

Е. П. Шевченко

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Учебно-методическое пособие

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Е.П. Шевченко

Учебно-методическое пособие
«История и теория музыки»

Саратов 2016

Е.П. Шевченко

История и теория музыки. Учебно-методические пособие. – Саратов, 2016. – 49 с.

Учебно-методическое пособие посвящено истории и теории музыки. В нем рассматриваются средства музыкальной выразительности, музыкальная речь и ее элементы, музыкальные формы, а также история зарубежной и русской музыки. Особое внимание уделяется практическим занятиям.

Пособие содержит темы рефератов, докладов, примерный план анализа музыкального произведения, вопросы к зачету, экзамену, список дополнительной литературы, рекомендуемую музыкальную литературу.

Учебно-методическое пособие может быть использовано студентами-заочниками, изучающими учебный курс «История и теория музыки», а также преподавателями учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, училищ искусств, факультетов культуры и искусства.

Рецензенты:

доктор искусствоведения, профессор Лебедев А.Е.

Рекомендовано учебно-методическим Советом
Института искусств СГУ в качестве
методического пособия для использования в
учебном процессе

Работа издана в авторской редакции

© Шевченко Е.П. 2016.

Введение

Целью освоения дисциплины «История и теория музыки» является формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению «Хореографическое искусство», четкого представления о путях исторического развития музыкального искусства, его различных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях.

Задачами курса являются:

- Расширение музыкального кругозора и общей эрудиции бакалавров, формирование их художественного сознания.
- Составление представлений о периодизации истории мировой музыкальной культуры, об основных музыкальных событиях и крупнейших произведениях той или иной эпохи, а также о жизни и творчестве крупнейших композиторов прошлого и настоящего.
- Формирование представлений об элементах музыкального языка, важнейших средствах музыкальной выразительности и их взаимосвязях, развитие слуха и музыкальной памяти.
- Обучение анализу форм музыкального произведения.
- Характеристика ведущих стилевых тенденций музыкального творчества в разные периоды истории.

Структура данного учебно-методического пособия такова: разделы 1 и 2 посвящены теории музыки, разделы 3 и 4 – истории музыки (зарубежной и русской соответственно). В данном пособии нет исчерпывающего перечня событий и имен в истории музыки, теория также представлена достаточно сжато. Для более глубокого овладения материалом необходимо уделить особое внимание самостоятельной работе. В соответствии с этим у студентов-заочников на дисциплину «История и теория музыки» (1,2 и 3 семестры) отводится 16 аудиторных часов и 115 часов на самостоятельную работу. Промежуточной аттестацией на протяжении трех семестров являются – зачет, экзамен. Предусмотрены посещения Саратовского академического театра оперы и балета.

Раздел 1. Теория музыки. Средства музыкальной выразительности

Тема 1. Введение. Музыка как вид искусства

Отличие музыки от других искусств и особенности её художественной формы и содержания. Связь музыки и танца. Звуковысотная и временная природа музыки. Музыкальный язык и его элементы. Средства выразительности. Предмет теории музыки и анализа музыкальных произведений.

Тема 2. Стил и жанр. Определение и классификация

Стил как совокупность конкретных черт музыкального языка, определяющая принадлежность музыкального произведения к той или иной исторической эпохе, творческому направлению, течению, школе, национальной культуре, тому или иному автору. Гомофония и полифония как основные стилистические образования. Жанр как определенная разновидность произведения, отличающаяся от других характером содержания, условиями и средствами исполнения, практическим назначением и т.д.

Тема 3. Лад и тональность

Лад и тональность – основа звуковысотной организации музыки. Элементарные ладовые формы. Пентатоника. Диатонические мелодические лады. Мажор и минор, их сравнительная характеристика. Черты современной ладотональности. Расширенная тональность. Атональность. «Именные» лады.

Тема 4. Ритм и метр. Темп

Ритм и метр как выявление временной организации произведения. Взаимоотношение метра и ритма. Метро-ритм. Виды размеров. Ритмометрические формулы как типовые признаки жанров. Синкопа. Полиметрия и полиритмия. Сложные ритмические рисунки. Понятие темпа. Разновидности темпов, их соотношение с понятием жанра.

Тема 5. Интервалы

Интервал как соотношение двух звуков по высоте. Диссонансы и консонансы, их выразительное значение. Роль интервала в формировании мелодии и гармонии. Устойчивое выразительное значение интервалов в типичных интонационных оборотах стилиа и жанра. Классификация интервалов. Их обозначение.

Тема 6. Аккорды, их роль в музыкальной ткани

Аккорд как основа гомофонного стилиа. Понятие созвучия, вертикали, аккорда – их сравнительная характеристика. Терцовые и нетерцовые аккорды. Кластеры. Выразительные свойства аккордов. Сонористика. Сравнение таких понятий и терминов как «аккорд» и «гармония».

Тема 7. Понятие «гармонии» в музыке. Роль гармонии в процессе формообразования

Гармония как важнейшее выразительное средство гомофонного письма. Значение гармонии и тонального развития в построении формы. Отношение гармонии и мелодии.

Тема 8. Мелодия

Мелодия как выражение музыкальной мысли в одноголосии. Мелодия и другие музыкально-выразительные средства. Мелодия и форма. Элементы строения мелодии – ладовая и интонационная основа, ритмика. Мелодия и музыкальный образ. Жанровый облик мелодии. Типовые структуры. Отражение в мелодии многообразных форм речевой и декламационной интонационной экспрессии.

Тема 9. Музыкальная фактура, тембр

Фактура – способ изложения музыкального материала. Выразительные свойства фактуры. Роль фактуры в различных музыкальных стилях. Фактура и жанр. Типовая фактура в танцевальных жанрах. Тембр как одно из важнейших средств выразительности. Слитность гармонии и тембра. Особая роль тембра в современной музыке.

Тема 10. Строение симфонической и хоровой партитур

Расположение инструментов по группам. Система ключей. Количество инструментов в каждой группе, разновидности тембров. Внешний вид партитуры и стиль. Хоровые и сольные голоса. Их выразительные возможности. Структура хоровой партитуры. Дивизи.

Раздел 2. Теория музыки. Музыкальная речь и ее элементы. Музыкальные формы

Тема 11. Музыкальная речь и ее элементы: мотив, фраза, предложение

Функции частей и построений. Определение цезуры, внутренние и внешние признаки цезуры. Понятие темы. Тема как основной структурно-функциональный компонент произведения. Элементы темы: мотив как мельчайшая единица музыкальной ткани, группирующаяся вокруг одной сильной доли, фраза, предложение, их соотношение. Масштабно-тематические структуры музыкальной речи: периодичность, суммирование, дробление, дробление с замыканием.

Тема 12. Период – основная единица гомофонной музыкальной речи. Нормативные и ненормативные периоды

Период как основная форма экспонирования темы гомофонного сочинения. Техника анализа периода: установление границ этой структуры, определение типичных признаков конкретной разновидности. Классификация пе-

риода. Симметричность, квадратность, вопросо-ответный принцип – основные признаки нормативного периода. Виды ненормативных периодов.

Тема 13. Период как форма самостоятельного произведения. Иные одночастные формы

Вокальная и инструментальная миниатюра как сфера применения периода в качестве самостоятельной формы. Особенности периода такого рода, склонность к ненормативности. Двойные и сложные периоды. Иные одночастные формы: простейшая и развитая. Сравнительная характеристика понятий периода и простой одночастной формы.

Тема 14. Простая двухчастная форма: определение и классификация. Старинная двухчастная форма. Развитая двухчастная форма

Простая двухчастная форма: определение, историческое происхождение. Два основных типа простой двухчастной формы – с развивающей и контрастной второй частью. Двухчастная форма с включением и без него. Функции каждой части. Применение простой двухчастной формы. Старинная двухчастная форма и ее образцы в музыке композиторов эпохи барокко. Развитая двухчастная форма позднего романтизма. Типичность двухчастной формы для массовых и танцевальных жанров.

Тема 15. Простая трехчастная форма

Наиболее полная в рамках простой формы реализация основных функций экспонирования, развития и завершения. Типы первых частей, середин и реприз. Простая трехчастная форма в танцевальной музыке. Ее роль как части более сложной формы. Возможность соприкосновения простой двухчастной формы с включением и простой трехчастной формы. Промежуточные виды.

Тема 16. Сложная двухчастная форма и ее применение

Роль данной формы в опере. Частное использование ее в балетных дивертисментах. Определение сложной двухчастной формы, ее отличие от простой двухчастной структуры. Равносмысловой, ямбический и хореический тип сложной двухчастной формы. Контрастность как основа формы. Характерные тональные планы.

Тема 17. Сложная трехчастная форма

Определяющий признак сложных форм: первая часть сложнее периода. Историческое происхождение сложной трехчастной формы и ее разновидности. Сложная трехчастная форма с «трио» и с «эпизодом». Типы реприз. Область применения. Внедрение признаков других форм (тенденция к смешиванию форм).

Тема 18. Двойные и тройные формы

Принцип видоизмененного повторения – основа двойных и тройных форм. Частое их использование в балетной музыке. Разновидности: двойной период, двойная простая и сложная формы, трехпяти-частные и трехсеми-частные формы. Сближение двойных форм и рондо. Типовые тональные планы и функции частей.

Тема 19. Формы темы с вариациями. Иные вариационные формы

Варьирование как метод развития музыкального материала в его отличии от разработки. Варьирование в качестве композиционной основы этой формы: многократное подтверждение тождества при любой степени изменений музыкального материала темы. Исторически сложившиеся разновидности формы: старинные вариации «бассо остинато», строгие и свободные вариации, «глинкинские» вариации, особые виды вариаций: жанровые, много-темные, тембровые и т.д.

Тема 20. Рондо

Композиционная основа формы: периодичность чередования рефрена с музыкальным материалом, в той или иной степени отличающимся от темы. Разновидности рондо: старинное куплетное рондо раннего классицизма, пятичастное рондо венских классиков «шумановское рондо» эпохи романтизма. Четное рондо. Сближение рондо XIX и XX века со свободными вариациями и сюитой.

Тема 21. Сонатная форма: определение и разновидности

Сонатная форма как высший синтез исторически сложившихся принципов гомофонного музыкального мышления. Принцип макрокаданса. Контраст тем в соотношении со стилем. Главная партия. Побочная партия. Особенности разработки и репризы. Историко-стилевые типы сонатной формы. Область ее применения в музыке классиков, романтиков и композиторов XX века.

Тема 22. Рондо-соната, рондообразные формы

Рондо-соната как форма финала классического сонатно-симфонического цикла. Синтез черт рондо и сонатной формы. Преобладание той или иной структуры в зависимости от жанра и стиля. Анализ бетховенских рондо-сонат – высшего образца данной формы.

Смещение принципов рондо с иными формами: сложной трехчастной, вариационной, сюитной. Отличие рондо и рондообразных форм. Применение рондообразных форм в танцевальной музыке. Рондообразные формы в крупных оперно-балетных структурах.

Тема 23. Циклические формы

Понятие цикличности в музыкальной форме. Две разновидности циклической формы в инструментальной музыке – сюита и сонатно-симфонический цикл. Старинная танцевальная сюита. Циклические формы

эпохи классицизма. «Новая сюита» романтиков, ее отличие от старинной сюиты. Слитно-сюитные и контрастно-составные формы. Попурри. Циклические формы в вокальной музыке.

Тема 24. Свободные и смешанные формы

Основной признак смешанной формы: достаточно очевидное наличие в ней двух признаков двух и более типовых композиционных схем. Смешение структуры одной формы и принципов развития другой. Типичные сочетания: сложная трехчастность и вариационность, рондальность и вариационность, сложная трехчастность и сонатность и т. д. Концентрическая форма. Индивидуализация музыкальной формы как результат воздействия литературной и иной программности. Программная «сюжетность» – основа появления свободных форм.

Тема 25. Формы и жанры в вокальной музыке

Специфика вокальных форм. Соотношение текста и музыки. Декламация и кантилена, ариозный стиль. Основные вокальные формы: Строфические, куплетные, куплетно-вариационные. Система вокальных жанров. Соотношение жанра и формы в вокальной музыке. Основные композиционные принципы в опере.

Тема 26. Общая характеристика полифонических форм

Гомофония и полифония. Виды полифонии. Краткий обзор эволюции полифонии. Основные полифонические формы «строного стиля»: месса, мотет, мадригал. Формы «свободного стиля»: полифонические вариации и fuga.

Тема 27. Fuga – высшая полифоническая форма

Fuga как структура, основанная на имитационном изложении характерной темы. Монотемность fugи, ее рациональная природа. Основные элементы fugи: тема, ответ, противосложение, интермедия и стретта. Экспозиция fugи. Свободная и заключительная части fugи. Классификация fug по типу развития. Многотемные fugи. Использование разнообразных приемов полифонического развития.

Тема 28. Полифонические вариации (пассакалья и чакона)

Полифонические вариации – одна из основных форм эпохи барокко. Принцип басса остинато. Мотивы рока в пассакальях и чаконах. Сравнительная характеристика этих жанров, их использование в музыке романтизма и современной эпохи. Пассакалья в балетной музыке.

Тема 29. Полифония в гомофонной музыке

Проникновение полифонических принципов и композиционных приемов полифонии в гомофонное письмо. Имитации. Двойные контрапункты. Полифония пластов как характерная примета музыки конца XIX и XX веков.

Фугато, его роль в гомофонных сочинениях. Переменность склада и фактуры; фактурные «модуляции».

Раздел 3. История зарубежной музыки

Тема 30. История зарубежной музыки. Введение. Музыкальная культура древнего мира

Значение дисциплины «История музыки» в профессиональном воспитании работников искусства. Краткая периодизация истории зарубежной музыкальной культуры.

Особенности развития искусства в древнейшую эпоху. Синкретизм. Значение музыки в культуре древнего Египта, Сирии, Палестины, Двуречья. Первые формы театрализованных действий, инструментальной и вокальной музыки.

Тема 31. Значение музыкального наследия в античную эпоху

Музыка в античную эпоху. Учение об этосе, его разработка в трудах античных философов. Музыкальные жанры и инструменты в Древней Греции. Древнегреческая трагедия как нерасчленимое единство слова, музыки и танца. Античные мифы о музыке и музыкантах. Воздействие античного наследия на дальнейший музыкально-исторический процесс.

Тема 32. Музыкальная культура эпохи средневековья

Формирование типологических черт европейской музыкальной культуры в эпоху средневековья. Раннее средневековье (IV - середина XI вв.). Культура светская и духовная, ее преломление в различных формах музицирования. Средневековый фольклор в искусстве народных музыкантов – жонглеров, менестрелей, шпильманов.

Григорианский хорал – ведущая форма музицирования в католическом храме, отвечающая задачам средневековой религии. Борьба и взаимодействие григорианского хорала и народной песни.

Позднее средневековье (конец X - начало XIV вв.). Возникновение профессиональных светских песенных жанров в музыкально-поэтическом творчестве трубадуров, труверов и миннезингеров, возникновение многоголосия. Парижская школа дискантистов (Леонин и Перотин).

Тема 33. Эпоха Возрождения: основные жанры, ведущие композиторские школы

Переворот в мировоззрении ренессансной интеллигенции от средневековых аскетических идеалов к антропоцентризму. Роль традиций античного гуманизма.

Расцвет культуры хоровой полифонии. Основные жанры: полифоническая песня – шансон, мотет, мадригал, месса. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения. Франко-Фламандская школа (Ж. Дебре, О. Ласко).

Дж. П. Палестрина – классик итальянского «строного стиля». Реалистически-жанровые хоры Ж. Манекена.

Возникновение мензуральной нотации и ее дальнейшее развитие.

Тема 34. Западноевропейская музыкальная культура XVII века. Рождение и развитие оперы. Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки

Общая характеристика музыкального барокко. Возникновение оперы – выдающееся завоевание музыкальной культуры рубежа XVI-XVII веков. Опера как синтетический музыкально-театральный жанр. Деятельность флорентийской камераты. Силевой перелом в западноевропейском музыкальном творчестве рубежа веков – возникновение сольной мелодии с сопровождением.

К. Монтеверди – крупнейший оперный композитор XVII века. Реалистические и демократические черты его творчества. Неаполитанская школа и музыка А. Скарлатти. Зарождение бельканто. Искусство певцов-кастратов. Ж. Б. Люлли – создатель французской национальной оперы (лирической трагедии).

Г. Перселл – основоположник английской оперы. «Дидона и Эней».

Расцвет органной, клавирной и скрипичной школ в Италии, Германии и Франции. Творчество А. Вивальди.

Тема 35. Творчество И.С. Баха

Музыка И.С. Баха как наивысшее обобщение эпохи господства полифонического стиля. Историческое значение творчества Баха. Бах как новатор. Соотношение духовной и светской тематики. Ведущее значение жанров культового музицирования. Жанр пассионов.

Инструментальные жанры и формы у Баха. Типы инструментальных циклов. Развитие формы фуги.

Тема 36. Творчество Г.Ф. Генделя

Историческая роль Генделя в сопоставлении с Бахом. Гендель и английская культура первой половины XVIII века. Оратории Генделя. Героико-патриотическая трактовка библейских сюжетов. Творчество Генделя в жанре оперы-серия. Гендель как исторический предшественник оперной реформы К.-В. Глюка. Инструментальная музыка Генделя: концерто гротто, камерные ансамбли.

Тема 37. Возникновение оперы-буффа и ее крупнейшие представители

Кризис оперы-серия и попытки его преодоления. Опера-буффа как отражение реалистических запросов демократических слоев населения. Опора на традиции народной импровизированной диалектной комедии. «Служанка-госпожа» Д.Б. Перголези, «Тайный брак» Д. Чимароза.

Иные национальные разновидности комической оперы: английская балладная опера, французская комическая опера, немецкий и австрийский зингшпиль.

Тема 38. Идеи Просвещения и западноевропейская музыкальная культура второй половины XVIII века (опера и симфония)

Деятельность философов-просветителей; энциклопедисты и музыкальное искусство.

Роль Ж.Ж. Руссо в становлении французской комической оперы. Социально-обличительный характер сюжетов и народнопесенные истоки музыкального языка. Дальнейшая эволюция жанра в сторону лирико-патетического направления. Новый период в развитии инструментальной музыки: возникновение классических сонатно-симфонических форм и жанров. Национальные школы предклассического симфонизма: итальянская (Д. Скарлатти), немецкая (В.Ф. и К.Ф. Бахи), мангеймская (Я. Стамиц).

Тема 39. Венская классическая композиторская школа и оперная реформа К.В. Глюка

Венская классическая школа – одна из вершин мировой музыкальной культуры. Эстетические принципы венского классицизма: реалистичность, оптимизм, гуманизм, высокое профессиональное мастерство. Симфонический метод развития.

Ранние венские классики – И. Гайдн и В. А. Моцарт, их творческие индивидуальности. Л. ван Бетховен и его историческое отношение к венскому классицизму.

Глюк и его оперная реформа. Этапы творческого пути Глюка. Овладение жанрами оперы-серия, французской комической оперы, балета. «Орфей» Глюка.

Тема 40. Творчество И. Гайдна и В.А. Моцарта

Гайдн – родоначальник классического симфонизма. Народно-жанровые истоки его искусства. Комическое в симфониях Гайдна. «Лондонские» симфонии как высшее достижение композитора. 104-ая симфония, особенности ее музыкального языка.

Гармония и гуманизм искусства Моцарта. Оперная реформа Моцарта, создание реалистически-многогранной оперной драматургии. «Свадьба Фигаро».

Симфоническая триада 1788 года. «Реквием», общая характеристика замысла.

Тема 41. Музыка Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена

Французская буржуазная революция и рождение новых форм музицирования. Жанр революционной песни. Марсельеза К. Руже де Лилия. Жанр «оперы спасения».

Основные темы и идеи творчества Бетховена. Преобладание симфонического жанра, сонаты, камерно-инструментального ансамбля. Симфонии № 3, № 5, № 6 и № 9. Сонаты № 8, № 14 и № 23. Классические и романтические тенденции в творчестве Бетховена позднего периода.

Тема 42. Музыкальный романтизм, общая характеристика. Основные темы и образы творчества романтиков

Романтизм и кризис идеалов эпохи просвещения. Вопросы периодизации романтизма: ранний (10-е-20-е гг.), средний (30е-40е гг.) и поздний (с начала 50-х до середины 90х гг.).

Эстетика романтического направления в музыкальном искусстве. Романтический принцип «двоемирия». Ведущее значение лирики. Эпос. Отношение романтиков к фольклору.

Роль сказочно-фантастических сюжетов в музыке композиторов-романтиков. Основные особенности музыкального языка. Судьбы музыкальных жанров.

Тема 43. Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса

Романтический принцип программности в музыке. Связь с современной поэзией и литературой. Новые жанровые разновидности вокальных и инструментальных миниатюр, исповедальность, «дневниковость» музыки романтиков и жанр миниатюры.

Творчество Ф. Шуберта в области немецкой романтической песни. Романтические программные циклы для фортепиано Р. Шумана. Реальное и фантастическое в музыке Шумана. «Карнавал». Шуман и Гофман.

Этапы творческого пути Ф.Шопена, связь его музыки с польской национальной культурой. «Годы странствий» Ф. Листа. «Песни без слов» Ф. Мендельсона, миниатюра в наследии И. Брамса.

Тема 44. Симфонические жанры в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, И. Брамс)

Роль симфонического жанра в эпоху романтизма. Ф. Шуберт – создатель романтической симфонии. Классические и романтические тенденции в творчестве Ф. Шуберта. «Неоконченная» симфония – первый образец лирико-драматического романтического симфонизма.

Программный симфонизм Г. Берлиоза и Ф. Листа. «Сюжетная» и «обобщенно-программная» линии. «Фантастическая» симфония Берлиоза.

Возникновение жанров симфонической поэмы (Ф. Лист) и симфонической увертюры (Ф. Мендельсон). Синтез бетховенских и шумановских традиций в творчестве И. Брамса.

Тема 45. Пути романтической оперы, сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. Верди и Р. Вагнера

Возникновение немецкой романтической оперы. К.-М. Вебер и его «Вольный стрелок». Жанр «большой оперы» в творчестве Д. Мейербера. Опера-буффа в наследии Дж. Россини.

Этапы эволюции Дж. Верди. Тема социальной несправедливости в триаде опер 50-х гг. Поиски реалистически многосторонней характеристики героев. Традиции бельканто в музыке Верди. Роль оркестра. Характер оперных сюжетов. «Травиата», «Риголетто», «Аида» – высшие достижения гения Верди.

Оперная реформа Р. Вагнера, проблема оперных форм, соотношение вокального и симфонического начал. Эпос в операх Вагнера. «Лоэнгрин».

Тема 46. Балетная музыка эпохи романтизма. Творчество А. Адама и Л. Делиба

Роль балета как музыкального жанра, принцип симфонизации. Основополагающее значение лирического начала. Общая характеристика наследия А. Адама. «Жизель».

Этапы творческого пути Л. Делиба. «Коппелия» и «Сильвия – музыкальные вершины балетного жанра эпохи романтизма.

Тема 47. Национальные музыкальные школы эпохи романтизма. Творчество Э. Грига

Движение за создание национальных композиторских школ – характерная особенность европейской музыкальной культуры XIX века. Становление национальных школ в странах, не принадлежавших ранее к «музыкальным центрам» Европы: польской, русской, венгерской, чешской, норвежской, испанской, финской, английской.

Э. Григ – основоположник норвежской музыкальной классики. Тема родины – ведущая в его творчестве. Воплощение образов народной жизни, легенд, сказаний, природы. Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в музыке Грига. «Пер Гюнт».

Тема 48. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины XIX века. «Кармен» Ж. Бизе

Сложный и противоречивый процесс развития музыкального искусства в странах Европы во второй половине XIX столетия. Реалистические тенденции в итальянском театре. Верди и оперный реализм.

Французский музыкальный театр эпохи Второй империи. Оперетта Ж. Оффенбаха, ее идейно-художественные противоречия. «Кармен» Бизе – высшее достижение французского реалистического музыкального театра. Социальная конкретность и острота характеристик. Роль народно-массовых сцен.

Тема 49. Французский натурализм и итальянский веризм. Творчество Дж. Пуччини

Приоритет французского искусства на начальных этапах развития направления. «Музыкальные романы» А. Брюно и Г. Шарпантье. Э. Золя и музыкальный театр.

Итальянский веризм в литературе и музыке, его отличие от французского натурализма, первые веристские оперы: «Сельская честь» П. Масканы и «Паяцы» Р. Леонкавалло. Влияние веристского драматического театра на мелодико-декламационный строй опер. Ариозный стиль.

Дж. Пуччини – крупнейший итальянский композитор рубежа веков. Черты веризма в его ранних операх («Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй»); преодоление ограниченности веристского; письма в «Джанни Скикки» и «Турандот».

Тема 50. Ведущие стилевые течения западноевропейской музыки рубежа XIX - XX веков

Усиление противоречий между различными творческими направлениями европейской музыки конца XIX века. Романтическое и классицистское начала в творчестве французских композиторов «периода обновления», в австро-немецкой музыке, в чешском симфонизме.

Модернизм как совокупность эстетических систем; симфонизм и натурализм как два основных художественных направления в литературе и искусстве, их воздействие на музыкальное творчество. Зарождение импрессионизма в живописи и музыке. Начало нового этапа в эволюции музыкального театра – возникновение веристской оперы.

Значение деятельности Г. Малера – выдающегося австрийского симфониста конца XIX - начала XX века. Р. Штраус – крупнейший немецкий композитор послевагнеровского поколения. Программный симфонизм и музыкальный театр – две основные сферы творческих интересов Штрауса.

Тема 51. Импрессионизм в музыке и других искусствах. Музыка К. Дебюсси

Связь музыкального импрессионизма с аналогичным течением в живописи и поэтическим символизмом. Черты символизма в музыке К. Дебюсси: интерес к передаче эстетического впечатления от внешнего мира, акцент на воплощении тонких душевных движений, отход от философской тематики.

Программность в симфоническом творчестве Дебюсси. Взаимопроникновение картинно-образного и утонченно-лирического начал («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»). Анти-вагнеровская направленность музыкального театра Дебюсси. Жанры фортепианной музыки в его творчестве. Новаторство Дебюсси в области колористических средств музыкального языка.

Тема 52. Балеты М. Равеля и М. де Фальи

Сочетание импрессионистской красочности и классицистской ясности формообразования в творчестве М. Равеля. Опора Равеля на традиции французского музыкального классицизма XVII первой половины XVIII века. Му-

зыкальный театр Равеля. Балет «Дафнис и Хлоя». Творчество Равеля послевоенного периода. Хореографическая поэма «Вальс», «Болеро». Равель и Испания.

М. де Фалья – виднейший испанский композитор начала XX столетия. Балет «Любовь и колдовство» – воплощение «андалузского» стиля композитора. «Треуголка» – высшее достижение де Фальи в области музыкального театра.

Тема 53. Ведущие стилевые тенденции первой половины XX столетия: экспрессионизм и неоклассицизм

Антиромантическая направленность стилевых тенденций композиторского творчества в академических жанрах. Связь экспрессионизма в искусстве с идеями иррационализма и субъективизма в философии и эстетике.

Воплощение в музыке экспрессионизма чувств и настроений, вызванных опустошениями войны, социальной дисгармонией. Тема «маленького человека». Сложность музыкального языка. Отрицание традиционных мажоро-минорных ладогармонических структур (атонализм), усиление диссонантности музыкальной ткани.

Музыкальный неоклассицизм, противоречия его эстетики и национальные варианты. Неоклассицизм как реакция на крайности экспрессионизма и импрессионизма. Стремление возродить художественные и этические ценности музыкальной культуры прошлого.

Тема 54. Творческая эволюция И. Стравинского

Понятие национального в творческом облике И. Стравинского. Стравинский и русская музыкальная культура. Стравинский и мировое искусство.

Тема «скифства» в русской музыке. «Русский период» творчества Стравинского, его связь с эстетикой «мира искусства». Ранние балеты Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».

Неоклассицизм Стравинского, его особое место в музыкальном искусстве XX века. Универсализм художественных интересов композитора.

Поздний, «додекафонный» период творчества Стравинского.

Тема 55. Панорама австро-немецкой музыки первой половины XX века. Музыкальный театр А. Берга

Сложность стилевой картины австро-немецкой музыкальной культуры первой половины XX столетия. Радикализм А. Шенберга, новаторство музыкальных образов и языка в монодраме «Ожидание», цикле «Лунный Пьеро».

Опера А. Берга «Воцтек» как одна из вершин в развитии западноевропейского музыкального театра первой половины XX века, трактовка драмы Г. Бюхнера в духе экспрессионистской эстетики. Антимилитаристская направленность оперы, использование логики инструментальных форм в драматургии оперного спектакля.

Неоклассицизм П. Хиндемита, его связь с установившимся в искусстве Германии стилем «новой деловитости». Новые методы преломления фольклора в музыке К. Орфа.

Тема 56. Панорама французской музыки первой половины XX века. Французская «шестерка». Творчество А. Онеггера

Модернистские течения во Франции – урбанизм, конструктивизм. Творческие устремления французской «шестерки»; различие художественных индивидуальностей композиторов группы «шести».

«Пасифик 231» А.Онеггера как выражение самодовлеющей, «чистой» динамики, энергетической активности. Увлечение композиторов «шестерки» джазом, латиноамериканским фольклором, цирковой эксцентрикой и мюзикхоллом.

Эволюция творчества А. Онеггера от урбанистических опытов 20-х гг. к масштабным гуманистическим концепциям. Оратория «Жанна д'Арк на костре», ее национально-патриотическая направленность.

Тема 57. Композитор и фольклор в музыке XX столетия. Музыкальный театр Б. Бартока

Заметный интерес композиторов XX века к фольклору, особенно в странах, получивших независимость в XX вене. Новый подход к фольклору в сравнении с творческим опытом музыкального романтизма: интерес к старинным и диалектным пластам народного творчества, их сочетание с современными средствами музыкального письма.

Б. Барток – крупнейший представитель этого направления в зарубежной музыке XX века. Балеты Б. Бартока: «Деревянный принц» и «Чудесный мандарин».

Творчество Д. Энеску, К. Шимановского, Я. Сибелиуса.

Тема 58. Пути английской и американской музыки в XX веке. Мюзикл как особая форма музыкально-драматического спектакля

Музыкальная культура США. Широкое распространение джаза в творчестве Л. Армстронга, Д. Эллингтона, Э. Фитцджеральд. Симфонизация джаза в творчестве Д. Гершвина, его «Рапсодия в стиле блюз», опера «Порги и Бесс».

Зарождение мюзикла, особенности его драматургии. Мюзиклы Ф. Лоу, Д. Гершвина, Л. Бернштейна.

Активное воздействие внеевропейских цивилизаций на современный музыкально-исторический процесс. Творчество Э. Вила-Лобоса.

Б.Бриттен – крупнейший английский композитор XX столетия, музыкальный театр Бриттена.

Тема 59. Музыкальный авангард периода после Второй мировой войны

Многослойность понятия «музыкальный авангард». Экспериментальная природа авангарда, поиски новых звуковых путей, выдвижение на передний план технической и конструктивистской стороны музыкального творчества.

Алеаторика, пуантилизм, сонористика, конкретная и электронная музыка, минимальное письмо и «музыка тишины». Крупнейшие представители авангарда: П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, П. Шеффер, Э. Варез, Д. Кейдж.

Новизна музыкального языка. Абытовизм и новая программность музыки.

Тема 60. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры последних десятилетий

Дальнейшее углубление расхождения элитарной и массовой разновидностей музыкальной культуры. Поп-музыка 60-х годов, стилевая пестрота этого течения.

«Птичьи» сочинения О. Мессиана: новая концепция музыкального языка. «Экзотические птицы». «Инструментальный театр» М. Кагеля и В. Рима.

Кризис музыкального авангарда в 80-е годы. Возрождение интереса к ценностям музыкального романтизма.

Раздел 4. История русской музыки

Тема 61. История русской музыки. Периодизация истории русской музыкальной культуры

Русская музыка как неотъемлемая часть отечественной культуры. Национально-самобытные истоки русской музыки. Разные точки зрения по вопросу генезиса русской профессиональной музыки. Русская музыка и мировая культуры, их взаимодействие на разных этапах отечественной истории культуры.

Основные этапы: раннее средневековье (X-XIII вв.), позднее средневековье (XIV - середина XVII вв.), предклассический период – от середины XVII до 30-х гг. XIX в., классический – от середины 30-х гг. XIX в.. Внутренняя периодизация каждого из этапов. Основные музыкальные события.

Тема 62. Русское народное музыкальное творчество и профессиональная хоровая музыка от истоков до середины XVII века

Взаимодействие культового и светского музицирования в период средневековья, его особенности в сравнении со странами Европы.

Русское народное песенное творчество, его формы и жанры. Обрядовый фольклор. Русский былинный эпос. Ладовая основа древнейших слоев русской песенности. Лирическая протяжная песня – высшее достижение русского фольклора.

Русское профессиональное музыкальное творчество в эпоху средневековья. Его связь с культом. Знаменное пение и его запись. Система осмогласия. Возникновение ранних форм многоголосия – строчное пение. Знаменитые русские распевщики.

Влияние древней культовой музыки на русское искусство последующих эпох. Скоморошество на Руси. Искусство колокольного звона.

Тема 63. Развитие жанров хоровой музыки во второй половине XVII- XVIII века

Русское барокко и черты ренессансного гуманизма в культуре XVII века. Роль С. Полоцкого, С. Ушакова и Н. Дилецного в усилении светских тенденций и переориентации русского искусства с византийско-восточных зарубежных связей на западноевропейские. Переход со знаменной нотации на пятилинейную.

Зарождение и развитие жанра канта – новой внекультовой формы хорового музицирования. Партесная хоровая культура: истоки, развитие, партесный концерт (В. Титов, Н. Калашников). Дальнейшая эволюция духовного концерта в творчестве классиков хоровой музыки XVIII вена – М. Березовского и Д. Бортнянского.

Тема 64. Рождение русской оперы. Развитие инструментальной музыки в XVIII веке. Формирование русской композиторской школы

Бурное развитие отечественной культуры и расширение ее международных связей в XVIII веке. Русский классицизм; элементы реализма в художественном творчестве.

Возникновение нового пласта отечественного фольклора – городской песенной лирики. Итальянская опера в России. Постановка оперы Ф. Арайи «Цефал и Прокрис» на русский текст А. Сумарокова – дата рождения русского оперного театра.

Русская реалистическая опера-комедия бытового плана, песенный характер музыки, связь с фольклорными жанрами. Е. Фомин – крупнейший оперный композитор XVIII века. Творчество В. Пашкевича и Д. Бортнянского в оперном жанре, профессиональная инструментальная музыка (соната, симфония). Музыка И. Хандошкина.

Тема 65. Русская музыка первой трети XIX века, композиторы-создатели бытового романса: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев. Русская опера и А. Верстовский

Черты романтизма в русской музыке предшественников и младших современников М. Глинки. Развитие жанров вокальной лирики: от «российской песни» к бытовому и художественному романсу. Стилистика бытового романса в творчестве А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева. Роль романсной лирики этого периода в дальнейшем развитии русской музыкальной классики.

Музыкальный театр доглинкинского периода. Историко-героическая («Иван Сусанин» К. Кавоса) и волшебнo-фантастическая («Леста, днепровская русалка» С. Давыдова) тематика. Балетный театр Ш. Дидло. Жанры «трагедии на музыке», водевиля, дивертисмента. А. Верстовский – крупнейший русский композитор начала века. Свободное претворение городского фольклорного материала в его творчестве. Черты романтизма в опере «Аскольдова могила».

Тема 66. М. И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. «Иван Сусанин». «Руслан и Людмила». Симфонические сочинения

Новое воплощение народности в творчестве Глинки. Характерные черты индивидуальности композитора, элементы романтизма, классицизма и реализма в его музыке.

«Иван Сусанин». Ведущая роль хоровых народных сцен. Особенности драматургии. Роль танцевального начала в характеристике поляков. Новаторское решение образа главного героя.

«Руслан и Людмила»: особенности эпической драматургии, переосмысление пушкинского сюжета, увертюра как симфоническое обобщение замысла оперы.

Глинка – основоположник русского симфонизма. Поиски национально-самобытных форм симфонизации народнопесенного материала, всестороннее развитие вариационного метода. Жанровое разнообразие симфонических произведений Глинки. Русское скерцо «Камаринская», программность в испанских увертюрах «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде». Лирико-драматические образы «Вальса-Фантазии». Глинка как первый классик русского художественного романса.

Тема 67. Русская музыкальная культура 40-х – 50-х гг. XIX века. А.С. Даргомыжский

40е-50е годы в русской музыке как переходный этап от Глинки к «Могучей кучке» и Чайковскому.

«Гоголевский» период в развитии русской литературы и музыки. Лермонтовские традиции и внимание к душевному миру личности.

А. Даргомыжский – крупнейший представитель русского музыкального реализма 40-х – 50-х гг. Характеристика его творчества, в сравнении с творчеством Глинки. Камерная вокальная музыка. Даргомыжский как музыкальный портретист. Новый герой его романсов и песен. Роль речевых интонаций, изобразительных моментов. Тема социального неравенства в опере «Русалка».

Тема 68. Основные тенденции русской музыки 60-х - 70-х гг. XIX века, «Могучая кучка»

Широкая демократизация музыкальной жизни. Образование Русского музыкального общества, начало деятельности первых русских консерваторий, «Бесплатной музыкальной школы».

Творческие направления в русской музыке 60-х-70-х гг.: балакиревский кружок («Могучая кучка»), П. И. Чайковский – единство и различие музыкально-эстетических позиций. А. Н. Серов как оперный композитор.

Социально-публицистическая заостренность русского музыкального творчества 60-х – 70-х гг., главные жанры – опера, программная музыка для симфонического оркестра, романс. Жанровые разновидности оперы. Многообразие истоков музыкального языка: речевая интонация, народная крестьянская песня, русский бытовой романс, «изысканный стиль» фантастических и восточных эпизодов.

Тема 69. Жанр исторической оперы-драмы в творчестве русских композиторов 60-х – 70-х гг. Творчество М.П. Мусоргского. «Борис Годунов», «Хованщина»

Традиции народно-исторической оперы-драмы Глинки «Иван Сусанин» в творчестве композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Новое в сравнении с Глинкой дифференцированное раскрытие образа народа. Воплощение драматических столкновений различных социальных групп, шекспировски-неоднозначная трактовка образов действующих лиц.

Оперный жанр в творчестве Мусоргского. «Борис Годунов», сравнительная характеристика двух авторских редакций. Народная музыкальная драма «Хованщина», ее близость к творческим замыслам художников-передвижников («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», Сурикова, «Царевна Софья» Репина и др.), особенности музыкального языка.

Сочувствие обездоленному и страдающему народу – основной идейный мотив обеих опер Мусоргского.

Тема 70. Сказочно-легендарная тематика в творчестве Н. А. Римского-Корсакова. «Снегурочка», «Садко»

Интерес Римского-Корсакова к формам народного мирозерцания, мышления, музицирования: обрядовой песне, сказке, былинке, языческой мифологии. Объективность авторской позиции, преобладание эпически-повествовательной драматургии. Реальные и фантастические образы в опере «Снегурочка». Взаимодействие и параллелизм двух интонационных сфер: народно-песенной и «изысканного стиля» (в фантастических эпизодах).

Опера-былина «Садко». Образ Древней Руси как воплощение духовного богатства русской национальной культуры. Речитативы «Садко», воздействие на них манеры исполнения известного сказителя былин Рябинина.

«Восток» Римского-Корсакова и национальные композиторские школы народов России.

Тема 71. Эпическая тема в музыке А.П. Бородина. «Князь Игорь»

Значение эпической линии в развитии отечественной музыкальной культуры. Бородин – последовательный продолжатель традиций Глинки. Научная, общественная и просветительская деятельность Бородина. Ведущая

роль богатырских образов, объективность, гармоничность и этическая возвышенность лирики Бородина. Роль юмора в его музыке.

Интерпретация «Слова о полку Игореве» в опере «Князь Игорь». Единство жанровых признаков эпической оперы и народно-исторической драмы. Роль танцевального начала. Преломление элементов восточной культуры.

Тема 72. Симфонические и камерно-инструментальные произведения композиторов-кучкистов

Формирование русской симфонической школы в 60 – 70-е годы XIX века, особенности симфонического метода. Ведущая роль принципа программности.

Типы программности: драматически-конфликтная («Король Лир» Балакирева), картинно-живописная («Шехеразада» Римского-Корсакова), сказочно-фантастическая («Ночь на Лысой горе» Мусоргского). Воздействие художественных открытий программного симфонизма на крупнейшие русские симфонии XIX века.

Эпический симфонизм Бородина (Вторая симфония), его уникальность в европейском масштабе.

Фортепианные произведения кучкистов. «Картинки с выставки» Мусоргского, «Исламей» Балакирева, «Маленькая сюита» Бородина. Русский классический романс 60 - 70-х годов XIX столетия.

Тема 73. Русская музыкальная культура 80-х - первой половины 90-х гг. XIX века

Дальнейшее развитие русского симфонизма в 80-е – 90-е годы. Выдвижение новых композиторских имен. Судьба музыкальных жанров.

Симфонии А. Глазунова: синтез традиций лирико-драматического и эпического симфонизма. Жанр программной оркестровой миниатюры в творчестве А. Лядова. Философски-углубленные образы симфоний и кантат С. Танеева.

Деятельность беляевского кружка, сменившего в 80-е гг. объединение «могучей кучки». Взаимодействие двух поколений русских композиторов. Общая тенденция к сближению стилевых позиций петербургской и московской музыкальных школ.

Тема 74. Психологический реализм в оперном творчестве П.И. Чайковского. «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»

Демократизм и общительность искусства Чайковского, мелодическое богатство его музыки, связь с интонационным строем лирической протяжной песни и городского романса. Борьба человеческой личности за свободу, за право на счастье – основная тема творчества Чайковского, его связь с идеями и образами И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова.

Оперная эстетика Чайковского. Требование психологической и сценической правды характеров и ситуаций. «Евгений Онегин» как воплощение

идеала «интимной, но сильной драмы». Музыкальная характеристика образов и их динамика.

«Пиковая дама» – вершина оперного реализма Чайковского. Сквозная трансформация центральных тем (любви, трех карт, графини) – основа симфонического развития музыки оперы,

Тема 75. Балеты П.И. Чайковского

Роль балета в творчестве Чайковского. Значение балетного наследия композитора в истории отечественной музыки, принципы симфонической драматургии в балетах Чайковского. Влияние композиторов – создателей западноевропейского романтического балета (А. Адам, Л. Делиб).

«Лебединое озеро» – первый классический образец балета как музыкального жанра в русском искусстве, лирико-психологическая глубина образов; роль лейтмотивов.

Поэтика сказки в музыке «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». Балеты Глазунова как продолжение традиций Чайковского.

Тема 76. Жанр миниатюры, симфоническая и камерно-инструментальная музыка в наследии П.И. Чайковского

«Детский альбом», «Времена года», «Мелодия», «Размышление», «Вальс-скерцо» – образцы фортепианной и скрипичной миниатюр, жанра программной сюиты салонно-бытового и концертного плана.

Русская поэзия в романсах Чайковского; симфонизация камерного жанра.

Тема борьбы с роком, трагического столкновения человека с конфликтной действительностью в симфониях Чайковского. Творческий расцвет композитора: симфонии № 4, № 5 и № 6. Повествовательно-сюжетная программность «Ромео и Джульетты», «Бури», «Франчески да Римини».

Тема 77. Русская музыка на рубеже XIX-XX столетий. А. Скрябин и С. Рахманинов

Многообразие путей развития отечественной музыки рубежа веков. Взаимодействие стилей; роль композиторов старшего и младшего поколений.

Этапы творческой эволюции А. Скрябина. Скрябин как художник и философ-мыслитель. Идеи и образы музыки Скрябина (на примере «Поэмы экстаза»). Новаторство в области музыкально-выразительных средств, гармонии и мелодики.

Лирическая природа творчества С. Рахманинова, национальный облик его языка. Асафьев о Рахманинове, претворение бетховенского волевого начала и «весенние» мотивы в музыке Рахманинова. Второй и Третий фортепианные концерты.

Тема 78. Русская музыка первых десятилетий XX века, массовая песня и ее воздействие на крупные музыкальные жанры

Эстетика художественного объединения «мир искусства» и его связь с идеями «Вечеров современной музыки». «Русские сезоны» С.П. Дягилева, их роль в усилении мировых позиций русской музыки.

Интерес к старинным пластам фольклора и народной мифологии («Скифская сюита» С.Прокофьева), новая форма обличения через гротеск («Сарказмы»). Черты музыкального убранства. Конструктивистские тенденции («Завод» А. Мосолова, «Электрификат» Л. Половинкина). Вклад русских композиторов в радикальное обновление звуковых средств музыки («эмансипация диссонанса», политональность, иррегулярная ритмика). Классцистская реакция на переусложнение языка («Классическая симфония» Прокофьева).

Песенное творчество 20-30-х гг. Воздействие массовой песни на оперную и симфоническую драматургию. Песенная опера 30-х годов, ее достижения и идейно-художественные просчеты. Песенный симфонизм.

Тема 79. Кантатно-ораториальные жанры в русской музыке первой половины XX века. «Александр Невский» С. Прокофьева

Специфика кантатно-ораториальных жанров; его место в истории русской музыки. Попытки создания монументальных массовых празднеств в Петрограде. Хоровое творчество А. Давиденко.

Кантата Прокофьева «Александр Невский»: фресковая композиция сочинения, контрастная стилистика музыкальных образов русского народа и рыцарей, обращение к песенности. Историко-патриотическая тема в кантатно-ораториальном творчестве Ю. Шапорина и М. Ковалея.

Тема 80. Музыкальный театр С. Прокофьева

Особенности музыкальной обрисовки образов Прокофьевым: от внешнего – к внутреннему. Акцент на остроиндивидуальном, характерном. Речевая интонация в операх Прокофьева, роль симфонического развития.

«Семен Котко» – опыт реалистической музыкальной драмы. Лирическое и комическое начала в опере «Обручение в монастыре». Историческая тема в опере-эпопее «Война и мир», соединение «мирных» и «военных» сцен в музыке сочинения.

Балетное творчество – вершина наследия Прокофьева. «Ромео и Джульетта» – пример хореографической драмы; сказочная тематика «Золушки» и «Сказа о каменном цветке».

Тема 81. Музыкальный театр Д. Шостаковича

Роль музыки для театра и киномузыки в процессе Формирования Шостаковича как оперного и балетного композитора. Опера «Нос». Новое в приемах «обличения через гротеск»: использование радикально-новаторских опытов в области ритмики, сонорно-тембрового мышления, переинтонирование шлягеров, переключки с сатирическими произведениями Маяковского («Клоп», «Баня»).

«Леди Макбет Мценского уезда» - первый образец реалистической «оперы характеров» в русском музыкальном театре XX века. Переосмысление очерка Н.Лескова в русле «трагической сатиры». Роль симфонических эпизодов. Сценическая судьба оперы. Балеты Шостаковича.

Тема 82. Русский симфонизм довоенного периода

Ведущая роль симфонического жанра в русской академической музыке 30-х гг. Формирование ленинградской и московской композиторских школ В. Щербачева и Н. Мясковского. Развитие традиций песенного симфонизма.

Симфония № 5 Шостаковича как один из первых образцов русской симфонической классики довоенного периода. Концепционность, художественная зрелость, ясность и стройность замысла. Характерные черты оркестрового стиля Шостаковича. Симфония № 5 как предвосхищение перспектив развития русской симфонии военных и первых послевоенных лет.

Тема 83. Музыка в годы Великой Отечественной войны

Тема Родины, главенство героико-эпических образов в музыкальном творчестве военных лет. Сохраняющееся значение массовой песни как наиболее социально действенного и мобильного жанра. «Священная война» А. Александрова – музыкальная эмблема Великой Отечественной войны.

Достижения советского симфонизма военных лет. Симфония № 7 («Ленинградская») Шостаковича – выдающийся памятник эпохи. Эпос в Пятой симфонии Прокофьева. Восьмая симфония Шостаковича – одна из вершин в творчестве композитора.

Тема 84. Балетный театр А.И. Хачатуряна и тенденции развития музыкального театра республик бывшего СССР

Творчество Хачатуряна – свидетельство роста национальных музыкальных культур, их взаимного сотрудничества, претворение в музыке Хачатуряна армянского крестьянского и городского фольклора, традиций искусства гусанов. Освоение композитором творческого опыта русских классиков. Ведущее значение культуры профессионального инструментализма у Хачатуряна. Балетный театр Хачатуряна, его опора на традиции песенно-танцевального фольклора. Сочетание жанрово-характерного и лирического в балете «Гаянэ». Героико-драматический балет «Спартак».

Новаторские черты балетного театра К. Караева. Гуманистические образы поэмы Низами в балете «Семь красавиц». Новые образы и средства в балете «Тропою грома».

Тема 85. Творчество Г.В. Свиридова

Наследие Свиридова – вершина в развитии жанров хоровой музыки современной России. Своеобразная трактовка классических жанров оратории и кантаты, новые жанровые разновидности хоровой музыки у Свиридова: вокально-симфоническая поэма, «маленькая кантата», хоровой концерт без слов.

Тема Родины – главная в творчестве Свиридова. Развитие традиций Мусоргского, Бородина, Танеева. Русская поэзия в музыке Свиридова (В. Маяковский, С. Есенин, А. Блок, Б. Пастернак). Важная роль мелодического начала; высшая простота и строгость отбора выразительных средств.

«Курские песни» – пример построения кантатного цикла на основе разработки фольклорных напевов.

Тема 86. Общая характеристика балетной музыки второй половины XX века (Б. Тищенко, С. Слонимский, В. Гаврилин и др.)

Значение балетного жанра в русской музыке последних десятилетий. Многообразие замыслов. «Новая фольклорная волна» и балет.

Новое – в сравнении с А. Бородиным – осмысление «Слова о полку Игореве» в балете Тищенко «Ярославна». Образ природы, характеристика действующих лиц.

Мифологические сюжеты в балетной музыке («Икар» Слонимского). Русская и мировая литературная классика в балете («Анюта» Гаврилина, «Чайка» и «Анна Каренина» Р. Щедрина). Новизна музыкального языка. Коллаж как один из методов создания балетной музыки.

Примеры практических занятий

Раздел 1. Теория музыки

1. Выбрать несколько контрастных музыкальных пьес, определить их настроение и образное содержание, жанровую основу, наиболее значимые выразительные средства.

Рекомендуемая музыкальная литература:

Альбомы детских фортепианных пьес (Шуман, Чайковский, Прокофьев, Свиридов, Слонимский), цикл «Времена года» П. Чайковского.

2. Выбрать несколько произведений, принадлежащих к одному жанру, но относящихся к различным эпохам. Найти в этих сочинениях общие черты, характерные для данного жанра, и различия (стилистические, идейно-содержательные).

Рекомендуемая музыкальная литература:

Менуэты:

И.С.Бах. Французские сюиты; В.А.Моцарт. Симфонии № 25, № 40; М. Равель. Сюита «Памяти Куперена»; Ж.Бизе. Музыка к драме «Арлезианка» 2 сюиты; С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»;

Вальсы:

Ф.Шопен. Вальсы; Ф. Лист. «Мефисто-вальс»; Г.Берлиоз. «Фантастическая симфония»; М.Равель «Благородные и сентиментальные вальсы»; П.Чайковский. Симфония № 5, № 6, опера «Евгений Онегин»; Я.Сибелиус. «Грустный вальс»; Э.Григ. «Танец Анитры» (музыка к драме «Пер Гюнт»); С.Прокофьев. «Вальсы» сюита, опера «Война и мир»; балет «Золушка», симфония № 7; А.Хачатурян. Музыка к драме «Маскарад»; Г.Свиридов. Музыка к повести «Метель»;

3. Сыграть (построить) на фортепиано звукоряды мажора (натурального и гармонического), минора (натурального, гармонического, мелодического).

4. Выбрать несколько музыкальных тем, написанных в различных видах мажора и минора (балетная, оперная, инструментальная и вокальная музыка 18 - 20 веков).

Найти пример атональной музыки (сочинения композиторов 20 века, например: А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн и др.)

5. Подобрать музыкальные произведения, имеющие двухдольную, трехдольную метрическую организацию. (Выбор музыкальных произведений не ограничен.) Найти в музыкальной литературе произведение со свободным метром. (Русские народные песни, произведения композиторов 20-го века).

6. В звучащем музыкальном отрывке услышать сильную долю, определить музыкальный размер.

7. Простучать (прохлопать) с «листа» указанный ритмический рисунок.

8. Сочинить ритмическую композицию из восьми тактов в размере 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, используя разнообразные ритмические рисунки и фигуры (синкопа, пунктир, затакт, триоль и т.д.)

9. Построить на фортепиано различные интервалы (простые и составные).

10. Проанализировать интервальный рисунок мелодии; определить роль мелодических интервалов в формировании художественного облика данного сочинения. (Тема девушки-лебедя из «Лебединого озера» П.Чайковского, романсы М.Глинки, П.Чайковского, А.Даргомыжского, песни Ф.Шуберта, Р.Шумана, фрагменты опер В.А.Моцарта, Ш.Гуно, Д.Верди, Ж.Бизе, С.Прокофьева, Д.Шостаковича).

11. Построить на фортепиано различные аккорды (трезвучия и септаккорды с обращениями).

12. Проанализировать тонально-гармоническое развитие в небольшой музыкальной пьесе (или завершенном фрагменте крупного сочинения). Анализ проводить по двум позициям: 1. построение однотональное (с отклонениями в другие тональности, без них) или модулирующее; 2. интенсивность и «отдаленность» модуляций и модуляционных отклонений.

Рекомендуемая музыкальная литература:

балетная музыка П.Чайковского, А.Глазунова; медленные части сонат и симфоний Л.Бетховена; П.Чайковский 4 симфония II и III части, 5 симфония II и III части; С.Прокофьев 7 симфония III часть.

13. Определить мелодические рисунки в инструментальных, вокальных и хоровых произведениях. Найти в данных мелодиях кульминационные точки и выявить средства, которыми выражена кульминация помимо высотной вершины.

Рекомендуемая музыкальная литература:

Ф.Пуленк. Адажиэтто из балета «Лани»; Ф. Лист. «Сонет Петрарки № 123»; А.Бородин. Ария князя Галицкого из «Князя Игоря», «Фальшивая нота»; П.Чайковский «Нет, только тот, кто знал», музыка к спектаклю «Снегурочка (хор слепых гусяров); Р.Шуман. «Карнавал» («Эвсебий», «Флорестан», «Пьеро», «Арлекин»), С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» («Джульетта-девочка»), балет «Золушка» («Гавот», «Отъезд Золушки на бал»).

14. Определить склад и проанализировать фактуру в нескольких музыкальных произведениях. Выявить роль фактуры в создании музыкального образа.

Рекомендуемая музыкальная литература:

И.С.Бах. Инвенции №№ 8, 9, 11; Л.Бетховен. Фортепианные сонаты №№ 3, 7, 12, 14, 17, 21, 23, 25. Ф.Шопен. Ноктюрны, прелюдии, баллады, фантазия-экспромт. Р.Шуман. «Карнавал», «Детские сцены», «Альбом для юношества», Л.Делиб. Балет «Коппелия» («Вальс Сванильды»); А.Лядов. «Восемь русских народных песен» («Протяжная»); П.Чайковский. «Детский альбом», «Времена года»; К.Дебюсси. Прелюдии («Девушка с волосами цвета льна», «Лунный свет», «Генерал Лявин-эксцентрик»); С.Прокофьев «Детская музыка», «Мимолетности». Д.Шостакович. «Двадцать четыре прелюдии и фуги» (Прелюдия № 1).

15. Проанализировать инструментовку в оркестровых сочинениях различных эпох. Найдите примеры проведения мелодии различными инструментами, например, гобоями, скрипками, валторнами и т.д.

Рекомендуемая музыкальная литература:

И.С.Бах. «Шесть Бранденбургских концертов»; Г.Ф.Гендель. «Двенадцать Concerti grossi»; В.А.Моцарт. Симфония № 40; Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт»; П.Чайковский. Балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик», симфонии №4, № 5, №6, «Ромео и Джульетта», «Франческа да Риммини», «Гамлет»; Г.Берлиоз «Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии»; Г.Малер. Симфония № 1; Д.Шостакович. Симфония № 1, №5.

16. Составить планы тембрового варьирования главной и продолжающей тем «Болеро» М.Равеля, темы из «Эпизода нашествия» (разработки) I части 7 симфонии Д.Шостаковича.

Раздел 2. Теория музыки

1. Выявить расчленение на мелкие и крупные структуры в музыкальных произведениях.

Рекомендуемая музыкальная литература:

В.Моцарт. Соната для ф-п. ля мажор (KV 331) I часть (начальное построение). Л.Бетховен. Соната для ф-п. № 5 I часть (начальное построение). Э.Григ. «Песнь сторожа» из «Лирических пьес» начальное построение), П.Чайковский. «У камелька» из цикла «Времена года» (начальное построение).

2. Определить крупные разделы в музыкальных сочинениях и выявить их функции.

Рекомендуемая музыкальная литература:

В.Моцарт. Симфония № 40 III часть, П.Чайковский. Балет «Спящая красавица» (Адажио из II акта), Д.Шостакович. Балет «Болт» («Бюрократ»).

3. Проанализировать и определить тип периода (согласно классификации) в произведениях.

Рекомендуемая музыкальная литература:

Л.Бетховен. Сонаты для ф-п: № 3 I часть, № 6 II часть, № 7 II часть, № 12 I часть; Ф.Шуберт. Вальсы оп. 9-а и 9-б, экосезы; П.Чайковский. Цикл «Времена года» («Апрель», «Июнь», «Октябрь» – начальные разделы), Э.Григ. «Поэтические картинки» (№ 1, 3), Норвежский танец оп. 35 № 2.

Тема «Простая двухчастная форма»

Определить музыкальную форму сочинений: Л.Бетховен. Сонаты для ф-п: № 10 II часть (начальное построение), №18 (Менуэт); «Одиннадцать багатель для фортепиано» оп. 119 № 4; Ф.Мендельсон. «Песни без слов» оп. 102 № 6, оп. 30 № 6; Р.Шуман. «Бабочки» № 1, вариации на тему «Абegg» (тема); Ф.Шопен. Этюд ля-бемоль мажор оп. 25 № 1, П.Чайковский. «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Неаполитанская песенка», «Итальянская песенка», «Шарманщик поет»), романс «Растворил я окно»; С.Рахманинов. Прелюдия оп. 23 № 3, романсы «Вчера мы встретились», «Все отнял у меня»;

М.Глинка. Вальс из оперы «Жизнь за царя» (такты 1-32, такты 33-48), романс «Не искушай меня без нужды»; А.Даргомыжский. Романс «Юноша и дева»

Тема «Простая трехчастная форма»

Определить музыкальную форму сочинений: Л.Бетховен. Сонаты для ф-п. №2 III ч. (такты 1- 45), № 7 III ч. (такты 1-55); Ф.Мендельсон. «Песни без слов» оп. 62 № 6, П.Чайковский. «Детский альбом» («Марш деревянных солдатиков», «Сладкая греза», «Песнь жаворонка»), цикл «Времена года» («Июнь» (такты 1-31)), Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», романс «Забыть так скоро»; Ф.Шопен. Полонезы оп. 48 № 1, оп. 15 № 2; А.Скрябин. Прелюдия оп.15 № 4, М.Равель. «Благородные и сентиментальные вальсы» № 1, № 2; Л.Делиб. «Славянская тема с вариациями» (тема) из балета «Коппелия», С.Прокофьев. «Тарантелла» из цикла «Детская музыка», кантата «Александр Невский» часть № 1 «Русь под игом монгольским»; танец Данилы из балета «Сказ о каменном цветке» I акт II картина.

Тема «Сложная двухчастная форма»

Определить музыкальную форму сочинений: В.Моцарт. «Дуэттино» Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан» (I акт); Л.Делиб. «Чардаш» из балета «Коппелия»; Д.Россини. Каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник» (I акт); П.Чайковский. Ариозо Лизы из оперы «Пиковая дама» (II картина).

Тема «Сложная трехчастная форма»

Определить музыкальную форму сочинений: Л.Бетховен. Соната для ф-п: № 4 II ч., № 18 III ч.; П.Чайковский. «Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро», «Вальс» из I акта балета «Спящая красавица», вальс из «Второй сюиты для оркестра», Симфония № 4 II ч.; Ф.Шопен. Соната для ф-п. № 2 II ч., М.Равель. Менуэт из сюиты «Памяти Куперена», Э.Григ. Пьеса «Свадебный день в Тролльхаугане», Д.Шостакович. Симфония № 5 II ч., А. Пьяццолла. Cite tango.

Тема «Двойные и тройные формы»

Определить музыкальную форму сочинений: Э.Григ. Пьесы «Бабушкин менуэт», «Летний вечер»; С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» часть № 4 «Вставайте люди русские»; М.Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; Л. Бетховен. Скерцо из Симфоний № 4, № 7; А. Пьяццолла. Танго Verano Porteno.

Тема «Рондо и рондообразные формы»

Определить музыкальную форму сочинений: Ф.Куперен «Любимая», Дакен «Кукушка», Ж.Рамо «Нежные жалобы», В.Моцарт. Рондо ля минор KV 511, Л.Бетховен. Сонаты для ф-п. №20 (финал), № 21 (финал), № 25 (финал); пьеса «Ярость по поводу утерянного гроша», Р.Шуман. Пьеса «Арабески», М.Глинка. «Вальс-фантазия», рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Люд-

мила»; А.Даргомыжский. Романс «Свадьба», М.Равель. Пьеса «Павана усопшей инфанте», Ф.Лист. Ноктюрн «Грезы любви», Ф.Шопен. Вальс оп.64 №2.

Тема «Вариационная форма»

Проанализировать музыкальную форму сочинений: Г.Пёрселл. «Плач Дидоны» из оперы «Дидона и Эней», И.С.Бах. «Crucifixus» (№ 17) из «Высокой мессы», В.Моцарт. Соната ля мажор KV 331, Л.Бетховен. Сонаты для ф-п.: № 12 I ч., № 23 II ч.; Симфонии № 5 II ч., симфония № 7 II ч. (начальный раздел); Л.Делиб. «Славянская тема с вариациями» из балета «Коппелия», М.Глинка. «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила»; оркестровая фантазия «Камаринская»; Э.Григ. «Баллада» оп. 24, Р.Шуман. «Симфонические этюды», С.Рахманинов. «Вариации на тему Паганини», С.Франк. Симфония ре минор (№ 2) II ч (начальный раздел), С.Прокофьев. Фортепианный концерт № 3 II ч., Д.Шостакович. Прелюдия соль-диез минор из цикла «Двадцать четыре прелюдии и фуги», Б. Бриттен. «Вариации на тему Ф.Бриджа» для оркестра, все интерлюдии в опере «Поворот винта».

Тема «Сонатная форма»

Проанализировать музыкальную композицию сочинений: В.Моцарт. Симфония № 40 все части кроме третьей, Л.Бетховен. Первые части фортепианных сонат №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25; вторые части фортепианных сонат №7, 11, 18; Симфония № 5 I ч., финал. Увертюра «Эгмонт»; Ф.Шуберт. «Неоконченная симфония» все части; А. Бородин. Симфония №2 («Богатырская») I ч., М.Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», Г. Левенскольд. Увертюра к балету «Сильфида», Н.Римский -Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» I ч., П.Чайковский. Увертюра к балету «Щелкунчик»; симфония № 4 I ч., симфония № 6 I ч., «Серенада для струнного оркестра» I ч.; С.Прокофьев. Симфония №1 I ч., симфония № 7 I ч.; Д.Шостакович. Симфония № 5 I ч., симфония № 7 I ч.

Тема «Рондо- соната»

Проанализировать музыкальную композицию сочинений: Л.Бетховен. Сонаты для ф-п. № 7 (финал), №8 (финал), № 13. Финалы всех фортепианных концертов Л.Бетховена.

Тема «Циклические формы»

Проанализировать музыкальную композицию сочинений: Французские и английские сюиты И.С.Баха; Л.Бетховен. Соната № 8 (весь цикл), Г.Берлиоз. «Фантастическая симфония» (весь цикл), Р.Шуман. «Карнавал», «Бабочки», «Детские сцены»; М.Мусоргский. «Картинки с выставки», А.Бородин. «Маленькая сюита для фортепиано».

Тема «Свободные и смешанные формы»

Проанализировать музыкальную композицию сочинений: В.Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор KV 475, М. Балакирев. Фортепианная

фантазия «Исламей», С.Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Ф.Лист. Концерт для фортепиано с оркестром № 1; Венгерская рапсодия № 6, М.Глинка. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», А.Бородин. Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь», Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» финал.

Тема «Формы и жанры вокальной музыки»

Выбор произведений не ограничен.

Темы «Полифонические формы» и «Фуга»

Рекомендуемая музыкальная литература:

Ф.Шуберт. «Неоконченная симфония» I ч. (начало разработочного раздела), Л.Бетховен. Симфония № 5 III ч. (начало среднего раздела), А.Бородин. Симфоническая фантазия «В средней Азии», П.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» дуэт Ленского и Онегина из пятой картины, А. Глазунов. Балет «Раймонда» I акт 3 картина, Adagio, С.Танеев. Симфония № 4 I ч. (разработка), А. Адам. Балет «Жизель», II часть (фуга в сцене с виллисами), Л.Делиб. Балет «Коппелия» финал второго акта, Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские мастерзингеры», И.С.Бах. «Хорошо темперированный клавир» I том, фуги: до мажор, ре минор, ми минор, фа-диез минор, соль мажор, ля мажор; двухголосные и трехголосные инвенции си-бемоль мажор, фа минор; Д.Шостакович. «Двадцать четыре прелюдии и фуги» (по выбору).

Виды самостоятельной работы

- изучение лекционного учебного материала;
- работа с научно-методической литературой по изучаемым темам;
- подготовка доклада, реферата.

Темы рефератов по разделу «История зарубежной музыки»

1. Музыкальная культура Древнего мира.
2. Музыка и музицирование в Древней Греции и Риме.
3. Особенности развития музыкальной культуры в средние века.
4. Итальянская музыка в эпоху Возрождения. Эстетические принципы в эпоху Ренессанса.
5. Нидерландская композиторская школа XV-XVI веков.
6. Музыкальная панорама западноевропейского барокко. Художники. Жанры.
7. Рождение оперы и ее эволюция в XVII начале XVIII веков. К.Монтеверди.
8. Инструментальные школы эпохи барокко. Концерто грассо.
9. И.С. Бах: личность и творчество.
10. Г.Ф. Гендель: личность и творчество.
11. Западноевропейская музыка эпохи Просвещения, исторические проблемы. Французская комическая опера.

12. Оперная реформа Глюка.
13. Венская классическая школа.
14. Гайдн. Характеристика творчества. Симфонии Гайдна.
15. Моцарт. Характеристика творчества.
16. Оперный театр Моцарта.
17. Л.Бетховен. Жизнь и творчество.
18. Симфонии Бетховена.
19. Музыкальный романтизм: общая характеристика. Новые музыкальные жанры.
20. Шуберт – первый композитор романтик.
21. Жанр вокальной миниатюры в творчестве романтиков.
22. Жанр фортепианной миниатюры в творчестве романтиков. Творчество Шопена.
23. Романтический симфонизм. Г.Берлиоз и его «Фантастическая симфония».
24. Ф.Лист. Жизнь и творчество.
25. Пути романтической оперы.
26. Дж. Верди и Р.Вагнер. Оперные антиподы.
27. Реалистические тенденции в опере XIX века. «Кармен» Бизе.
28. Французские композиторы периода «Обновления» (К.Сен-Санс, С.Франк).
29. Национальные школы эпохи романтизма. Творчество Э.Грига.
30. Музыкальный импрессионизм. Творчество Дебюсси и М.Равеля.
31. Западноевропейская музыка на рубеже XIX и XX веков: «настроения» эпохи уходящего романтизма, проблематика сочинений, стилевые тенденции.
32. Возникновение итальянского оперного веризма. Творчество П.Масканьи и Р.Леонковало.
33. Г. Малер: Личность и творчество.
34. Р.Штраус: Личность и творчество.
35. Д. Пуччини. Характеристика творчества. Опера «Богема».
36. Балеты М.Равеля и М. де Фалья
37. Периодизация и стилевые тенденции западноевропейской музыкальной культуры между двух мировых войн.
38. Творческая эволюция И. Стравинского.
39. Нововенская композиторская школа. Возникновение додекафонии в творчестве А.Шёнберга.
40. Оперный театр Берга.
41. Проблема симфонического жанра в творчестве западноевропейских композиторов 20-х начала 30-х годов. (А.Оннегер. П.Хиндемит)
42. Музыкальный «неофольклоризм» и творчество Б.Бартока.

Темы докладов по разделу «История русской музыки»

1. Периодизация истории русской музыки.
2. Русский музыкальный фольклор и его жанры.
3. Знаменное пение, его эволюция, система записи, язык.

4. XVII век в истории русской музыки. Партесный концерт.
5. XVIII век в истории русской музыки. Первые русские оперы. Творчество Пашкевича, Фомина, Березовского, Бортнянского.
6. Музыкальная культура России начала XIX века. Предшественники М.И. Глинки: А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов, А. Верстовский.
7. М. Глинка: личность и творчество.
8. Оперы М. Глинки.
9. Симфоническое наследие М. Глинки.
10. А. Даргомыжский. Характеристика творчества.
11. Русская музыкальная культура 60-70-х годов XIX века. Балакиревский кружок.
12. М. Мусоргский. Характеристика творчества.
13. Оперы Мусоргского.
14. А. Бородин. Характеристика творчества.
15. Рождение русской симфонии. Жанры русской симфонической школы.
16. Н. Римский-Корсаков. Характеристика творчества.
17. Оперы Н. Римского-Корсакова.
18. Симфоническое наследие Н. Римского-Корсакова
19. Русская музыкальная культура 80-90-х годов XIX века. А. Лядов, А. Глазунов, С. Танеев. Балетная музыка А. Глазунова.
20. П.И. Чайковский. Характеристика творчества.
21. Музыкальный театр Чайковского.
22. Инструментальная музыка Чайковского.
23. Рахманинов и его время.
24. Русский музыкальный символизм. Творчество Скрябина.
25. Пути развития музыкального искусства в 20-30 годы XX века. Жанры, авторы.
26. С. Прокофьев. Характеристика творчества.
27. Д. Шостакович. Характеристика творчества.
28. Балетный театр А. Хачатуряна.
29. Хоровая музыка Г. Свиридова.
30. Панорама балетной музыки второй половины XX века.

Примерный план анализа музыкального произведения

- Общая характеристика музыкального направления.
- Социальная обусловленность данного направления.
- Характерные темы, жанры, тенденции преобразования музыкальных выразительных средств.
- Связи данного направления с явлениями в других областях искусства данного периода.
- Связи данного направления с различными явлениями (прежде всего - музыкальными) предшествующих и последующих периодов.
- Общая характеристика стиля композитора.
- Основные области творчества композитора, важнейшие произведения.

Связь творчества композитора с социальными и культурными особенностями данного периода.

Связь творчества композитора с бытовой музыкой (в первую очередь с родным фольклором).

Ведущие идеи, основные образные сферы.

Основные черты музыкального языка, характерные принципы формообразования.

Историческое значение творчества композитора.

Общая характеристика оперного творчества композитора.

Значение опер в творчестве композитора.

Характерные сюжеты, жанры.

Соотношение словесного текста, драматического действия и музыки.

Характерные черты драматургии (значение принципов музыкальной драмы, темп действия, соотношение драматических, лирических и эпических элементов, соотношение массовых сцен и сцен с участием малого количества персонажей).

Соотношение вокальных и оркестровых партий, их значение.

Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики.

Принципы композиции.

Значение принципов музыкального формообразования.

Эволюция оперного творчества композитора (в случае её отчётливой выраженности).

Связь оперного творчества композитора с соответствующей традиций (традициями).

Разбор отдельного номера оперы, оратории, кантаты.

Сюжетная основа, образно-эмоциональный характер, жанровые черты части в целом.

Роль номера в драматическом произведении; форма и главная тональность.

Наиболее существенные музыкальные выразительные средства.

Основные разделы, динамика развития.

Общая характеристика балетного творчества композитора.

Значение балетов в творчестве композитора.

Характерные сюжеты. Жанры. Соотношение драматического действия, хореографии и музыки.

Значение традиционных типов танцев (классический, характерный).

Принципы композиции.

Значение принципов музыкального формообразования.

Эволюция балетного творчества композитора (в случае её отчетливой выраженности).

Связь балетного творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).

Общая характеристика ораториально-кантатного творчества композитора.

Значение произведений ораториально-кантатного типа в творчестве композитора

Характерные сюжеты, идейные концепции.

Жанры.

Степень театрализации.

Соотношение словесного текста и музыки.

Соотношение вокальных и инструментальных партий и их значение.

Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики.

Принципы композиции.

Значение принципов музыкального формообразования.

Эволюция ораториально-кантатного творчества композитора (в случае ее отчетливой выраженности).

Связь ораториально-кантатного творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).

Общая характеристика камерного вокального творчества композитора.

Значение камерных вокальных произведений в творчестве композитора.

Характерные темы, сюжеты, идеи.

Жанры.

Черты театральности (в случае их отчетливой выраженности).

Соотношение словесного текста и музыки.

Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение.

Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики.

Значение типовых формул инструментального сопровождения.

Значение принципа сквозного строения (в случае его отчетливой выраженности).

Эволюция камерного вокального творчества композитора.

Связь камерного вокального творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).

Анализ инструментальной миниатюры.

Образно-эмоциональный характер пьесы в целом, программа (при ее наличии).

Жанровые черты.

Форма, главная тональность.

Образно-эмоциональный характер и наиболее существенные выразительные средства музыки основных частей пьесы (главным образом, тематического материала).

Динамика развития (в случае ее отчетливой выраженности), важнейшие средства ее реализации.

Характерные черты стиля композитора в пьесе.

Связь пьесы с соответствующей традицией (традициями).

Анализ инструментального цикла миниатюр.

Образно-эмоциональный характер цикла, программа (при ее наличии).

Композиция цикла. Группировка входящих в цикл пьес по их образному характеру и жанровым признакам.

Важнейшие средства объединения пьес в цикле.

Общий образно-эмоциональный характер и важнейшие выразительные средства музыки некоторых пьес, входящих в цикл.

Значение цикла в творчестве композитора.

Характерные черты стиля композитора в цикле.

Связь цикла с традицией (традициями).

Анализ вокальной миниатюры.

Соотношение словесного текста и музыки.

Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение.

Склад вокальной и инструментальной партий.

Анализ вокального цикла миниатюр.

Соотношение словесного текста и музыки.

Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение.

Преобладающий склад вокальной и инструментальной партий.

Анализ инструментального произведения, написанного в форме сонатно-симфонического цикла.

Образно-эмоциональный характер произведения в целом, программа (при ее наличии).

Жанровые черты.

Композиция цикла, главная тональность.

Содержание, строение и музыкальный язык каждой части цикла: образно-эмоциональный характер и главные жанровые черты части в целом, ее роль в драматургии цикла; форма и главная тональность части; образно-эмоциональный характер и наиболее существенные выразительные средства музыки основных разделов части (главным образом, тематического материала); динамика развития в части в целом и отдельных разделах (в случае ее отчетливой выраженности), важнейшие средства ее реализации.

Важнейшие средства объединения частей в цикле.

Значение произведения в творчестве композитора.

Характерные черты стиля композитора в произведении.

Связь произведения с традицией (традициями).

Анализ крупного одночастного инструментального произведения

Образно-эмоциональный характер произведения в целом, программа (при ее наличии).

Жанровые черты.

Форма, главная тональность.

Образно-эмоциональный характер и наиболее существенные выразительные средства музыки основных разделов произведения (главным образом тематического материала).

Динамика развития в произведении в целом и отдельных разделах (в случае ее отчетливой выраженности).

Значение произведения в творчестве композитора.

Характерные черты стиля композитора в произведении.

Связь произведения с традицией (традициями).

Анализ оперы.

Сюжет.

Жанровые черты.

Соотношение словесного текста, драматического действия и музыки.

Характерные черты драматургии (значение принципов музыкальной драмы, темп действия, соотношение драматических, лирических и эпических элементов, соотношение массовых сцен и сцен с участием малого количества персонажей), Соотношение вокальных и оркестровых партий и их значение.

Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики.

Композиция.

Значение принципов музыкального формообразования.

Музыкальные средства объединения частей оперы (номеров, сцен, картин, актов).

Наиболее существенные музыкальные средства характеристики основных персонажей (при наличии значительных массовых сцен - и средства характеристики, примененные в этих сценах).

Динамика развития основных образов (в случае ее отчетливой выраженности), важнейшие средства ее реализации.

Значение произведения в творчестве композитора.

Характерные черты стиля композитора в произведении.

Связь произведения с традицией (традициями).

Пример анализа Прелюдии и фуги C-dur (1 том ХТК) И.С. Баха

Ассоциативный образ цикла - "Благовещение". Основой его послужил текст Евангелия от Луки (гл. I, ст. 26-38). Архангел Гавриил, посланный Деве Марии, сообщил ей благовест, что у нее родится Сын, зачатый непорочно от сошествия Духа Святого, и наречется Иисусом, и это будет сын Божий и Спаситель.

Звучание прелюдии передает "ангельский свет, чистоту, надежду". В ней отразилось образное восприятие: "земля, небо, эфир, колебания крыльев в эфире". Лютнеобразная фактура вызывает ассоциации с живописными изображениями ангелов, в руках которых музыкальные инструменты, среди них - лютни.

Фактура выписана Бахом дифференцированно: бас - средний голос - арпеджированные фигурации. Это соответствует трем уровням: земля - человек - небо. Слушать эту фактуру надо также дифференцированно, окрашивая каждый фактурный пласт своим тембром. Дирижером является средний голос, так как он задает основную ритмическую пульсацию шестнадцатыми. Речитатив в конце прелюдии истолковывался как "слово", "весть".

По Б.В. Яворскому, теме фуги соответствуют слова Евангелия: "Се, раба Господня; да будет Мне по слову Твоему" (Ев. от Луки, гл. I, стих 38). В основу темы положены начальная строфа хорала "Was Gott tut das ist wohlgetan" ("Что господь делает, то во благо") и его третья строфа "Er ist mein Gott, der in der Not..." ("Он мой Господь, который в нужде моей").

Тема фуги C-dur звучит в начальном номере кантаты №77 "Du sollst Gott, deinen Herren, lieben von ganzen Herzen" ("Возлюби всем сердцем Бога, Господа твоего"). Эта тема близка также начальным строфам хоралов "Толь-

ко один Бог на небесах") и "Величит душа моя Господа". Столь многочисленные аналогии не оставляют сомнений для понимания содержания фуги. На основании этого восходящий поступенно мотив из 4-х звуков является символом постижения воли Господней. Тема содержит интервал восходящей кварты. Он издавна используется для выражения бодрости, устойчивости, надежной опоры. В хоралах и кантатах на мотивы с интервалом кварты часто приходятся ключевые слова, говорящие о стойкости в вере, принятии воли Бога, надежде и уверенности. В "Хорошо темперированном клавире" кварты также выражают стойкость, истовость веры. Не случайно так много квартовых интонаций в прелюдиях и фугах Ми-бемоль мажор I и II томов, посвященных догмату Святой Троицы (тональность Ми-бемоль мажор, имеющая в ключе 3 бемоля, семантически ассоциировалась со священным понятием триединства - Троицы). Так же истово звучат интервал кварты в заключительном разделе фуги Ми мажор II тома, содержание которой определяется темой, цитирующей начало хоралов "Хвалите господа" и "Иисус, будь вознесен". Интервал кварты, кроме того, является контуром, сокращенным изложением символа постижения воли Господней. На основании вышеизложенного квартовый ход можно трактовать как символ истовой веры.

Нисходящий мотив из трех групп по четыре шестнадцатых соответствует в христианской числовой символике таинству Евхаристии - Святого причастия (444).

В христианстве существовала традиция числовой символики: священные имена, понятия и слова имели свои числовые выражения (по соответствию букв алфавита их порядковому числу - А-1, В-2 и т. д.). В 1-м послании апостола Павла к коринфянам (гл. 10, ст. 16) содержится священное выражение «плоть и кровь», соответствующее таинству Евхаристии Святого Причастия. Сумма порядковых чисел греческих букв, составляющих эти слова, равняется числу 444. Таким образом, это священное число является числовым символом святого Причастия. Эта традиция распространялась и на музыку.

Исследователь числовой символики в музыке барокко Ю.П. Петров впервые обратил внимание на то, что И.С. Бах графически записывает числа путем интервалов и отрезков гамм. Так, нисходящий мотив из трех групп по четыре шестнадцатых образует число 444 и является музыкальным символом этого важнейшего таинства христианства.

Итак, тема фуги C-dur содержит раскрытие следующих идей: постижение воли Господней, непоколебимая вера, приобщение Святых тайн (Причастие). Фуга построена только на проведениях темы, которая не умолкает ни на один такт. Интермедии полностью отсутствуют. Это говорит о возвышенной строгости содержания, сосредоточенности на одной идее. Заключающее фугу восхождение (фигура *anabasis*) соответствует словам Евангелия: «И отошел от Нее Ангел». В конспектах семинаров есть запись: «Ангел исчезает, дважды оглянувшись на Марию». Величавое спокойствие этой музыки Риман определяет, как «портал к возвышенному и чудесному

произведению полифонического искусства Баха» всему «Хорошо темперированному клавиру».

Такое же глубокое по мысли содержание присуще 1-й двухголосной инвенции C-dur. В основе инвенции лежит та же символика постижения воли Господней. Квартовая интонация с. секундовым завершением является символом предопределения, принятия воли Бога, предуготованного жребия. Этот символ непременно присутствует во всех циклах, связанных со страданиями Христа. Он яростно утверждается в теме фуги g-moll II тома, посвященной бичеванию и распятию Христа на Голгофе; этот мотив является третьей темой тройной фуги cis-moll из I тома, ассоциативным образом которой служит эпизод моления Христа в Гефсиманском саду. Здесь он выражает неизбежность принятия смертной муки. Символ предопределения звучит в противосложении фуги fis-moll из I тома, трактуемой как шествие на Голгофу. В инвенции C-dur этот символ звучит восторженно, выражая радостную готовность принятия воли Бога. В партии баса проходит символ Святого Причастия - трижды по четыре восьмых, - также общий для инвенции и фуги.

В басу звучат характерные ходы на октаву вниз, часто используемые композиторами той эпохи со словами «Sanctus» - «Свят». Подобный ход баса встречается, к примеру, в прелюдии G-dur I тома, славословящей воскресение Христа.

Викторина

Слушание музыки – одна из форм погружения студентом в проблематику в рамках данной дисциплины. Предполагает прослушивание на занятиях и вне их произведений (или их фрагментов) композиторов разных эпох с последующим анализом их музыкально-образного строя, средств музыкальной выразительности.

Викторины разработаны для проверки знаний по темам дисциплины. Каждая викторина состоит из 10 заданий (фрагментов музыкальных произведений).

Рекомендуемая музыкальная литература

По разделу «История зарубежной музыки»:

1. К.Монтеверди. Мадригалы.
2. Лютниевая музыка эпохи Возрождения.
3. Ф.да Милано. Сюита для лютни (Канцона и танец).
4. Г.Перселл. «Дидона и Эней»
5. А.Вивальди. «Времена года»
6. А.Корелли. Рождественский концерт.
7. Ж.Б. Люлли. Гавот ре минор.
8. Ж.Ф.Рамо. Пьесы для клавесина «Тамбурин», «Перекликанье птиц».
9. Ф.Куперен. Пьесы для клавесина («Тростинки», «Молоточки», «Ветряные мельницы», Пассакалия си минор, Мюзет, Алеманда).

10. И.С.Бах. Токката и fuga ре минор.
11. И.С.Бах. Бранденбургские концерты (№ 1 или № 2)
12. И.С.Бах. Сюита для оркестра № 2 си минор.
13. И.С.Бах. Концерт для скрипки с оркестром ми мажор.
14. И.С.Бах. Клавирные сюиты. (Английская сюита № 2 ля минор).
15. И.С.Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира».
16. И.С.Бах. «Страсти по Матфею» (хор №1, ария № 47, закл. хор № 78).
17. И.С.Бах. Месса си минор.
18. Г.Ф. Гендель. Хоры из оратории «Мессия».
19. Г.Ф. Гендель. Концерто-гроссо № 12 си минор.
20. Г.Ф. Гендель. «Музыка на воде».
21. Г.Ф. Гендель. Танцевальная музыка (Ригодон, менуэт, сарабанда).
22. К.В.Глюк. Фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика».
23. Й.Гайдн. Симфонии №45 («Прощальная»), № 101 («Часы»), №104.
24. В.А. Моцарт. Симфония №40.
25. В.А. Моцарт. Фрагменты из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».
26. В.А. Моцарт. Маленькая ночная серенада.
27. В.А. Моцарт. Реквием.
28. Л.Бетховен. Симфонии №5, №6, №7, №9.
29. Л.Бетховен. Фортепианные сонаты №14, №21, №23.
30. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт».
31. Ф.Шуберт. Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь».
32. Ф.Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».
33. Ф.Шуберт. Избранные вальсы и немецкие танцы.
34. Ф.Шуберт. «Неоконченная симфония».
35. Р.Шуман. «Карнавал».
36. Р.Шуман. «Альбом для юношества», «Фантастические пьесы», «Крейслериана».
37. Ф.Шопен. Мазурки, вальсы, полонезы, ноктюрны, прелюдии, этюды.
38. Ф.Шопен. Соната № 2 си-бемоль минор.
39. Н.Паганини. Каприсы для скрипки соло (№9, №24).
40. Ф.Лист. «Венгерские рапсодии» для фортепиано (№2, № 6, №12).
41. Ф.Лист. Испанская рапсодия для фортепиано.
42. Ф.Лист. «Прелюды».
43. Ф.Лист. Мефисто-вальсы.
44. Г.Берлиоз. «Фантастическая симфония», «Ромео и Джульетта».
45. И.Брамс. Симфонии №3, №4.
46. И.Брамс. Вальсы для фортепиано.
47. И.Брамс. Венгерские танцы (по выбору).
48. И.Брамс. Интермеццо для фортепиано ор. 117.
49. Д.Россини. «Севильский цирюльник».
50. Д.Россини. Увертюры к операм «Сорока-воровка», «Вильгельм Телль».
51. Беллини. Фрагменты из оперы «Норма».
52. Дж.Верди. «Травиата», «Аида».

53. Р.Леонковалло. «Паяцы».
54. П.Масканьи. «Сельская честь».
55. Д.Пуччини. «Богема»
56. Ш.Гуно. «Фауст».
57. Ж.Оффенбах. Фрагменты из оперетты «Парижская жизнь».
58. Ж.Бизе. «Кармен».
60. Ж.Бизе. Музыка к драме А.Доде «Арлезианка».
61. К.Вебер. «Вольный стрелок».
62. Р.Вагнер. «Тристан и Изольда».
63. Р.Вагнер. Симфонические фрагменты из опер: увертюра из оперы «Летучий голландец», вступление к опере «Лоэнгрин»; «Шелест леса», «Полет валькирий», и «Траурный марш» из тетралогии «Кольцо нибелунга».
64. Б.Сметана. Три танца (полька, фуриант, галоп) из оперы «Проданная невеста».
65. Б.Сметана. Симфоническая поэма «Влтава» из цикла «Моя Родина».
66. А.Дворжак. «Славянские танцы».
67. Симфония №9 из «Нового света».
68. Э.Григ. Лирические пьесы (по выбору).
69. Э.Григ. Две сюиты из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».
70. Э.Григ. «Норвежские танцы».
71. Я.Сибелиус. «Туонельский лебедь».
72. Я.Сибелиус. «Грустный вальс».
73. И.Альбенис. «Испанская сюита» для фортепиано.
74. Э.Гранадос. Десять испанских танцев.
75. М.де Фалья. Семь испанских песен (переложение для скрипки с фортепиано).
76. К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна».
77. К.Дебюсси. Несколько фортепианных прелюдий из цикла «Двадцать четыре прелюдии» (по выбору).
78. К.Дебюсси. «Детский уголок».
79. К.Дебюсси. «Три ноктюрна» для симфонического оркестра: «Облака», «Празднества», «Сирены».
80. М.Равель. «Болеро», «Павана», «Игра воды».
81. М.Равель. «Ночной Гаспар», «Гробница Куперена».
82. Г.Малер. «Песни странствующего подмастерья».
83. Г.Малер. «Песни об умерших детях».
84. Г.Малер. Симфонии № 1, № 3, № 5 («Адажиетто»), № 10 («Адажио»).
85. Р.Штраус. Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель».
86. Р.Штраус. Фрагменты из оперы «Саломея». «Танец семи покрывал».
87. Р.Штраус. Две сюиты вальсов из оперы «Кавалер роз».
88. И.Стравинский. «Сказка о солдате».
89. И.Стравинский. «Свадебка».
90. И.Стравинский «Симфония псалмов»
91. И.Стравинский. Музыка балетов «Пульчинелла», «Поцелуй феи», «Аполлон Мусагет».

92. А.Оннегер. «Пасифик 231»
93. А.Оннегер. Оратория «Жанна д'Арк на костре».
94. Ф.Пуленк. Опера «Человеческий голос».
95. Ф.Пуленк. Музыка балета «Лани».
96. Д.Мийо. Музыка из балетов «Бык на крыше», «Сотворение мира».
97. О.Мессиаан. «Экзотические птицы» для фортепиано с оркестром.
98. П.Булез. Музыка балета «Молоток без мастера».
99. А.Шёнберг. «Просветленная ночь».
100. А.Шёнберг. «Лунный Пьеро».
101. А.Берг. «Воцтек».
102. А.Берг. Концерт для скрипки с оркестром.
103. П.Хиндемит. «Игра тональностей».
104. П.Хиндемит. Симфония «Художник Матис».
105. П.Хиндемит. Музыка балета «Достославнейшее видение».
106. К.Орф «Кармина Бурана».
107. Б.Барток. Микрокосмос.
108. Б.Барток. Музыка балетов «Чудесный мандарин», «Деревянный принц».
109. Б.Бриттен. Военный реквием.
110. Д.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.
111. Д.Гершвин. Опера «Порги и Бесс».
112. Э.Вила -Лобос. «Бразильская бахиана».

По разделу «История русской музыки»:

1. Знаменные распевы.
2. В.Титов. Партесный концерт «Всемирную славу».
3. Д.Бортнянский. Партесный концерт «Всемирную славу».
4. Е.Фомин. Фрагменты из оперы «Ямщики на подставе», фрагменты из мелодрамы «Орфей».
5. А.Алябьев. Романсы (по выбору).
6. А.Гурилев. Романсы (по выбору).
7. А.Варламов. Романсы (по выбору).
8. М.Глинка. Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».
9. М.Глинка. «Ночь в Мадриде», «Арагонская хота».
10. М.Глинка. «Вальс-фантазия», «Камаринская».
11. М.Глинка. Романсы.
12. А.Даргомыжский. Фрагменты из опер «Русалка», «Каменный гость».
13. А.Даргомыжский. Романс «Мне грустно», песни: «Титулярный советник», «Старый капрал», «Червяк».
14. А.Рубинштейн. Фрагменты из оперы «Демон» (танцы).
15. М.Балакирев. «Исламей».
16. М.Балакирев. Симфоническая поэма «Тамара».
17. А.Бородин. Фрагменты из оперы «Князь Игорь» («Половецкие пляски»).
18. А.Бородин. Симфония №2.
19. А.Бородин. Ноктюрн из квартета №2.
20. М.Мусоргский. «Борис Годунов».

21. М.Мусоргский. «Ночь на Лысой горе».
22. М.Мусоргский. «Картинки с выставки».
23. М.Мусоргский. Песни (по выбору).
24. Н.Римский-Корсаков. «Шехерезада», «Испанское каприччио».
25. Н.Римский-Корсаков. Фрагменты из опер: «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Кашей бессмертный».
26. А.Глазунов. Симфония №5.
27. А.Глазунов. Концертные вальсы для симфонического оркестра.
28. А.Глазунов. Балетная сюита.
29. А.Глазунов. «Шопениана».
30. А.Лядов. Симфонические миниатюры «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро».
31. А.Лядов. Восемь русских народных песен для оркестра.
32. П.Чайковский. «Евгений Онегин», «Пиковая дама».
33. П.Чайковский. «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини».
34. П.Чайковский. Симфонии № 1, № 4, № 5, № 6.
35. П.Чайковский. «Детский альбом», «Времена года».
36. П.Чайковский. Романсы (по выбору).
37. А.Скрябин. «Поэма экстаза».
38. А.Скрябин. Симфония № 3 «Божественная поэма».
39. А.Скрябин. Избранные фортепианные пьесы (прелюдии, мазурки).
40. С.Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
41. С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром.
42. С.Рахманинов. «Симфонические танцы».
43. С.Рахманинов. Избранные фортепианные пьесы: прелюдии, этюды-картины, фортепианные транскрипции романсов «Сирень», «Маргаритки», «Вокализ».
44. С.Прокофьев. Симфонии № 1, № 5, № 7.
45. С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский».
46. С.Прокофьев. «Мимолетности», «Сарказмы».
47. С.Прокофьев. «Сказки старой бабушки», «Детская музыка».
48. С.Прокофьев. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.
49. С.Прокофьев. Фрагменты из оперы «Война и мир».
50. С.Прокофьев. Музыка балетов «Шут», «Стальной скок», «Блудный сын», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о Каменном цветке».
51. Д.Шостакович. Симфонии №№ 1, 5, 7, 8, 10, 14, 15.
52. Д.Шостакович. Сюита из балета «Болт».
53. Д.Шостакович. Фрагменты из опер «Нос», «Катерина Измайлова».
54. Г.Свиридов. «Курские песни».
55. Г.Свиридов. «Метель» (музыкальные иллюстрации к повести Пушкина).
56. А.Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром.
57. А.Хачатурян. Музыка к спектаклю «Маскарад» М.Лермонтова.
58. А.Хачатурян. Музыка балетов «Спартак», «Гаянэ».
59. В.Гаврилин. «Перезвоны».
60. В.Гаврилин. Музыка балета «Анюта».

61. Р.Щедрин. Музыка балетов «Анна Каренина», «Чайка».
62. Б.Тищенко. Музыка балета «Ярославна».
63. С.Слонимский. Музыка балета «Икар».
64. А.Шнитке. Фортепианный квартет.
65. А.Шнитке. Три концерты-гросси.

Вопросы к зачету

1. Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный язык.
2. Понятие «лад» в музыке. Тональности.
3. Музыкальный метр: структура, особенности.
4. Музыкальный ритм и ритмический рисунок.
5. «Гармония» в музыке.
6. Аккорды и интервалы (различие и сходство).
7. Музыкальная фактура и ее основные виды.
8. Роль мелодии в музыке.
9. Значение тембровых красок в музыкальных произведениях.
10. Музыкальная речь и ее основные элементы.
11. Период и его разновидности.
12. Простая двухчастная форма и ее исторические варианты.
13. Простая трехчастная форма.
14. Сложная двухчастная форма.
15. Сложная трехчастная форма.
16. Двойные и тройные формы.
17. Рондо и рондообразные музыкальные конструкции.
18. Форма темы с вариациями.
19. Сонатная форма и ее разновидности.
20. Рондо-соната.
21. Циклические формы.
22. Свободные и смешанные формы.
23. Формы и жанры в вокальной музыке.
24. Полифония (определение). Ее отличие от гомофонии.
25. Фуга – высшая полифоническая форма.

Вопросы к экзамену

1. Античная и мифологическая тематика в музыкальных произведениях.
2. Светская и духовная культура эпохи средневековья и ее преломление в различных формах музицирования.
3. Борьба и взаимодействие григорианского хора и народной песни в эпоху средневековья.
4. Стилль барокко в музыке.
5. Творчество К. Монтеверди.
6. Историческое значение творчества И.С. Баха.
7. Г.Ф. Гендель и английская культура XVIII века.

8. Венская классическая школа и музыкальный театр.
9. Музыкальная эстетика эпохи романтизма и новации в области хореографического искусства.
10. Творчество Й. Гайдна.
11. Творчество В.А. Моцарта.
12. Основные темы и идеи в творчестве Л. ван Бетховена.
13. Скандинавские танцевальные жанры в творчестве Э. Грига.
14. Бытовые танцевальные жанры в инструментальном цикле XIX века.
15. Творчество Ф. Шуберта.
16. Творчество Ф. Шопена.
17. Творчество Ф. Листа.
18. Творчество Г. Берлиоза.
19. Творчество Ф. Мендельсона.
20. Творчество Й. Брамса.
21. Сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. Верди и Р. Вагнера.
22. Творчество А. Адама.
23. Творчество Л. Делиба.
24. Музыкальный театр Р. Штрауса.
25. Основные тенденции в развитии оперного театра эпохи романтизма.
26. Музыкальный импрессионизм в истории западноевропейского искусства.
27. Импрессионизм в музыке и творчество К. Дебюсси.
28. Музыкальный театр М. Равеля.
29. Балеты И. Стравинского.
30. Фольклор в музыке XX столетия.
31. Балеты Б. Бартока.
32. Музыкальный театр Б. Бриттена.
33. Основные тенденции в развитии западноевропейской музыкальной культуры первой половины XX века.
34. Экспрессионизм и творчество композиторов нововенской школы.
35. Основные тенденции в развитии музыкальной культуры второй половины XX века.
36. Музыкальный авангард и его направления.
37. Русское народное музыкальное творчество.
38. Русская хоровая культура.
39. Черты романтизма в творчестве А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева.
40. Истоки и стилевые направления в русской музыкальной культуре.
41. Национальная композиторская школа в истории русской музыки.
42. Творческий облик М. Глинки в контексте классической эпохи русского искусства.
43. Творчество А. Даргомыжского.
44. Деятельность композиторов «Могучей кучки» в истории русской музыки.
45. Опера «Борис Годунов» как историческая музыкальная драма.

46. Танцевальные жанры в опере А. Бородина «Князь Игорь».
47. Сказочные, жанрово-бытовые и лирические образы в опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
48. Жанр оперы-балета в творчестве русских композиторов.
49. Творческое наследие П. Чайковского в истории мировой музыкальной культуры.
50. Балет П. Чайковского в истории русской музыки.
51. Основные тенденции в развитии русской музыкальной культуры рубежа XIX - XX веков.
52. Балетное творчество А. К. Глазунова.
53. Значение творчества А. Скрябина в истории музыки.
54. Творческое наследие С. В. Рахманинова в истории русской музыки.
55. Основные стилевые направления в русской музыкальной культуре первой половины XX века.
56. Музыкальный театр 20-х - 50-х годов XX века.
57. Художественное объединение «Мир искусств» и русский музыкальный театр первой четверти XX века.
58. Балетное творчество И. Ф. Стравинского.
59. Танцевальные жанры и балетные формы в творчестве С. Прокофьева.
60. Музыкальное творчество Д. Шостаковича в контексте постмодернизма.
61. Жанрово-историческая иерархия балета в музыке XX века.
62. Драматургия В. Шекспира на балетной сцене второй половины XX века.
63. Музыка и хореография в симфонической балетной драме и хореодраме второй половины XX века.
64. Балетный театр А. И. Хачатуряна.
65. Творчество Г. В. Свиридова.
66. Многообразие художественных приемов в творчестве Б. Тищенко, В. Гаврилина, С. Слонимского.

Дополнительная литература

1. Алексеев Б. Элементарная теория музыки. / Б. Алексеев, А. Мясоедов. - М., 1986.
2. Анализ и интерпретация произведений искусства. Художественное со-творчество: учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.]; под ред. Н.А. Яковлевой. - Москва: Высш. шк., 2005. 549 с.
3. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. / Б. Асафьев. - М., 1981.
4. Бобровский В. К вопросу о драматургии музыкальной формы. / Бобровский В.//Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. - М., 1976.
5. Бонфельд М. Введение в музыкознание. / М. Бонфельд. - М., 2001.
6. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. / М. Бонфельд. - М., 2003.
7. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. / В. Ванслов. -М., 1980.
8. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. / В. Вахромеев. - М., 2006.
9. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. /Н. Гарбузов. - М., 1950.
10. Григорьев С. Теоретический курс гармонии. / С. Григорьев. - М., 1951.
11. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. /Г. Григорьева. - М., 1989.
12. Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX века. Курс "Анализ музыкальных произведений": учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Г.В. Григорьева. - Москва: ВЛАДОС, 2004. - 175 с.
13. Далькроз Э.-Ж. Ритм. / Э.-Ж. Далькроз. - М., 2001.
14. Дулова Е.Н. Балетный жанр как музыкальный феномен. / Е.Н. Дулова. - Минск, 1999.
15. Иванов-Борецкий М. Музыкально-историческая хрестоматия. / М. Иванов-Борецкий. -М., 1933.
16. Иванова Н.А. Методические указания по дисциплине "Шедевры хореографического искусства" [Электронный ресурс] / Н.А. Иванова; СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Пед. ин-т. - Саратов, 2011. - 10 с.
17. Катанова С. Пути становления музыкальной драмы в балете начала XX века. / С. Катанова. - Л., 1977.
18. Красинская Л. Элементарная теория музыки. / Л. Красинская, В. Уткин. - М., 1978.
19. Курс теории музыки / Под. ред. А. Островского. - Л., 1978.
20. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII - XX вв. / Т. Кюрегян. - М., 1988.
21. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. /М. Лобанова. - М., 1990.
22. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. / Л. Мазель. - М., 1973.
23. Мазель Л. О мелодии. / Л. Мазель. - М., 1952.
24. Мазель Л. Анализ музыкальных произведений. / Л. Мазель. - М., 1986.
25. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. / Е. Назайкинский. - М., 1965.

26. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. / Е.В. Назайкинский. - М., 2003.
27. Нестеров В.Н. Страницы истории саратовского балета: Записки хореографа / В.Н. Нестеров. - Саратов: Аквариус, 2006. - 48 с.: ил.
28. Основы теоретического музыкознания: учеб. пособие для студентов / А.И. Волков [и др.]; ред. М.И. Ройтерштейн. - Москва: Академия, 2003. - 272 с.
29. Островский А. Курс теории музыки. / А. Островский. - Л., 1978.
30. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. / М.И. Ройтерштейн. - М., 2001.
31. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. / Е.А. Ручьевская. - СПб., 1998.
32. Ручьевская Е. Слово и музыка. / Е. Ручьевская. - Л., 1960.
33. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. / Ручьевская Е. - М., 1977.
34. Способин И. Музыкальная форма. / И. Способин. - М., 2002.
35. Способин И. Элементарная теория музыки. / И. Способин. - М., 1967.
36. Тюлин Ю. Музыкальная форма. / Ю. Тюлин. - М., 1974.
37. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века. / В. Холопова. - М., 1971.
38. Холопова В. Музыка как вид искусства. / В. Холопова. - М., 1990.
39. Холопова В.Н. Теория музыки. / В.Н. Холопова. - СПб., 2002.
40. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. / В.Н. Холопова. - СПб., 1999.
41. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Простые формы. / В. Цуккерман. - М., 1980.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Раздел 1. Теория музыки. Средства музыкальной выразительности.....	5
Раздел 2. Теория музыки. Музыкальная речь и ее элементы.	
Музыкальные формы	6
Раздел 3. История зарубежной музыки	10
Раздел 4. История русской музыки.....	18
Примеры практических занятий к Разделам 1-2.....	27
Виды самостоятельной работы.....	32
Темы рефератов по разделу «История зарубежной музыки».....	32
Темы докладов по разделу «История русской музыки».....	33
Примерный план анализа музыкального произведения.....	34
Пример анализа Прелюдии и фуги C-dur (1 том ХТК) И.С. Баха.....	38
Викторина. Рекомендуемая музыкальная литература.....	40
Вопросы к зачету.....	45
Вопросы к экзамену.....	45
Дополнительная литература.....	48

Учебно-методическое пособие

Шевченко Елена Петровна

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Авторская редакция

Саратов 2016

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО