинки "Руслан и Людмила". Общая характеристика содержания, основная идея. Прослушивание и более детальный разбор следующих номеров: Увертюра, первая песнь Баяна, каватина Людмилы, сцена похищения Людмилы, рондо Фарлафа, ария Руслана, ария Людмилы "Ах, ты, доля", один из восточных танцев, хор "Ах ты свет, Людмила".

БАЛЕТ

Балет как сложный синтетический жанр, объединяющий несколько искусств: хореографию, музыку, декоративную живопись. Возможности балета в передаче разнообразного содержания. Лирический, героический, комический, сказочно-фантастический балет.

Структура классического балета, основанная на органичном слиянии танцев и пантомимы. Их роль в балетном спектакле. Танцы классические и народно-сценические. Характеристика сольных танцев: вариации, па-де-де, па-де-труа и ансамблевых кордебалетных танцев.

Знакомство с жанром балета на примере балета Чайковского "Щелкунчик".

Прослушивание и детальный разбор следующих номеров: Марш, Вальс, Арабский танец, Китайский танец, Танец пастушков, Танец феи Драже.

Тема 11: МУЗЫКА ТЕАТРА, КИНО, РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Место и значение музыки в спектаклях драматического театра, кинофильмах и телепередачах. Использование ее в качестве звукового фона; как одного из выразительных

средств, помогающих раскрытию художественного образа; ведущее значение музыки в музыкальных кинофильмах, специальных музыкальных телепередачах. Знакомство с фрагментами из музыки Прокофьева к к/ф "Иван Грозный". Два - три примера хорошо знакомых учащимся музыкальных заставок к радио и телепередачам.

Второй год обучения

Музыкальная культура зарубежных стран

Тема 1: МУЗЫКА АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ

Искусство Германии в средние века: минезингеры и мейстерзингеры. Ганс Сакс - выдающийся мастер пения эпохи Возрождения.

Развитие инструментальной музыки. Творчество Баха - вершина в области развития европейской полифонии.

Вена - столица Австрийского государства - один из центров музыкального мира XVIII века. Значение искусства венских классиков: Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Гомофонно-гармонический стиль, созданный венскими классиками. Рождение жанров: симфонии, сонаты, квартета.

XIX век - век романтизма. Творчество первого романтика - австрийского композитора Шуберта. Его традиции продолжали Шуман и Мендельсон.

Значение жанров песни и фортепианной миниатюры в творчестве романтиков. "Драмы будущего" - так называл свои оперы композитор - романтик Вагнер.

Искусство Германии и Австрии XX века. Необычайная сложность сочинений современных композиторов. Новое обостренное восприятие мира в произведениях Р. Штрауса, Малера, Хиндемита. Композиторы нововенской школы - Шенберг и Берг. Создание ими серийной техники письма.

Значение творчества немецких и австрийских композиторов для мировой музыкальной культуры.

Тема 2: ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685-1750)

Творчество И.С.Баха и его значение в развитии музыкальной культуры. И.С.Бах как музыкант-мыслитель, художник-гуманист, смелый новатор, в творчестве которого подытожены достижения предшествующих поколений в области развития европейской полифонии и заложены основы нового гомофонно-гармонического стиля. Огромное творческое наследие композитора.

Органное произведение Баха - вершина развития органной литературы. Широкий диапазон образов, их эмоциональное богатство, внутренняя сосредоточенность, драматический размах; расширение выразительных средств; выявление новых динамических и тембровых возможностей инструмента. Композиционные особенности, характерные для органного произведения Баха. Свобода форм; объединение двух различных по характеру и средствам выразительности частей в единую целостную композицию, первая часть которой - токката, фантазия или прелюдия гомофонно-гармонического склада, а вторая - fuga.

С.Бах. Органная токката и fuga ре минор; Хоральная прелюдия фа минор; Пассакалия до минор.

Клавирная музыка И.С.Баха. Расширение сферы выразительных средств клавира; использование приемов, черт, свойственных органной, оркестровой и вокальной литературе. Первые в истории музыки концертные произведения для этого инструмента.

История создания и значение "Хорошо темперированного клавира" утверждающего равноправие всех тональностей равномерно-темперированного строя, формировавшегося в музыкальной практике той эпохи.

И.С.Бах. Двухголосные инвенции до мажор и фа мажор Прелюдия и фуга до минор из 1-го тома ХТК. Итальянский концерт (фрагмент)

Вокально-драматические сочинения И.С.Баха.

Обращение композитора преимущественно к крупным монументальным жанрам, постановка больших жизненных проблем. Огромная сила воздействия музыки, преодолевающей церковные ограничения и воспевающей красоту и радость жизни.

И.С.Бах. Месса си минор (фрагменты).

Признание Баха современниками как исполнителя- импровизатора на органе и клавире. Судьба творческого наследия композитора. Триумфальное возрождение музыки Баха в XIX веке. Значение его творчества в наши дни.

Тема 3: ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА.

Музыкальная атмосфера Вены второй половины XVIII - начала XIX века. Идеиная связь творчества Гайдна, Моцарта и Бетховена с передовыми устремлениями эпохи Просвещения. Влияние идей французской революции.

Характерные для произведений стиля венской классики богатство художественных образов, строгая простота гармонии, ясность структуры, правдивое отражение действительности, гуманизм, народность.

Влияние творчества венских классиков на дальнейшее развитие мировой музыкальной культуры.

Тема 4: ЙОЗЕФ ГАЙДН (1732-1809)

Выдающийся австрийский композитор второй половины XVIII столетия Гайдн - один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Превращение симфонии в творчестве Гайдна в самостоятельный концертный жанр. Многочастность, цикличность построения, контрастность частей симфонии. Установление характера и строения каждой части. Оркестр Гайдна.

Гайдн Симфония ми-мажор. Показ симфонии в целом. Становление в творчестве Гайдна типа классической сонаты. Характерные признаки большинства сонат Гайдна - легкость и изящество музыки, небольшая звуковая насыщенность, отсутствие резкого контраста между темами, небольшой масштаб.

Знакомство с сонатным творчеством композитора на примере Сонат Ми минор и Ре мажор.

Воспевание в музыке оратории "Времена года" радостной, счастливой жизни людей на лоне природы, (хор земледельцев и арня Симона из первой части; хор "Гроза" из 2-й части, финальный хор из 4-й части.

Тема 5: ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ (1756-1791)

Моцарт - гениальный австрийский композитор второй половины XVIII века, современник Гайдна. Мировое значение творчества Моцарта. Жанровое многообразие, мелодическое богатство, совершенство формы. Искренность и правдивость его музыки; ее глубокая содержательность. Высокая гуманистическая направленность творчества Моцарта.

Знакомство с симфоническим творчеством на примере Симфонии соль минор. Общая характеристика цикла, соотношение частей в нем. Более детальный разбор 1 части. Взволнованный, трепетный характер музыки главной партии. Контраст главной и побочной партии. Соотношение тональностей. Основные принципы классической разработки. Драматизация темы главной партии в разработке. Изменение характера побочной партии в респризе.

Сонатное творчество В.А. Моцарта. Преобладание светлого жизнерадостного характера, изящество, грациозность музыки. Соната ля мажор. Своеобразие строения этой сонаты: вариационность в первой части. Переосмысление танцевального жанра в Менюэте. Финал - одно из самых популярных произведений Моцарта. Яркость и богатство мелодий, выразительный и четкий ритм. Чередование контрастных эпизодов при целостности и завершенности всей части в целом.

Оперная реформа Моцарта. Создание композитором новых жанровых разновидностей оперы. Органическое слияние музыки с драмой при подчеркнутом значении первой. Яркость воплощения характеров, многогранность характеристик, мастерство ансамблевой техники.

Из оперы "Свадьба Фигаро": увертюра, ария Фигаро "Если захочет барин попрыгать", ария Керубино "Рассказать, объяснить не могу я", дуэт Фигаро и Сюзанны (начало I д.). "Реквием" Моцарта. История его создания. Общая характеристика музыки, далеко выходящей за пределы строгого церковного произведения; ее величественность и строгость, передающие глубокое чувство любви к людям.

Тема 6: ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН (1770-1827)

Бетховен - величайший классик немецкой и мировой музыки, наиболее ярко выразивший в своем творчестве передовые, демократические идеи эпохи.

Богатство и многогранность музыкального творчества Бетховена. Народность, высокая идейность, реализм, глубина содержания музыки Бетховена.

Знакомство с симфоническим творчеством Бетховена - симфонии № 3, № 5, № 9.

Более детальный разбор Симфонии № 5. Идеи содержание симфонии. Линия драматического развития музыки от мрака к свету. Строение цикла, соотношение частей в нем. Значение "мотива судьбы".

I часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремленность развития. Лаконичность высказывания. Главная партия — основной образ I части. Пластичность и мягкий лирический характер темы побочной партии. Напряженный характер разработки и драматическое завершение развития в коде.

II часть. Сопоставление двух основных образов: мужественно - лирического и героического; их развитие в вариациях.

III часть. Скерцо. Взволнованный, драматический характер музыки крайних частей скерцо. Преобразование мотива судьбы. Непосредственный переход III части в финал симфонии.

IV часть. Героически - ликующий характер музыки финала. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла.

Увертюра "Эгмонт" как образец программной музыки. Раскрытие в ней главной идеи произведения. Сопоставление основных образов сонаты. Строение цикла. Контрастность частей. Отражение в музыке идей борьбы и воли к победе. Стремительный, мятежный характер музыки I части. Вступление и его роль. Образное содержание главной и побочной партий. Соотношение тональностей.

Мужественный, сдержанный характер лирики Бетховена во II части.

III часть - энергичный характер музыки финала. Основные темы.

Тема 7: ФРАНЦ ШУБЕРТ (1797-1828)

Франц Шуберт - великий австрийский композитор начала XIX века - один из первых представителей музыкального романтизма. Основополагающее значение лирического начала в творчестве Шуберта. Глубокая жизненная правдивость, искренность, непосредственность музыки Шуберта. Образы простых людей центральные в творчестве композитора. Новаторство Шуберта - создание им жанра фортепианной миниатюры, песенных циклов, лирической симфонии нового типа.

Ведущее значение песни в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыки Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики Шуберта. Единство музыки и текста. Многообразие жанров песен. Значение мелодии как ведущего начала песен. Значение фортепианной партии. Новаторство Шуберта в области музыкальной формы.

Проникновенность и теплота, глубина содержания и благородство выражения. Сочетание доступности с высоким профессиональным мастерством в песнях Шуберта.

Разбор нескольких песен разного характера, например: "В путь", "Мельник и ручей", "Шарманщик", баллады "Лесной царь", "Серенада".

Фортепианное творчество Шуберта, его тесная связь с бытовым музицированием. Отражение в пьесах для фортепиано многообразного мира чувств и переживаний художника; безмятежно - лирических, драматических и др. Песенный склад мелодии в фортепианных произведениях Шуберта.

Более детальный разбор следующего музыкального материала: Музыкальный момент фа минор, Экспромт ми бемоль мажор, Вальс си минор.

"Неоконченная" симфония - первая романтическая симфония. Новый по сравнению с классическими симфониями идейный замысел сочинения, лирический круг образов. Песенная природа основных тем симфонии. Новая романтическая трактовка цикла и сонатной формы.

1 часть. Ее лирико-драматическое содержание. Композиция. Особый характер тематического контраста при однородных песенных темах. Напряженность развития в разработке. Доминирующее значение темы вступления в разработке и коде.

Тема 8: РОБЕРТ ШУМАН. (1810-1856)

Шуман - великий немецкий композитор-романтик. Особая направленность романтизма Шумана, его бунтарство, протест против косности, мещанства ("филистерства") в немецком искусстве. Смелость идейно-художественных взглядов Шумана, их отражение в его литературно-критической и композиторской деятельности.

Яркое новаторство Шумана-композитора, новизна, богатство и разнообразие поэтического содержания его музыки. Создание новых жанров фортепианной музыки, обогащение средств музыкальной выразительности: мелодики, гармонии, ритмики, фактуры. Трагическая судьба Шумана-пианиста.

"Карнавал" - один из ярких образцов фортепианной программной музыки у Шумана. Богатство, оригинальность музыкальных образов - музыкальные портреты, традиционные персонажи карнавала, бытовые сценки, танцы. Особенности строения - цикл контрастных миниатюр, объединенных общим замыслом. Обрамляющее значение вступления и заключения. Более детальный разбор следующего музыкального материала: "Пьеро и Арлекин", "Бабочки", "Киарина", "Флорестан", "Эвсебий", "Шопен", "Паганини" (по выбору педагога).

Особенности вокального творчества Шумана. Объединение романсов в вокальные циклы на основе сюжета, круга образов или общности замысла. Углубление лирико-психологического начала. Обогащение Шуманом средств музыкальной выразительности в жанре песни. Сочетание в вокальном стиле гибкой речитативности и песенности. Детальный разбор из цикла "Любовь поэта": "Я не сержусь", "Посвящение".

Тема 9: МУЗЫКА ИТАЛИИ

Наследники культуры Великой Римской империи. Музыкальные традиции, ставшие достоянием всего культурного человечества: итальянские термины, современное нотное письмо, первые консерватории. Знаменитые итальянские скрипичные мастера: Амати, Страдивари, Гварнери.

Инструментальная музыка. Замечательные скрипачи, органисты, клавесинисты, создавшие классические формы инструментальной музыки: Корелли, Вивальди, А. Скарлатти, Фрескобальди. Величайший скрипач всех времен - * Никколо Паганини.

Рождение оперы - начало XVII века. Первый великий оперный композитор Италии Клаудио Монтеверди. Опера-серия (А.Скарлатти) и опера-буффа (Перголези "Служанка-госпожа", Чимароза "Тайный брак"). XIX век - "золотой век" итальянской оперы. Творчество композиторов Россини, Беллини, Доницетти, Верди.

Джоаккино Россини (1792-1868) - крупнейший итальянский оперный композитор 1-й трети XIX века. Подъем национально-освободительного движения в Италии после наполеоновских войн. Преломление в лучших операх композитора прогрессивных демократических, освободительных устремлений Италии. Опера "Севильский цирюльник" - вершина в развитии итальянской оперы-буффа. Литературный источник - комедия Бомарше. Индивидуальные музыкальные характеристики действующих лиц - Фигаро, Розины. Яркий национальный характер мелодики оперы, преломление бытовых жанров в музыке оперы.

Джузеппе Верди (1813-1901) - великий итальянский оперный композитор-реалист. Преломление в его творческой и общественной деятельности национально-освободительной борьбы итальянского народа в середине XIX века. Жизненная правдивость и глубокий последовательный демократизм воззрений Верди.

"Риголетто" - первая зрелая опера Верди, определившая характерные черты оперного стиля композитора. Социально-обличительная идея драмы Гюго "Король забавляется". Простота и доступность мелодического стиля оперы.

Бытовые музыкальные жанры в опере: песня, марш, баллада, различных ритмов итальянских танцев. Баллада Герцога и песенка Герцога - своеобразное претворение жанра бытовой музыки (баркаролы) для характеристики отрицательного персонажа. Хор "Тише, тише" из сцены похищения Джильды - переосмысление жанра марша.

Песенка Риголетто и ария "Куртизаны" - драматическая кульминация в раскрытии образа Риголетто.

Тема 10: МУЗЫКА ФРАНЦИИ.

Расцвет искусства трубадуров - от середины XII и до конца XIII века. Жанровое разнообразие песен трубадуров: пастрели (из сельской жизни), сирвенты (служилые песни), тенсоны (нравоучительные в виде диалога) и другие. Народные истоки многих песен трубадуров

Многоголосная песня XV-XVI века. Центральная фигура французского Ренессанса - крупнейший мастер канцон Клеман Жаннекен.

Расцвет в XVII столетии пышного искусства придворной оперы. Жан Батист Люлли - создатель французской оперы.

Музыка французских клавесинистов первой половины XVIII века - Франсуа Куперена и ЖаНа Филиппа Рамо.

Музыка Великой Французской революции. Песни, марши ("Карманьола", "Са ира"). Великая песня победившего народа - "Марсельеза" Руژه де Лиля.

XIX век. Берлиоз - создатель программной симфонии. Типично-романтическая трактовка автобиографического сюжета. Новые принципы композиции в сочинении. Последовательное развитие сюжета в 5-ти частях симфонии: романтически-приподнятой первой, жанровой - второй, поэтической картины природы в третьей, трагической - четвертой, зловеще фантастической - пятой. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки: вальса во 2-ой части, пастушьего наигрыша в третьей, траурного марша в четвертой, ритма танца в пятой.

Французская лирическая опера, как прогрессивное направление во французской музыке второй половины XIX века. Оперы: "Фауст" Гуно и "Кармен" Бизе - наиболее яркие образцы жанра французской лирической оперы.

Опера "Кармен" Бизе - великое реалистическое произведение зарубежной музыки XIX века. Новелла Мериме и особенность ее претворения в опере. Яркая народность музыкального языка, органичное претворение в нем особенностей испанской народной музыки.

Новые пути в музыкальном искусстве на пороге XX века. Клод Дебюсси и Морис Равель - основоположники музыкального импрессионизма. Преимущественное обращение к инструментальным формам.

24 Прелюдии Дебюсси - наивысшее достижение всего творческого пути композитора. Преобладание в них пейзажных мотивов, жанрово-бытовых тем, музыкальных портретов. Свободная форма прелюдий, основанная на сочетании импровизационности с элементами двух- или трехчастности.

Симфонический ноктюрн №2 — "Празднества" — живописная жанровая симфоническая картина. Новая трактовка типичного для романтической музыки жанра ноктюрна.

"Болеро" Равеля. История создания. Его скрытый программный замысел. Особенности композиции сочинения — своеобразное претворение жанра симфонических вариаций.

Зарождение в 20-е годы нашего столетия содружества композиторов "Группы шести" или "Шестерки". Новые образы, новые ритмы, передающие биение пульса больших городов. Движение могучего товарного локомотива в пьесе А.Онеггера "Пасифик 231".

Тема 11: МУЗЫКА АНГЛИИ.

Музыкальная культура Англии в средние века и в эпоху раннего Возрождения. Расцвет светской музыки: сольные и ансамблевые песни, мадригалы, вокальная и танцевальная музыка для театральных представлений (так называемых "масок").

Искусство английских верджиналистов Уильяма Берда и Джона Дауленда. Основные жанры: сюиты из танцевальных пьес и вариации на мотивы популярных песен и арий.

Значение творчества Генри Перселла для музыкальной культуры Англии. Песни, кантагы, музыка к театральным спектаклям (в том числе шекспировским), сонаты для различных инструментов. Единственная опера Перселла "Дидона и Эней" - жемчужина музыки XVII века.

Творчество немецких и австрийских композиторов, работавших в Англии в XVIII - XIX веках: Христиана Баха, Генделя, Гайдна, Мендельсона.

Возрождение английской композиторской школы в XX веке. Самые яркие его представители - Воан Уильямс и Беннджамин Бриттен.

Появление в 60-е годы XX века искусства вокально-инструментального квартета "Битлз" (П. Мак-Картни, Дж. Ленон, Дж. Харрисон, Ринго Старр). Резко критический тон многих песен, экспрессия исполнения, элементы англо-кельтского фольклора в сочетании с джазово-блюзовыми интонациями.

Тема 12: МУЗЫКА МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРСКИХ ШКОЛ XIX ВЕКА.

Французская революция и национально-освободительные движения во многих странах Европы. Народные движения способствовали возникновению новых национальных музыкальных школ в Польше, Чехии, Венгрии, Норвегии, России, а несколько позже в Финляндии и Америке.

НОРВЕГИЯ

Григ - великий норвежский композитор, основатель норвежской композиторской школы. Широкое отражение в творчестве Грига темы Родины - ее природы, быта, истории, народного эпоса, сказки. Преобладание лирического круга образов.

Инструментальная и вокальная миниатюра - ведущий жанр в творчестве Грига. Национальные образы, народно-жанровые картинки и сказочно фантастические образы. Истоки творчества Грига - норвежская народная песня, танцы (халлинг, спригтанц, гангер).

Различные виды халлинга в пьесах - "Кобольд", "Листок из альбома " ор.12, "Шествие гномов", " Свадебный день в Трольхаугене".

Фортепианный концерт - его место в мировой фортепианной литературе.

ВЕНГРИЯ

Ференц Лист - великий венгерский композитор - классик венгерской музыки. Мировое значение разносторонней деятельности Листа - великого пианиста, передового музыкально-общественного деятеля, дирижера. Пропаганда им классического музыкального наследия, творчества выдающихся современников.

Новаторство Листа - утверждение программности, как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки (одночастная соната, рапсодия, симфоническая поэма).

Венгерские рапсодии - новый жанр фантазии на венгерские народные темы. Отражение в них различных картин народной жизни из прошлого и настоящего Венгрии. Импровизационность - один из основных принципов формообразования рапсодий. Сочетание в рапсодиях характерных жанровых черт венгерского музыкального фольклора с новейшими достижениями виртуозного фортепианного стиля.

ЧЕХИЯ

Многовековая история борьбы чешского народа за национальную независимость и свободу. Отражение ее в богатейшей народной и профессиональной чешской музыкальной культуре. Становление чешской музыкальной классической школы в период подъема национально-освободительного движения второй половины XIX века.

Сметана - великий чешский композитор, классик чешской музыки. Борьба Сметаны за национальное музыкальное искусство, его творческая, музыкально-общественная, организаторская и публицистическая деятельность. "Проданная невеста" - бытовая комическая опера на сюжет из жизни чешской деревни. Ведущая роль в музыке оперы чешского народного танца - польки, как основы ведущих массовых сцен, ансамблей и некоторых сольных эпизодов оперы.

Дворжак - выдающийся чешский национальный композитор-классик, последователь Сметаны. Национальная природа музыки Дворжака. Демократическая направленность его творчества. Огромный диапазон творчества - создание выдающихся произведений в разных жанрах - симфоний, камерных сочинений ("Думки"), инструментальных концертов (концерт для виолончели). Утверждение новых демократических жанров. "Славянские танцы" Дворжака - замечательные образцы чешской народно-бытовой симфонической музыки. Их различное образно-бытовое содержание. Красочная оркестровка.

ПОЛЬША

Шопен - великий польский национальный композитор, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее 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 века.

Обращение Шопена в творчестве почти исключительно к фортепианной музыке. Яркое новаторство Шопена. Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры - переосмысление традиционных (прелюдии, этюда, вальса, ноктюрна, экспромта), создание новых фортепианных жанров на основе претворения польских национальных танцев - мазурки, полонеза. Новые образцы крупной инструментальной одночастной формы скерцо, баллада.

Ноктюрны - новый вид романтической фортепианной музыки. Преобладание лирического начала в ноктюрнах. Ведущая роль гибкой пластичной мелодики, особые приемы ее изложения и развития. Характерные приемы композиции (3-частность).

Прелюдии - новый фортепианный цикл, объединяющий 24 миниатюры. Художественное и эмоциональное многообразие прелюдий, их жанровые связи с мазуркой, маршем,

вальсом, песней, виртуозной пьесой типа этюда, импровизацией. Законченность, художественная завершенность прелюдий при сжатости, миниатюрных размерах большинства из них. Тональный план цикла (по квинтовому кругу).

Этюды - виртуозные пьесы нового типа. Подчинение в них виртуозных задач определенному художественному замыслу. Богатство образного содержания в этюдах. Особый "шопеновский" тип виртуозности в этюдах, основанный на сочетании различных видов фортепианной техники, преимущественно мелкой. Обогащение тембровых возможностей фортепьяно, мелодическая насыщенность фактуры изложения.

Вальсы - совершенный образец поэтизации бытового жанра.

Мазурки - самобытное художественное воплощение в них наиболее типичных сторон национального характера польского народа. Особо яркое выявление национальной природы музыки Шопена в мазурках: широкое использование ладов - лидийского, миксолидийского, фригийского, натурального минора, перенесение приемов игры на народных инструментах в фортепьянную фактуру мазурок (квинтовый "волыночный" органнй пункт, "щипковая" звучность). Особенности композиции большинства мазурок чередование эпизодов контрастного характера, преобладание сложной трехчастной формы и рондо.

Полонезы - новый вид крупного фортепианного произведения, созданного на основе национального танца. Отражение в некоторых из них героики национального эпоса польского народа. Особенности композиции полонезов - преобладание трехчастной формы, состоящей из развернутых контрастных разделов. Своеобразие фортепианного изложения (использование фортепьянной крупной техники с сохранением ведущего значения напевной мелодии).

Историческое значение творчества Шопена. Шопен и мировая фортепьянная исполнительская культура. Международные конкурсы имени Шопена.

АМЕРИКА

Своеобразие самой молодой музыкальной культуры. Музыка США и; музыка стран Латинской Америки. Слияние европейского, индейского и африканского фольклора.

Творчество Стивена Фостера. Рождение мюзикла.

Начало двадцатого столетия - рождение джаза. Характерные особенности джаза: бит, свинг, ритмическая свобода, импровизация и т.д. Виды джаза: традиционный джаз (диксиленд), бибоп, свинг-джаз, кул, модальный джаз, джаз-рок.

Знакомство с творчеством Армстронга и Эллингтона.

Рождение рок музыки. Разновидности и особенности.

Третий год обучения.

Русская музыкальная литература.

Тема I: РУССКАЯ МУЗЫКА ДОКЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Древнерусская музыка. Хронологические рамки. Народная и церковная музыка. Значение Крещения Руси для профессиональной музыки. Знаменный распев, крюковые рукописи, партесное пение, искусство колокольного звона.

Реформы Петра I. Расцвет светской музыки. Рождение новых жанров: канты, российские песни, хоровые духовные концерты, первые русские оперы. Музыка - как часть европейского воспитания. Расцвет любительского музицирования. Развитие инструментальных жанров.

Выдающиеся русские композиторы конца XVIII века - Фомин, Хандошкин, Бортнянский.

Тема 2: РУССКАЯ МУЗЫКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.

Алябьев, Гурилев, Варламов - авторы популярных романсов первой половины XIX века. Тесная связь творчества этих композиторов с городской песней и бытовым музицированием. Верстовский - крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Создание русской музыкальной классической школы. Глинка - основоположник русской классической музыки.

Даргомыжский - современник и последователь Глинки.

Тема 3: МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА

Глинка - гениальный композитор, основоположник русской классической музыки. Творчество Глинки - новый этап в развитии музыкального искусства.

Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. Высокая идейность, народность и реализм творчества Глинки. Русская национальная природа его творчества. Глубокое проникновение и содержание народного творчества. Мелодическое начало - основа художественной выразительности музыки Глинки. Классические нормы голосоведения, яркость гармонического языка.

Исключительное разнообразие камерного вокального жанра. Глубокое знание вокальных возможностей певческого голоса. Романсы: "Жаворонок", "Попутная песня", "Я помню чудное мгновенье".

Характеристика симфонического творчества Глинки на примере "Камаринской" и "Вальс-фантазии".

Оперное творчество Глинки. Два типа оперы. Сплетение эпического, лирического, драматического при воплощении исторической темы в опере "Жизнь за царя". Главные герои оперы "Жизнь за царя": Антонида, Ваня, Сусанин. Значение хоровых сцен в опере. Опера "Руслан и Людмила" - неисчерпаемый источник дальнейшего развития русской эпической оперы.

Тема 4: АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ДАРГОМЫЖСКИЙ.

Органическая связь творчества Даргомыжского с общими тенденциями искусства 1840 - 1850 г.г.

Русская народная песня и бытовой романс - истоки мелодического языка композитора. Стремление Даргомыжского к передаче в музыке интонаций разговорной речи. Жанровое разнообразие вокального творчества. Глубокая искренность, простота и правдивость передачи человеческих чувств. Романсы: "Мне грустно" и "Шестнадцать лет". Песни сатирического и социально обличительного характера. Романс "Титулярный советник".

"Старый капрал" - драматическая песня. Обличительная направленность стихотворения Беранже. Гибкая передача в музыке различных психологических оттенков. Роль маршевого ритма.

Оперная реформа Даргомыжского. Создание нового типа русской оперы - бытовой психологической драмы. Опера Даргомыжского "Русалка". Связь музыки оперы с народной музыкой, ее правдивость и искренность. Преобладание в опере принципа сквозного музыкального развития, Ведущая роль оперного речитатива и диалогических сцен. Главные герои оперы: Наташа, Мельник, Князь.

Новизна и необычность музыкального языка оперы "Каменный гость" преобладание в ней напевно-речитативного диалога.

Историческое значение оперной реформы Даргомыжского.

Тема 5: РУССКАЯ МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Подъем освободительного движения 50-60-х гг.

Чернышевский и Добролюбов. Расцвет демократической литературы и искусства этого периода. Художники-передвижники.

Музыкальная жизнь 60-х годов. Значение создания Русского музыкального общества (1859 г.) и Петербургской консерватории (1866 г.) Николаем Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности.

Музыкальная критика. Серов, Стасов.

Композиторы "Могучей кучки". Основная направленность деятельности "Балакиревского кружка" - борьба за национальное развитие русской музыки. Продолжение традиций Глинки в творчестве композиторов "Могучей кучки": Балакирева (1836-1910), Бородина (1833-1887), Кюи (1835-1918), Мусоргского (1839-1881) и Римского Корсакова (1844-1908). Развитие ими принципов народности, патриотизма, гуманизма, демократичности искусства. Многостороннее использование в произведениях кучкистов народной песни. Новаторство музыкального языка, опора на крестьянский фольклор, богатство колорита, гармонии, тембра.

Значение творчества композиторов "Могучей кучки" в развитии русского музыкального искусства.

Тема 6: АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧБОРОДИН (1833 -1887)

А.П.Бородин - великий русский композитор-классик, крупный ученый, общественный деятель. Национальный характер музыки Бородина, ее мелодическое богатство и красочность. Народность и реализм творчества. Монументальность героико-эпических образов и оптимистический характер музыки Бородина.

Камерное вокальное творчество. Развитие традиций русского романса. Новаторство форм. Разнообразие тематики. Сказочные богатырские образы в романсах: "Песни темного леса" и "Спящая княжна".

Инструментальное творчество. Тяготение к программности, конкретность и яркость образов. "Богатырская симфония" А.П.Бородина - одно из лучших произведений русской симфонической музыки, выражающей идеи патриотизма, национальной гордости. Зрелость и мастерство, своеобразный национальный колорит. Эпический характер музыки. Характеристика основных разделов и главнейших тем. Значение основной темы в образном содержании I части. Ее тематическое развитие.

Связь классического камерного стиля с чисто русской напевностью во Втором квартете Бородина. Характер сосредоточенного лирического раздумья, большое мелодическое богатство, полифоническое мастерство. Разбор "Ноктюрна" из Второго квартета.

Оперное творчество. Опера "Князь Игорь". Эпический жанр оперы. "Слово о полку Игореве" как источник содержания оперы. Патриотическая идея. Народно-песенная основа музыки. Русский и восточный элемент в музыке оперы. Развитие традиций Глинки. Образ Игоря в опере. Народные сцены.

Тема 7: НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844-1908).

Римский-Корсаков - один из величайших русских композиторов классиков. Широта его творческой и музыкально-общественной деятельности. Жизнь народа в ее различных проявлениях (история, быт, сказка) - основное содержание творчества Римского-Корсакова. Яркость, красочность музыкального языка. Высокое профессиональное мастерство. Педагогическая деятельность.

Симфоническое творчество. Симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова "Шехеразада". Единство поэтического замысла, общность музыкальных тем. Строение

цикла. Характер программности произведения. Восточный характер музыки. Яркость музыкальных образов и мастерство звукописи. Яркость оркестровки; выразительная роль отдельных инструментов оркестра.

Оперное творчество. Опера Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка". Сочетание правдивого изображения жизни и быта людей с миром фантастики, сказки. Столкновение добра и зла, торжество светлого начала. Развитие образа Снегурочки в опере. Воспроизведение композитором старинных русских обычаев и обрядов. Образы природы. Единство природы и человека.

Тема 8: МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ МУСОРГСКИЙ (1839-1881).

Мусоргский - великий русский композитор-классик, наиболее яркий выразитель революционно-демократических идей 60-х годов XIX века в области музыкального искусства. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Вокальное творчество. Основная тематика его песен. Воплощение в них образов русского народа. Социальная направленность многих из них, новаторство музыкального языка. Песни: "Сиротка", "Колыбельная Еремушки", "Светик Саввишна". Мировое значение вокального творчества Мусоргского.

Симфоническое творчество. Симфоническая фантазия Мусоргского "Ночь на Лысой горе". Фантастичность, сказочность образов, смелость гармонического языка.

Оперное творчество. Опера Мусоргского "Борис Годунов". Основная идея оперы - конфликт между царской властью и народом. Народ - главное действующее лицо в опере. Глубина проникновения композитора в обстановку исторической эпохи. Из оперы "Борис Годунов": вступление, хор "На кого ты нас покидаешь", речитатив и ария Бориса из второго действия, хор "Расходилась, разгулялась", плач Юродивого.

Тема 9: ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893)

Чайковский - гениальный русский композитор. Его творчество - одна из вершин русской и мировой музыки. Реализм, искренность и правдивость музыки Чайковского. Широкое отражение в ней русской жизни и внутреннего мира русского народа. Сочетание доступности и высокого профессионального мастерства. Богатство и красота мелодий. Связь с народной песней. Жанровое разнообразие творческого наследия композитора. Музыкально-общественная, педагогическая, дирижерская деятельность Чайковского.

Симфоническое творчество. Многогранность симфонизма Чайковского, отражение в нем различных сторон жизни — лирики, драматизма, трагизма. Лирическая природа его дарования, симфонизм, опора на жанровую конкретность образов, тяготение к обобщению понимаемой программности.

Чайковский - создатель лирико-драматических, лирико-трагедийных симфоний. Взаимодействие симфонического и оперных жанров.

Первая симфония "Зимние грезы". Ее лирико-жанровый характер. Сочетание звуковой живописи с глубокой эмоциональной выразительностью. Национальный характер музыки. Песенность тем в симфонии.

Четвертая симфония - первая инструментальная драма, новый этап психологического и драматического симфонизма.

Шестая симфония - вершина симфонического творчества Чайковского, музыкальное обобщение извечного противоречия жизни и смерти.

Вокальное творчество. Разнообразие тематики вокальных произведений Чайковского. Преобладание романсов лирического склада. Обогащение жанров романса приемами развития, свойственными оперной и симфонической музыки. Единство слова и музыки, вокального и инструментального начал в создании художественного образа. Взаимодействие песенности, ариозности и декламационного речитатива в мелодике

романсов Чайковского. Романсы: "Я ли в поле да не травушка была", "Благославляю вас, леса", "Средь шумного бала".

Оперное творчество. Разнообразие сюжетов опер Чайковского, их психологическая правдивость, острота жизненных противоречий. Органический сплав симфонического принципа мышления с театральной конкретной образностью. Подчинение инструментального начала вокальному, опора на ариозное пение. Создание нового типа оперы - лирико-психологической драмы.

Знакомство с оперным творчеством композитора на материале оперы "Евгений Онегин". Главные герои оперы.

Балеты Чайковского. Чайковский - реформатор балета, основоположник русской хореографической драмы. Внесение в балетную партитуру симфонического единства. Цельность формы, сквозное музыкальное развитие.

"Лебединое озеро" - первый русский классический балет. Новаторский характер партитуры Чайковского, объединение всей музыки балета сквозным симфоническим развитием. Значение лейтмотивов. Новая трактовка традиционных танцев. Использование опыта оперной драматургии, насыщение действенностью статичных форм балетного адажио, классической и характерной сюит, массового танца.

Четвертый год обучения.

Стили и направления в музыке (обобщение).

Тема 1: СТАРИННАЯ МУЗЫКА.

Музыка Древнего мира. История народов Древнего Востока и античной Греции и Рима. Религиозные представления (политеизм). Подчинение древней культуры решению религиозных задач.

Зарождение музыкальной культуры. Первоначальная синкретичность искусства. Постепенное выделение музыки в самостоятельный вид. Две линии развития музыкальной культуры: народное (любительское) и профессиональное музыкальное творчество.

Последовательное обогащение интонационного строя музыки, образование простейших ладов и начатков многоголосия. Особенности мелодики, ритма, ладовой организации древнейших образцов западноевропейского и русского искусства, дошедших до нашего времени.

Возникновение основных групп музыкальных инструментов. Зарождение форм сольного и хорового пения. Египетские мистерии. Индийская система шрути.

Связь музыки в Древнем Китае с философией и устройством общества. Мифология древних греков. Трактаты о музыке древнегреческих ученых.

Музыка Средневековья. Хронологические рамки. Основа духовной жизни европейских государств - христианство. Изобретение нотации (Гвидо из Арrezzo). Ведущее место - вокальная церковная музыка. Григорианский хорал. Развитие многоголосие: кондукт и мотет.

Расцвет профессиональной светской музыки XII-XIII вв. Искусство трубадуров.

Музыка эпохи Возрождения. Общая характеристика эпохи. Выдвижение на первый план гуманистических идей в отличие от церковного аскетизма эпохи Средневековья. Интерес к познанию мира, воспевание мощи и красоты человека. Опора на светские жанры, широкое использование музыкальных инструментов (виола, лютня, флейта, клавесин, клавикорд). Связь с бытовой песенностью. Развитие жанра многоголосной песни в профессиональной светской музыке. Песенные истоки мадригала. Типичные особенности этого жанра в период его расцвета (XVI век): широта тематики, светские поэтические возвышенные тексты, свобода построения формы, разнообразие технических приемов (использование имитации, аккордово-гармонического склада), пятиголосное изложение.

Месса как наиболее крупный и монументальный жанр вокального искусства эпохи Возрождения. Характерная для этого жанра цикличность построения, строгая последовательность пяти традиционных частей.

Становление профессиональной инструментальной музыки. Широкое распространение лютневой музыки. Наиболее типичные жанры инструментальной музыки: вариации, токкаты, канцоны, ричеркары.

Григорианский хорал, Лассо "Эхо", Палестрина "Песня песен", Милано да Франческо "Сюита для лютни".

Тема 2: БАРОККО В МУЗЫКЕ.

Значение слова. Временные рамки. Общая характеристика эпохи. Конфликт между личностью и обществом. Стремление композиторов отобразить в музыке богатство внутреннего мира человека, сложный мир человеческих чувств. Отход ряда художников от гуманистических идеалов, тяга к роскоши, парадности, декоративности.

Характерные для музыки барокко драматическая патетика, острая конфликтность, динамичность. Взаимовлияние и переплетение полифонического и гомофонно-гармонического письма, Утверждение мажорно-минорной системы.

Зарождение и развитие оперного жанра, жанров духовной оратории и кантаты. Интенсивное развитие инструментальной музыки. Наиболее типичные для этой эпохи инструментальные жанры: фуга, концертто грассо, сюита, ансамблевая и сольная сонаты. Черты барокко в творчестве Баха, Генделя, Вивальди.

Знакомство с музыкой конца XVI - первой половины XVIII века на некоторых примерах творческого наследия композиторов: Монтеверди, Букстехуде, Корелли, Вивальди и Д. Скарлатти.

Тема 3: КЛАССИЦИЗМ В МУЗЫКЕ.

Два значения слова "классицизм". Временные рамки. Характерные черты: стремление к созданию возвышенных, идеальных, рационалистически четких и пластически завершенных произведений искусства по античным классическим образцам. Поиски идеальной формы. Особенности эпохи Просвещения.

Особенности французского классицизма XVII века. Творчество композитора Люлли.

Значение творчества Глюка. Борьба Глюка против формализма староитальянской школы. Провозглашение правдивости и естественности основным принципом музыкального творчества. Синтез музыки и действия. Новая трактовка арий и речитативов. Активное участие хора в музыкальной драме. Историческое значение оперной реформы Глюка.

Венская классическая школа - высшее выражение эстетики классицизма. Музыкальная атмосфера Вены. Идеальная связь творчества Гайдна, Моцарта и Бетховена с передовыми устремлениями эпохи Просвещения. Влияние идей французской революции.

Характерные для произведений стиля венской классики богатство художественных образов, строгая простота гармонии, ясность структуры, глубокий оптимизм содержания. Становление жанров: классической сонаты, симфонии, квартета, инструментального концерта.

Влияние творчества венских классиков на дальнейшее развитие мировой музыкальной культуры.

Тема 4: ГАЛАНТНЫЙ СТИЛЬ.

Временные рамки. Значение слова "рококо". Исторические предпосылки возникновения этого стиля. Характерные особенности: выражение деликатно-нежных чувств, приятных эмоций, изящных поэтических образов, развлекательность, зрелищность, изнеженность,

уточненность. Возрождение античной пасторали в виде пастушеской песни. Преобладание в инструментальной музыке миниатюры - портретно-изобразительной или танцевальной. Легкость и четкость гомофонной фактуры. Значение мелизмов в вокальной и инструментальной мелодике.

Французская клавишинная школа. Творчество композиторов: Куперена, Рамо, Дакена.

Новые черты: психологическая выразительность, красота и напевность мелодии в сентиментализме. Теоретик сентиментализма Ж.Ж.Руссо и его лозунг: "Музыка - это язык чувств".

Перголези - представитель неаполитанской оперной школы. Опера Перголези "Служанка-госпожа". Расцвет оперы-буфф в Италии.

Тема 5: РОМАНТИЗМ В МУЗЫКЕ.

Временные рамки. Противоречия социальной жизни. Разочарование в результатах буржуазной революции. Внутренняя противоречивость стиля. Некоторые черты, характерные для творчества крупнейших представителей европейского музыкального искусства XIX века: Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, Грига, Вагнера.

Возрождение отечественного эпоса. Наполнение искусства образами народной фантастики. Интерес романтиков к жизни и культуре других народов. Становление романтических жанров: ноктюрна, романса, баллады, поэмы. Интерес к воплощению в музыке массовых празднеств и красочного народного быта.

Расцвет программной музыки. Программная картинность, гармоническая и тембровая красочность. Первостепенное значение симфонизма. Огромный подъем фортепианного творчества.

Нововведения романтиков в области музыкальных форм, в гармонии, оркестровки, вокальной декламации и фортепианной фактуры.

Взросшая гибкость оперных вокальных форм. Расширение функций оркестра, красочность музыкального языка, появление новых направлений в развитии оперного жанра.

Оперная реформа Вагнера. Симфоничность звучания его опер. Преобладание в оперной драме композитора мелодического речитатива. Непрерывность тематического развития вокальной и оркестровой ткани, глубокий симфонизм воплощения образов, драматургическая гибкость построения сцен; лейтмотивные характеристики образов. Коренное отличие оперного цикла "Кольцо нибелунга" от всех предшествующих опер.

Связь музыки с другими видами искусства. Развитие виртуозной музыки: создание композиторами романтиками произведений, которые по сей день считаются труднейшими в камерном и сольном репертуаре. Значение творчества исполнителей-виртуозов Паганини и Листа.

Тема 6: РЕАЛИЗМ В МУЗЫКЕ.

Два значения слова "реализм". Временные рамки. Исторические формы реализма: просветительский, критический, социалистический.

Особенности критического реализма в России. Беспощадная критика политических, нравственных и бытовых устоев господствующих классов России. Широкий показ страданий русского народа и причин, их порождающих. Глубокие раздумья над судьбами родины и народа. Вокальное творчество Даргомыжского и его социально-психологическая драма "Русалка". Народные картинки Мусоргского и его народные драмы: "Борис Годунов" и "Хованщина".

Оперное творчество Верди - крупнейшего мастера реалистической оперы. Правдивость и рельефность драматических ситуаций, острота характеров, предельное заострение конфликтных противоречий. Знакомство с операми Верди: "Риголетто" и "Травиата".

Реализм XX века. Творчество Шостаковича. Связь музыки с реальной действительностью. Шостакович - "летописец" XX века. Интерес к вокальным, вокально-сценическим жанрам и к программной музыке. Знакомство с симфонией Шостаковича № 11 "1905 год". Разбор оперы Прокофьева "Война и мир".

Определение веризма как направления близкого реализму. Оперные произведения Масканьи и Пуччини.

Тема 7: ИМПРЕССИОНИЗМ В МУЗЫКЕ

Временные рамки. Значение слова. Импрессионизм в живописи. Стремление к непосредственному впечатлению субъективных переживаний, настроений и впечатлений. Жанровое разнообразие: пейзаж, портрет, бытовой жанр. Работа на пленере. Чистые цвета, мозаичная техника письма. Художники: Моне, Ренуар, Дега, Мане, Писсарро, Сислей.

Особенности музыкального импрессионизма. Дебюсси - основатель импрессионизма в музыкальном искусстве. Красочность, картинность музыкальных образов. Тембровые и гармонические находки Дебюсси. Знакомство с произведениями: "Послеполуденный отдых фавна", "Ноктюрны", три эскиза "Море".

Представители музыкального импрессионизма Равель и де Фалья.

Обращение к песенному и музыкально-танцевальному фольклору. Равель и Болеро.

Тема 8: МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ XX ВЕКА

Модернизм - направление, оказавшее решающее влияние на все развитие художественного творчества XX века. Значение книги Жана Кокто "Петух и Арлекин". Сложность и противоречивость направлений модернизма.

Экспрессионизм. Отказ от традиций. Нововенская школа. Знакомство с творчеством Шенберга и Берга. Додекафония. Серийная техника.

Авангардизм. Знакомство с творчеством Кейджа и Ноно. Алсаторика и сонорность - основные принципы построения музыкальных произведений.

Неоклассицизм. Знакомство с творчеством Стравинского и Хиндсмита. Значение лозунга: "Назад к Баху". Использование современных достижений композиторской техники при стилизации старинных форм и жанров.

Русская музыка конца XIX-начала XX века

Тема 1: БЕЛЯЕВСКИЙ КРУЖОК

Русская музыкальная классика конца XIX века как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом.

Достижения русской исполнительской культуры и ее великие исполнители. Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков - учеников и последователей Чайковского и Римского-Корсакова: Лядова, Глазунова, Танеева, Аренского, Калининкова.

Реалистическая основа их творчества. опора на классические традиции, создание ими произведений выдающейся художественной ценности. Меценатство - чисто русское явление. Значения благотворительной деятельности Беляева.

Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России на рубеже двух веков. Распространение модернистических течений и борьба против них крупнейших представителей русского музыкального искусства. Отход от наиболее актуальных жизненных тем, отказ от оперы - самой демократической из крупных музыкальных форм и внимание к инструментальным и камерным жанрам.

Лядов "8 русских народных песен", "Музыкальная табакерка". Калининков "Первая симфония".

Тема 2: СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ (1875-1943)

Развитие традиций русской классической школы в творчестве Рахманинова. Реалистическая направленность творчества, романтическая приподнятость чувств, яркая эмоциональность, искренность, внутренняя сила и динамизм высказывания.

Жанровое разнообразие творческого наследия композитора. Ведущее значение лирического и героико-драматического начал в музыке Рахманинова. Тема Родины и ее значение в творчестве композитора. Мастерство в передаче русского пейзажа. Русская народная песня, знаменный распев, бытовой романс - истоки музыкального языка композитора.

Прелюдия до диез минор, Прелюдия соль минор. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Романсы: "Весенние воды", "Сирень", "Вокализ".

Тема 3: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН (1872-1915)

Страстность, романтическая приподнятость творчества Скрябина. Основные образные сферы в творчестве композитора: грандиозные философские концепции и интимные лирические переживания.

Ведущее значение темы борьбы, преодоление жизненных препятствий, стоящих на пути человека. Обостренность, импульсивность, динамизм и утонченность, хрупкость лирических высказываний в музыке Скрябина.

Особый интонационный строй, инструментальный характер, гибкость мелодии, постепенное возрастание в ней роли декламационности, новизна, смелость гармонического языка, насыщенность и острота гармонии, появление и утверждение новой аккордики ("прометеев аккорд"), беспокойная, импульсивная ритмика, сочетающаяся с классической строгостью, логичностью и ясностью формы.

Мечта Скрябина о синтезе искусств. Идея создания светомузыки и ее воплощение в "Поэме огня".

Тема 4: ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ СТРАВИНСКИЙ (1882-1971)

Сложность и противоречивость творческой природы Стравинского, исповедовавшего принципы "чистого искусства" и вместе с тем силу своего исключительного таланта отразившего в своем творчестве сложную, напряженную атмосферу своей эпохи.

Основные этапы творческого пути Стравинского, стилистическое многообразие его творчества. Стремление композитора быть впереди своего времени, использовать все наиболее современное в области музыкального письма, постоянные поиски им новой образности и новых выразительных средств. Яркое новаторство музыкального языка: особенности мелодики, небывалое обогащение метроритма, своеобразие гармонии, особый интерес к колориту, виртуозное владение оркестровыми тембрами. Огромное влияние Стравинского на развитие европейской музыки XX века.¹

Стравинский. Из балета "Жар-птица": Пляс Жар-птицы, Хоровод царевен, Поганый пляс Кашея царства. Из балета "Петрушка" несколько фрагментов по выбору педагога.

Краткий обзор творчества крупнейших представителей советского музыкального искусства

Тема 1: РУССКАЯ МУЗЫКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Значение Октябрьской революции. Лозунг: "искусство - массам". Широкое распространение самодеятельности.

Композиторы старшего поколения: Глиэр, Мясковский, Ипполитов-Иванов.

Композиторы-классики: Прокофьев, Шостакович, Хачатурян.

Композиторы третьего поколения: Свиридов, Щедрин.

Многообразие жанров советской музыки: массовая песня, кантата и оратория, опера, балет, симфония, концерт, музыка к кинофильмам и спектаклям, камерная музыка, музыка для детей и юношества.

Значение жанра советской массовой песни. Песенная летопись нашей Родины.

Композиторы песенники: Дунаевский, Александров, Пахмутова, Островский и т.д.

Тема 2: СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПРОКОФЬЕВ (1891-1953)

Прокофьев - великий советский композитор, классик XX века. Оптимистическая направленность, энергия, динамизм, жизнеутверждающая сила музыки Прокофьева. Бунт против утонченности импрессионистического искусства и экзотичности Скрябина. Стремление в зрелый период творчества к музыке, доступной широкому кругу слушателей, поиски "новой простоты". Необыкновенно острое ощущение времени, постановка больших жизненных проблем. Богатство и многогранность образного строя в произведениях Прокофьева: эпичность и острый драматизм, лирика и юмор. Жанровое многообразие творчества. Сочетание яркого и смелого новаторства и опоры на классические традиции. Новаторство мелодики, ритма, гармонии, инструментовки.

Вокально-хоровое творчество Прокофьева. Кантата "Александр Невский". Патриотическая идея произведения. Выражение героизма русского народа. Контрастность музыкальных образов. Композиция кантаты. Художественные особенности отдельных частей. Героико-эпический характер музыки. "Александр Невский": Песня об Александре Невском, хор "Вставайте, люди русские", Ледовое побоище, Мертвое поле.

Симфоническое творчество Прокофьева. Общая характеристика Седьмой симфонии и разбор I части. Лирический характер музыки. Основные темы I части. Их широта и напевность. Национальный характер музыки.

Балеты Прокофьева. Знакомство с балетами Прокофьева "Золушка" и "Ромео и Джульетта". Воплощение образов трагедии Шекспира в музыке Прокофьева. Традиции и новаторство в балете. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Образы добра и зла. Драматургическое единство спектакля.

Фортепианная музыка Прокофьева. Прокофьев - пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля Прокофьева. Разнообразие жанров. Циклы: "Детская музыка", "Сказки старой бабушки", "Мимолетности", "Сарказмы". Крупные произведения - сонаты, концерты.

Показ нескольких разнохарактерных произведений.

Тема 3: ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ШОСТАКОВИЧ (1906-1975)

Шостакович - один из крупнейших композиторов нашей эпохи, творчество которого причислено к музыкальной классике XX века.

Постановка больших нравственных проблем, публицистичность, злободневность тематики, отражение в музыке острых социальных и психологических конфликтов. Большое значение героико-революционной темы, обращение к сюжетам из современной жизни.

Широкий жанровый диапазон творчества. Особое тяготение к инструментальной музыке и прежде всего к симфонии. Симфонизм - главный метод мышления композитора. Яркое выраженное художественное своеобразие музыки Шостаковича при опоре на традиции мировой музыкальной классики. Некоторые особенности музыкального языка: характер мелодики, типичные интонации, строгая логика музыкальной мысли, большая роль полифонии.

Симфоническое творчество. Разбор Седьмой симфонии. Этическая и моральная сила музыки симфонии. Гуманистическая идея, вера в торжество света и правды над мраком.

Противопоставление образов мирной жизни Советской страны звериному облику врага. Средства выразительности. Особенности композиции и музыкального языка. Основные темы и их развитие.

Вокальное и вокально-хоровое творчество. Знакомство с некоторыми романсами и поэмой для баса, хора и оркестра "Казнь Степана Разина".

Камерно-инструментальное творчество. Прелюдия и fuga для фортепиано Ре мажор и Квартет №8.

ТЕМА 4: АРАМ ИЛЬИЧ ХАЧАТУРЯН (1903-1978)

Хачатурян - выдающийся советский композитор. Оптимизм, темпераментность, жизненная энергия, красочность - отличительные черты творческого наследия Хачатуряна. Стремление композитора к общедоступности музыки, поиски демократического музыкального языка, основанного на народной песенности. Яркий, национальный характер музыки Хачатуряна. Чуткое претворение особенностей армянской, грузинской народной музыки в интонационном строе, своеобразном колорите его музыки, в оркестровке.

Жанровое разнообразие творчества Хачатуряна. Круг типичных образов. Тенденция к театральности музыки, к сценической зримости, к конкретности музыкальных образов. Большое значение танцевальности в произведениях композитора. Интонационное своеобразие, сочность, гармоническая терпкость, ритмическое богатство музыки.

Балеты. Знакомство с фрагментами из балетов: "Гаянэ" и "Спартак".

Концерт для скрипки с оркестром - один из лучших скрипичных концертов в советской музыкальной литературе. Яркий национальный колорит музыки. Эмоциональная насыщенность, красочность, виртуозность солирующей партии. Основные темы. Жизнерадостный характер музыки концерта.

Тема 5: ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СВИРИДОВ (1915-1998)

Свиридов - выдающийся советский композитор, воспевающий величие народного духа, красоту нравственных идеалов. Тема Родины, её исторического прошлого и настоящего - главная тема композитора. Ярко выраженный национальный колорит его музыки, мелодичность, красочность. Своеобразие музыкального языка композитора, впитавшего интонации и ритмы живой современной речи и вместе с тем обращающегося в своем творчестве к древним обрядовым попевкам, интонациям знаменного распева, переосмысленным с позиции современного художника.

Тяготение Свиридова к вокальным жанрам: обновление традиционных вокальных и вокально-симфонических жанров, создание новых. Знакомство с фрагментами кантаты "Поэмы памяти Сергея Есенина" и "Патетической оратории".

Тема 6: РОДИОН КОНСТАНТИНОВИЧ ЩЕДРИН (родился в 1932 году)

Щедрин - крупнейший композитор современности. Самобытность и оригинальность творчества Щедрина - художника "ярких контрастов". Богатство образного строя. Сочетание в творчестве композитора эпической широты, поэтичности, мягкого юмора и острой сатиры с глубоким драматизмом и трагедийностью. Национальный характер творчества Щедрина претворение в музыке характерных черт русского фольклора. Особый интерес к современному осмыслению таких жанров русской музыки, как причитание, плач, частушка. Картинность, образность музыки Щедрина. Полифонический характер мышления, смелое новаторство в области трактовки музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности.

Жанровое многообразие музыки Щедрина. Знакомство с оперой "Мертвые души", концертом для оркестра "Озорные частушки" и "Кармен-сюитой".

Тема 7: НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Значение "Московской тройки" в становлении русского авангарда.

Альфред Гарриевич Шнитке (1934-1999). Использование методов и приемов авангардной музыки: атональности, сонорики, полистилистики. Глубокий сложный философский подтекст музыки Шнитке. Разнообразие жанров. Работа в кино.

Интерес к симфоническим жанрам. Знакомство с фрагментами Первой, Второй и Четвертой симфонии. Жанр концерто гротто в творчестве Шнитке. Духовные произведения композитора: Реквием, кантата "Солнечное пение".

Эдисон Васильевич Денисов (1929-1998). Свободная серийность, алеаторика, пуантилизм. Оперное творчество композитора. Знакомство с оперой "Пена дней".

Софья Асгатовна Губайдуллина (родилась в 1931 году). Работа в области электронной музыки. Поиски новых тембров, редких сочетаний инструментов ("Семь слов" - баян, виолончель, струнный оркестр). Значение духовных тем в творчестве композитора.

Трудная судьба произведений композиторов-авангардистов на родине.

Вопросы к экзаменам

Первый год обучения

Виды искусства
Вокал, вокальные жанры
Вокально-хоровые жанры
Инструменты симфонического оркестра
Марши
Танцы
Инструментальная миниатюра
Полифонические пьесы
Циклические произведения
Сюита
Одночастные программные симфонические произведения
Опера
Балет

Второй год обучения

Первые вопросы билетов:

Музыка Австрии и Германии
Музыка Италии
Музыка Франции
Музыка Англии
Музыка Венгрии, Норвегии, Чехии и Польши
Музыка Америки

Вторые вопросы билетов:

Опера
Симфония
Соната
Сюита
Одночастные программные произведения
Вокальные и вокально-хоровые жанры

Третьи вопросы билетов:

Гайдн. Симфония ми бемоль мажор
Бетховен. Патетическая соната
Бетховен. Симфония №5 до-минор
Моцарт. Симфония соль минор
Моцарт. Соната ля мажор
Фортепианное творчество Шопена

Третий год обучения

Первые вопросы билетов:

Музыка Австрии и Германии
Музыка Италии
Музыка Франции
Музыка Англии
Музыка молодых композиторских школ XIX века
Русская музыка доклассического периода
Русская музыка первой половины XIX века
Русская музыка второй половины XIX века

Вторые вопросы билетов:

Опера
Балет
Одночастные программные произведения
Сюита
Симфония
Вокальная музыка
Инструментальный концерт
Фортепианная музыка

Третьи вопросы билетов:

Главные герои оперы Глинки "Жизнь за царя"
Романсы Глинки
Образ Игоря в опере Бородина
Образ Снегурочки в опере Римского-Корсакова
Хоровые сцены оперы "Жизнь за царя"
Хоровые сцены оперы "Снегурочка"
Образ народа в опере "Борис Годунов"
Главные герои оперы "Евгений Онегин"

Четвертый год обучения

Первые вопросы билетов:

Старинная музыка
Барокко

Классицизм
Галантный стиль
Романтизм
Реализм
Импрессионизм
Музыкальные течения XX века
Джаз
Рок музыка

Вторые вопросы билетов:

Музыка Австрии и Германии
Музыка Италии
Музыка Франции
Музыка Англии
Музыка молодых композиторских школ XIX века
Русская музыка доклассического периода
Русская музыка первой половины XIX века
Русская музыка второй половины XIX века
Русская музыка конца XIX - начала XX века
Русская музыка советского периода

Третьи вопросы билетов:

Опера /от Монтеверди до Денисова/
Балет /от Люлли до Щедрина/
Симфония /от Гайдна до Шнитке/
Сюита /от Баха до Шнитке/
Инструментальный концерт /от Вивальди до Хачатуряна/
Вокально-хоровые жанры /от Палестрины до Свиридова/
Одночастные программные произведения /от Листа до Шостаковича/
Камерные вокальные жанры /от Шуберта до Шостаковича/
Камерно-инструментальные ансамбли /от Гайдна до Шостаковича/
Соната /от Гайдна до Денисова/

Темы исследовательских работ

Принципы организации языка музыки
Барочный концерт: анализ цикла «Времена года» А. Вивальди.
Символика музыкальных образов в творчестве Баха
Такой занимательный Бах!
Французские танцевальные традиции XVII века: «Буре» Х.В. Глюка
Моцарт и Сальери» Пушкина глазами музыканта
Оперная реформа Моцарта.
Фортепианная соната в творчестве Ф. Шуберга.
Ноктюрны Ф. Шопена: поэтика внешнего мира или романтический «пейзаж души»?
Прожить еще одну жизнь: размышляя о Чайковском.
Может ли дневник быть музыкальным (анализ цикла «Времена года» П.И. Чайковского)?
Критический реализм в творчестве Н. Гоголя, П.Федотова и А. Даргомыжского.
Музыка XX века: творческий путь Р. Щедрина
Р. Щедрин. «Фрески Дионисия для оркестра»: опыт анализа
Как понять музыкальный язык джаза?
Терапевтические свойства музыки.
Символика музыкальных инструментов
Чарующая магия или точный расчет: секреты живого звучания скрипки

Русский символизм в творчестве А.Н. Скрябина
Зримая музыка: музыкальные ассоциации в живописи.
Музыка леса: птицы в творчестве Оливье Мессиаана.
Конец времени или хвала вечности в музыкальных откровениях Мессиаана?
Может ли музыка исцелять?
Искусство, которое не покорилося: песни военных лет.
Пантеизм в музыке: О. Мессиаан - лучший орнитолог среди композиторов
Джаз и классическая музыка.
Пассакалия в творчестве Д. Шостаковича.
Свет в музыке Э. Денисова.
И.Ф. Стравинский: гений или культурный «вор»?
Вариации для скрипки и подвешенной тарелки Кабекина.

Рекомендуемые учебники и учебные пособия

1. Васина - Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантов. М: Детская литература 1986.
2. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для учащихся 4 класса ДМШ; учебник М: Музыка, 1992.
3. Зильберквит Т. Мир музыки. - М: Детская литература, 1998.
4. Зильберквит Рассказы о симфонии. М: 1977.
5. История мировой культуры. Справочник школьника. М: 1996.
6. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Выпуск 1. М: 1999.
7. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск 2. М: 1999.
8. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск 3. М: 1999.
9. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке XX века. Выпуск 4. М: 1999.
10. Мархасев Л. Любимые и другие. М: Детская литература, 1978.
11. Г. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. - М: Музыка, 1984.
12. Музыка и ты. Выпуски с 1 по 9.
13. Музыкальная энциклопедия. Ред. Келдыш Ю. М: Советская энциклопедия. 1973.
14. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. Учеб. пособие. М: Музыка, 1996.
15. Пионерский музыкальный клуб. Выпуски 1 -23.
16. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 класса ДМШ. М: Музыка, 1989.
17. П. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. Учебник для 7 класса ДМШ. М: Музыка 1889.
18. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6 класса ДМШ. М: Музыка, 1996.
19. Универсальная энциклопедия школьника. Литература и искусство. Минск: 1995.
20. Фрумкин В. От Гайдна до Шостаковича. Л: Музыка, 1970.
21. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М: Музыка, 1990
22. Чудесная дудочка. Сказки про то, как музыка помогает, из беды выручает. Вып. 1. М: Композитор, 1992.
23. Энциклопедия для детей. Искусство. Музыка, театр, кино. Т.7. М: Аванта, 2000.

Методическая литература.

1. Абызова Е. Н. Модест Петрович Мусоргский. М: Музыка, 1986.
2. Алексеева Л.Н., Григорьев В.Ю. Зарубежная музыка XX века. М: Знание, 1986.
3. Алексеева Л.Н., Григорьев В.Ю. Страницы зарубежной музыки XIX века. М: Знание, 1983.
4. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. М: Музыка 1967.
5. Асафьев Б. Петр Ильич Чайковский. М: Музыка, 1967.
6. Беляев В. Мусоргский. Скрябин. Стравинский. М: Музыка, 1972.
7. Блок В. М., Португалов К.П. Русская и советская музыка. М: Просвещение, 1977
8. Васина - Гроссман В. Русский классический романс М: Музыка 1887
9. Газарян. В мире музыкальных инструментов. М: Просвещение, 1989.
10. XX век. Зарубежная музыка Очерки и документы. Выпуск 1 и 2. М: Музыка, 1995.
11. Друскин М.И. И.С.Бах. М: Музыка, 1972.
12. Дымова И. Введение в историю мировой художественной культуры. Челябинск: 1994.
13. Зорина А.П. Бородин М: Музыка 1987 .
14. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. М: Просвещение, 1977.
15. Кабалевский Д. Ровесники. Беседы о музыке для юношества. М: Просвещение 1978.
16. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М: Музыка 1968 .
17. Кремнев В.И. Гайди. М: Музыка, 1972.
18. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. М: Музыка 1982.
19. Лукьянова Н.В. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. М: Музыка, 1986.
20. Медведева И.А. Даргомыжский А.С, М: Музыка 1979.
21. Музыкальная литература. Программа для ДМШ. М: 1979.
22. Никитина Л.Д. Советская музыка история и современность. М: Музыка, 1991.
23. Панкевич Г.И. Искусство музыки. М: Знание 1987.
24. Попова Г.В., Скудина Т. С. Зарубежная музыка XIX века. М: Просвещение.1981.
25. Попова Г.В. О музыкальных жанрах. М: Просвещение, 1981.
26. Португалов К.П. Серьезная музыка в школе. М: Просвещение, 1980.
27. Прибегина Г.А. Чайковский. М: Музыка 1986.
28. Примерные тематические планы по предмету музыкальная литература для ДМШ. Сост. Лисянская Е.Б. М: 1980.
29. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Музыка. М: Просвещение. 1986.
30. Римский - Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. М: Музыка 1980.
31. Роллан Р. Музыкально - историческое наследие. Выпуск 5. М: Музыка, 1990.
32. Россохина В.П. Беседы о классической музыке. М: Просвещение. 1984.
33. Третьякова Л.С. Советская музыка. М: Просвещение, 1987.
34. Черная Е. Беседы об опере. М: Знание, 1981.
35. Чернов А. Как слушать музыку. Л: Музыка, 1961.
36. Энтис Л. Силуэты композиторов XX века. Л: Музыка, 1971.