

**Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

Саратов, 2011 год

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Иванова Н.А.

Теория и история музыки – Саратов, 2011.- 12 с.

Методические указания по предмету включают в себя краткое содержание учебной дисциплины, перечень произведений для слушания музыки, а также вопросы к зачетам и контрольно-тестовые материалы. Предназначены для преподавателей вузов и студентов обучающихся по специальности 071301 «Народное художественное творчество», а также педагогов-хореографов училищ, колледжей и школ искусств.

Рекомендовано кафедрой хореографии
факультета искусств и художественного образования Педагогического института ГОУ
ВПО «Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского» в качестве
учебно-методического пособия для использования в учебном процессе

Обучение студентов-хореографов выдвигает требование оснащения будущих преподавателей хореографии сведениями музыкально-

теоретического характера. Такая информация позволит хореографу глубже постичь смысл музыкального высказывания, точнее выстроить его интерпретацию и представить его пластическое воплощение.

Цель дисциплины «Теория и история музыки» – оснащение студентов знаниями из области теории и истории музыки в объеме, необходимом для профессиональной деятельности педагога-хореографа.

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Западно-европейская музыкальная культура

Тема 1. Введение. Музыкальная культура Античности. Роль музыки в общественной и личной жизни греков. Рапсоды. Лирика. Синкретичность видов искусств в культуре Древней Греции. Теория музыки: осмысление роли ладовой структуры музыки (изыскания Пифагора, Платона, Аристотеля и др.). Музыкальные инструменты. Музыка в греческой трагедии и зрелищных представлениях в Древнем Риме.

Тема 2. Музыка средневековья. Полифонический склад. Роль церкви в становлении профессионального музыкального искусства. Формирование музыкальных элементов католического богослужения. Раннее многоголосье. Светская музыка: трубадуры. Труверы, миннезингеры. Мензуральная нотация.

Тема 3. Музыка эпохи Возрождения. Ars nova. Начало развития светской инструментальной музыки (лютня, орган). Роль полифонии в музыке европейских стран.

Тема 4. Опера в 17 веке. Академия Барди-Корси. Эстетические основы оперы флорентийской камераты. Становление оперных школ в Риме, Венеции и Неаполе. Французская «балетная» опера, творчество Люли. Opera-seria и opera-buffa.

Тема 5. Музыка эпохи Просвещения. Основы музыкальной эстетики Просвещения. Эстетическое сближение музыки с другими видами искусств. Роль типизирующей тенденции в формировании новой музыкальной лексики. Теория аффектов.

Тема 6. Творчество И.С.Баха. Образы и идеи. Религиозность. Жанровое разнообразие творчества (зависимость от условий жизни и творчества). Фуга - полифоническая форма, основанная на имитационном развитии полифонической темы. Контрапункт - соединение в одновременном звучании двух и более контрастных мелодий. Канон - имитация темы и ее продолжения.

Тема 7. Оперная реформа Глюка. Особенности opera-seria, ее положительные черты; противоречивость этого жанра; идейно-художественный кризис. Борьба французских энциклопедистов против лирической трагедии. Социальные и идейные предпосылки оперной реформы.

Тема 8. Венская классическая школа. Влияние идей Просвещения. Стремление к объективности. Оптимизм, отсутствие индивидуализма и рефлексии. Сочетание индивидуальной характерности тематизма с его значительной обобщенностью. Гомофонно-гармоническое мышление. Эстетическое единство формы и содержания. Сонатно-симфонический цикл в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена. Музыкальный театр Моцарта.

Тема 9. Романтизм в музыке. Идеино-художественные и социальные предпосылки романтизма. Возрастание роли лирико-психологического начала (на примере песенного творчества Шуберта, Шумана). Рост национального самосознания, интерес к национальной истории, культуре и фольклору (на примере творчества Шопена, Грига, Бизе). Романтический балет в европейской культуре (творчество Делиба).

Тема 10. Импрессионизм. Взаимодействие литературного, музыкального и живописного импрессионизма в произведениях Дебюсси и Равеля. Особенности музыкальной лексики, ее близость живописной. Роль пейзажа и портрета. Значение творчества импрессионистов для музыкальной культуры последующего времени.

Тема 11. Нововенская школа. Влияние экспрессионистов на формирование художественного метода Шенберга, Берга и Веберна. Роль рационального начала, додекафонная система. Французская «шестерка». История создания творческого объединения. Интерес к новым для европейской музыки фольклорным пластам, тяготение к неопрIMITивизму, влияние эстетики мюзик-холла.

Раздел 2. Русское музыкальное искусство

Тема 1. Музыка русского средневековья. Фольклорные традиции, былина. Знаменное пение. Влияние византийской культуры (в способе записи, в технике распева, в содержании текстов). Формирование традиции хорового пения.

Тема 2. Преобразования в русской музыкальной культуре в 17-18 веках. Смена музыкально-культурной ориентации. Влияние западно-европейской музыкальной традиции, проявившееся в партесном пении, расцвете жанра канта. Развитие прикладной музыки. Интерес к опере, крепостные и общедоступные театры.

Тема 3. Становление отечественной профессиональной музыки в конце 18-начале 19 века. Наполнение общеевропейского классического стиля национальным содержанием. Ведущая роль комической оперы. Изучение народной песни и использование ее в ранней комической опере.

Тема 4. Творчество Глинки. Высокий уровень типизации и поэтического обобщения явлений действительности. Оптимизм, народность, совершенство формы. Проявление народности в сюжетах, мелосе, в тяготении к эпической драматургии. Интерес к бытовому жанру.

Тема 5. Творчество Даргомыжского. Влияние критического реализма современных художников и литераторов. Склонность к социально-бытовой

теме. Драматический талант, его проявление в «Русалке» и в камерно-вокальных произведениях. Роль речитатива.

Тема 6. Композиторы «могучей кучки». «Буря и натиск» в русской музыке. Широкое понимание принципа народности в творчестве. Интерес к Востоку как проявление романтических тенденций. Отказ от академизма, от классических форм. Опера – ведущий жанр (влияние на оперы кучкистов традиций большой французской оперы). Публицистическая направленность творчества. Сочетание народно-песенных и речитативных интонаций в мелосе. Эпический симфонизм.

Тема 7. Творчество Чайковского. Выражение интересов дворянского сословия. Драматическое начало в опере и симфонии. Симфонизация, высокий уровень обобщения в оперных и симфонических увертюрах. Влияние на мелодическую структуру городского романса. Психологизация бытового танца в балете. Национальная характерность.

Тема 8. Музыкальная культура начала XX века. Общая тенденция к симфонизации. Расцвет инструментальных жанров (Скрябин, Рахманинов, Аренский). Новые тенденции в балете (Дягилев, Стравинский, Прокофьев, хореография Нежинского). Связь с национальными традициями в миниатюре: лирико-драматические черты, национально-характерные элементы (мелос, образы природы и Востока, колокольность).

Тема 9. Музыкальная культура периода становления Советской власти. Первые декреты о музыке. Отношение художественной интеллигенции к революции. Возрастание роли песенного жанра. Творческие союзы 20-х годов.

Тема 10. Творчество Глиэра. Жанровое разнообразие творчества и его связь с общественной деятельностью композитора. Большое место балетного жанра: новаторство в балетах «Красный мак», «Медный всадник».

Тема 11. Творчество Прокофьева. Черты преемственности и новаторства в музыкальном стиле; особенности музыкального языка. Интерес к скифским образам в раннем творчестве. Роль балета в художественном наследии композитора. Новая музыкальная и хореографическая лексика. Анализ балетов «Ромео и Джульетта», «Сказ о каменном цветке», «Золушка», «Стальной скок».

Тема 12. Обзор творчества Шостаковича. Место и значение театральных жанров на примере оперы «Катерина Измайлова», балета «Болт». Ведущая роль симфонического жанра. Публицистические черты в искусстве.

Тема 13. Творчество Свиридова. Национальный характер творчества. Проявление его в выборе жанров, тем, образов, в особенностях мелодики. Инструментальная музыка (на примере музыкальных иллюстраций к пушкинской «Метели»). Ведущая роль кантатно-ораториального жанра.

Тема 14. Щедрин. Эволюция творчества. Роль балета. Жанрово-бытовая наполненность ранних произведений (балет «Конек-Горбунок»). Выведение героев классической русской литературы на балетную сцену («Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой»). Своеобразие балета «Кармен-сюита».

Тема 15. История танцевальной музыки России и зарубежных стран. Этапы развития, художественные стили, творческие направления, музыкально-танцевальные жанры. Наследие композиторов прошлого и творчество современных авторов.

Раздел 3. Теоретические сведения

Тема 1. Музыкальный язык - комплекс выразительных средств музыкального произведения. Основные выразительные средства музыкального языка, его ладогармоническая, метроритмическая, темброво-инструментальная организация. Закономерности отражения музыкальных особенностей танцевальными средствами в хореографическом произведении.

Тема 2. Лад. Определение. Натуральные и искусственные ладовые системы. Эволюция ладового чувства от Античности до современности. Лад как основа мелодии. Мелодическая линия; мелодический рисунок.

Тема 3. Метро-ритмические закономерности в музыке. Временная природа музыкального искусства, необходимость организации музыкального времени через метрическую пульсацию. Метр - Количество долей в такте. Виды метра. Аметрическая музыка. Темп. Ритмические длительности, ритмический рисунок. Триоль - деление четверти на три равные по продолжительности звука. Синкопа - Перенесение акцента с сильной или относительно сильной доли на слабую. Пунктирный ритм - сочетание восьмушки с точкой и шестнадцатой в одной счетной доле.

Тема 4. Интервалы. Интонация. Диатонические и хроматические интервалы, их качественные и количественные характеристики. Интервал как составной элемент интонации, «протообразность», заложенная в интервале. Интервальная связь музыкальной и разговорной интонации.

Тема 5. Аккорд - созвучие из трех и более звуков, взятых одновременно или последовательно. Функциональная основа мажора и минора. Трезвучия, септаккорды и их обращения. Выразительность аккордовой структуры. Формообразующее значение функциональности. Фактура (основные типы), фигурация.

Произведения для слушания

1. Нигрино «Ричеркар и канцона»
2. Каччини «Аве Мария»
3. Вивальди «Времена года»
4. Куперен «Курица»
5. Дакен «Кукушка»
6. Рамо «Тамбурин»
7. Бах №47 из «Страстей по Матфею»
8. Бах Токатта и fuga d-moll
9. Бах Прелюдия и fuga c-moll их ХТК 1 тома
10. Гайдн «Прощальная симфония»
11. Бетховен «Эгмонт»
12. Бетховен Сонаты №№ 8, 14, 17, 32
13. Моцарт Соната №40
14. Моцарт «Реквием»
15. Моцарт увертюра к «Свадьбе Фигаро»
16. Шуберт «Серенада», «Форель», Музыкальный момент f-moll
17. Брамс Венгерские танцы
18. Шопен Прелюдия A-dur, Вальс cis-moll, Мазурки B-dur, C-dur, Полонез A-dur.
19. Вагнер «Полет валькирий» из «Кольца ниibelунгов»,
20. Вагнер увертюра к оп. «Тангейзер»
21. Григ сюита «Пер Гюнт»,
22. Григ «Свадебный день в Трольхаугене»,
23. Григ концерт для ф-но с орк. a-moll,
24. Григ «Шествие гномов»
25. Бизе «Кармен»,
26. Бизе «Арлезианка»
27. Дебюсси «Детский уголок»,
28. Дебюсси «Шаги на снегу»,
29. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»,
30. Дебюсси «Что видел западный ветер»,
31. Дебюсси «Лунный свет»
32. Равель Паванна
33. Равель Болеро
34. Глинка Вальс-фантазия
35. Глинка «Камаринская»
36. Глинка «Арагонская хота»
37. Глинка 2-й акт оп. «Иван Сусанин»
38. Мусоргский «Картинки с выставки»
39. Мусоргский «Борис Годунов» пролог
40. Римский-Корсаков «Три чуда» и «Полет шмеля» из «Сказки о царе Салтане»
41. Римский-Корсаков «Шехерезада»

42. Бородин «Богатырская» симфония
43. Чайковский «Времена года» : «Белые ночи», «На тройке», «Осенняя песня», «Святки»
44. Чайковский Симфония №1 «Зимние грезы»
45. Чайковский ув-ра «Ромео и Джульетта»
46. Рахманинов Вокализ
47. Рахманинов Прелюдии cis-moll, gis-moll, g-moll, G-dur
48. Стравинский «Масленица» из «Петрушки»
49. Шостакович Симфония №7, 1-я часть; №11, 4-я часть
50. Прокофьев Симфония №1
51. Прокофьев «Наваждение»
52. Прокофьев Мимолетности №№ 1,8, 10,11, 14
53. Прокофьев из балета «Ромео и Джульетта»: «Монтеки и Капулетти», «Джульетта-девочка», «Маски», «Меркуцио», «Улица просыпается»
54. Хачатурян адажио Фригии и Спартака из балета «Спартак»
55. Хачатурян народные танцы из балета «Гаянэ»
56. Щедрин «Кармен-сюита»
57. Щедрин Кадриль из оперы «Не только любовь»
58. Щедрин «Озорные частушки»
59. Щедрин «Анна Каренина» Пролог балета.
60. Щедрин «Девичий хоровод» из балета «Конек-горбунок»

Темы рефератов и сообщений

1. Творчество Ф.Шопена.
2. Творчество Э.Грига.
3. Оперная тетралогия Р.Вагнера «Кольцо нибелунгов».
4. Венгерские танцы И.Брамса.
5. Опера Ж.Бизе «Кармен»
6. Польские танцы в опере М.Глинки «Иван Сусанин».
7. Мусоргский «Картинки с выставки».
8. Половецкие пляски из оперы А.Бородина «Князь Игорь»
9. «Шехерезада» Н.Римского-Корсакова.
10. Симфоническая музыка Шостаковича в балете.
11. «Золушка» С.Прокофьева.
12. «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева.
13. «Сказ о каменном цветке» С.Прокофьева.
14. Балеты А.Хачатуряна.
15. Традиции и новаторство в балете Р.Щедрина «Конек-горбунок»
16. «Кармен-сюита» Р.Щедрина

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

1. Средства музыкальной выразительности
2. Такт
3. Метр, размер.
4. Ритм
5. Синкопа, пунктирный ритм, триоль
6. Аккорды в музыке
7. Состав симфонического оркестра
8. Мелизмы
9. Программность
10. Фуга, контрапункт
11. Сонатная форма и сонатный цикл
12. Итальянские обозначения темпов
13. Музыкальная культура Античности
14. Музыкальная культура средневековья
15. Музыкальная культура Возрождения
16. Зарождение оперы и итальянские оперные школы
17. Opera-seria и opera-buffa.
18. Музыкальная культура барокко
19. Характеристика творчества И.С.Баха
20. Венская классическая школа
21. Романтизм в музыке
22. Импрессионизм в музыке
23. Становление русской профессиональной музыкальной культуры
24. Роль преобразований Петра 1 в развитии русской музыкальной культуры.
25. Характеристика творчества Глинки
26. «Идейные установки композиторов «Могучей кучки»
27. Новаторство в творчестве Мусоргского.
28. Характеристика творчества Римского-Корсакова
29. Характеристика творчества Чайковского
30. Характеристика творчества Рахманинова
31. Балеты Стравинского «Петрушка» и «Весна священная»
32. Балеты Глиэра
33. Характеристика творчества Прокофьева
34. Музыкальный театр Прокофьева
35. Характеристика творчества Шостаковича
36. «Сценическая судьба» Симфонии №7 Шостаковича
37. Характеристика творчества Р.Щедрина
38. Характеристика творчества Свиридова

Тесты

Подчеркнуть правильный ответ:

1. К средствам музыкальной выразительности не относится

- а) ритм
- б) мелодия
- в) такт
- г) темп

2. Количество основных групп симфонического оркестра

- а) 2
- б) 3
- в) 4
- г) 5

3. Формой какого стиля письма является fuga

- а) полифонического
- б) гомофонно-гармонического

4. Мелизмы – это

- а) ритмический рисунок
- б) музыкальные украшения
- в) обозначение темпа

5. Контрапункт – это

- а) тип музыкального спектакля
- б) ритмический рисунок
- в) одновременное звучание контрастных мелодий

6. В чем проявляется программность музыкального произведения

- а) название произведения
- б) структура произведения
- в) состав исполнителей

7. Комическая опера 17 века - это

- а) opera-seria
- б) opera-buffa

8. Какой из композиторов не является представителем венской классической школы

- а) Шопен
- б) Гайдн
- в) Моцарт
- г) Бетховен

9. Какой из перечисленных терминов относится к обозначению быстрых темпов

- a) lento
- б) allegro
- в) moderato
- г) sostenuto

10. Автор «Ленинградской симфонии»:

- a) Щедрин
- б) Свиридов
- в) Прокофьев
- г) Шостакович

11. Какие из перечисленных балетов написаны С. Прокофьевым:

- a) «Анна Каренина»
- б) «Ромео и Джульетта»
- в) «Сказка о шуте»
- г) «Сказ о каменном цветке»
- д) «Сотворение мира»
- е) «На Днепре»

Вписать правильный ответ:

12. Какие группы инструментов включены в состав оркестра в балете Р.Щедрина «Кармен-сюита»: _____.

13. «Танец советских моряков» из балета Р.Глиэра «Красный цветок» основан на вариационной разработке песни _____.

14. Композиторы Шопен, Григ, Шуман, Шуберт, Брамс, Лист, Бизе являются представителями _____ направления.

15. Основоположниками импрессионизма в музыке являются _____

16. Идеи народничества в России оказали большое влияние на творчество композиторов _____

17. Основоположником русского классического балета стал композитор _____

Установить соответствие:

18. *Количество симфоний, созданных авторами:*

а) Бетховен	1) 6
б) Чайковский	2) 41
в) Моцарт	3) 9

19. *Авторы балетов:*

а) Шостакович	1) «Конек-горбунок»
б) Прокофьев	2) «Ярослава»
в) Щедрин	3) «Болт»
г) Глиэр	4) «Золушка»
д) Тищенко	5) «Медный всадник»
е) Асафьев	6) «Пламя Парижа»
ж) Хачатурян	7) «Гаяне»

20. *Авторы произведений:*

а) Шопен	1) «Карнавал»
б) Шуберт	2) «Кармен»
в) Григ	3) Мазурки
г) Бизе	4) «Полет валькирий»
д) Вагнер	5) «Пер Гюнт»
е) Шуман	6) «Серенада»

20. *Авторы произведений:*

а) Мусоргский	1) «Богатырская симфония»
б) Чайковский	2) «Раймонда»
в) Римский-Корсаков	3) «Картинки с выставки»
г) Бородин	4) «Полет шмеля»
д) Стравинский	5) «Евгений Онегин»
е) Глазунов	6) «Петрушка»

Программное обеспечение и интернет-ресурсы

- <http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33>
- Программа-тренажер по теории музыки
http://www.freeware.ru/hjgram_id_11341.html