

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

КОЛЛЕДЖ

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации
по освоению учебной дисциплины
«Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»
по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) оркестровые струнные инструменты

Разработчики: Н.В. Винокурова,
А.Ю. Сейберт
И.Н. Шкредова

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) и рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов и проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», учащиеся должны ознакомиться: с рабочей программой дисциплины, с настоящими методическими рекомендациями, с фондом оценочных средств, с учебной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института; получить доступ в электронные библиотечные системы; получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) относится к профильным учебным дисциплинам.

Согласно учебным планам ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) изучается в 1-6 семестрах с 1-ого по 3-й курсы.

Содержание контрольных работ, зачета и экзаменов отражено в Фонде оценочных средств по дисциплине Музыкальная литература (зарубежная и отечественная).

Цели учебной дисциплины:

- а) формирование у студентов ясных представлений о специфике музыки, о музыкально-историческом процессе развития;
- б) формирование мировоззренческой зрелости и творческого потенциала молодой личности, способной ценить и оценивать крупнейшие музыкальные достижения человечества.

Задачи учебной дисциплины:

- а) сближение репертуара изучаемых произведений с потребностями конкретной специальности;

б) умение анализировать нотный текст в содержательном, стилевом, музыкально - выразительном плане, что в окончательном итоге обеспечивает понимание исполнительских задач.

в) использование формы сравнительного анализа разных исполнений одного музыкального произведения;

г) тесное сближение результатов музыкально-теоретического анализа с потребностями выразительного исполнения, постоянное внимание к вопросам темпа, фразировки, артикуляции, туше, динамики звучания;

д) активизация в сознании студентов материала, связанного не только с композиторским, но и исполнительским обликом выдающихся деятелей музыкальной культуры, сравнительный анализ различных исполнительских стилей (например, Скрябин – Рахманинов, Шопен – Лист, Моцарт – Бетховен, или Лист – Балакирев – Берлиоз как дирижеры).

Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Формами внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) являются:

- изучение лекционного материала аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из списка литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;
- выполнение практического задания: анализ образов произведений, выразительных средств в их воплощении, исполнение тем, с элементами анализа, выяснение знания музыки на слух, исполнение обучающимися тем наизусть.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Работа студента над курсом начинается с прослушивания цикла лекций и подбора литературы, изучение которой осуществляется в период сессии. Лекции необходимо конспектировать. В конспекте каждой лекции обязательно должно быть отражено:

1. наименование темы,
2. рекомендуемая литература,
3. - методические советы лектора,
4. - основное содержание лекции.

Важнейшей задачей слушания лекций является понимание существа излагаемого и осмысленная запись лишь главного. В процессе слушания лекций, возникшие вопросы можно разрешать на лекции или на консультации у преподавателя.

Важным является выполнение письменных контрольных работ после изучения тем лекций.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельную работу над курсом начинают с детального ознакомления с программой и прочтения соответствующих глав учебника, с последующим переходом к другой рекомендованной литературе. При отработке отдельных надо придерживаться той, последовательности, в которой они расположены в программе.

Изучаемую литературу, так же, как и лекции, целесообразно конспектировать, так как, выделяя главное и формулируя его своими словами, конспектирующий глубже и полнее осмысливает материал, а так же по записям учебный материал проще и легче восстановить в памяти.

Для более глубокого, осмысленного и прочного усвоения изучаемой литературы определения тех или иных понятий, примеры и положения одного источника следует сравнивать, сопоставлять с тем, как они даются в других источниках, в том числе и в конспектах лекций.

Конспектирование литературы зависит от характера изучаемого материала и назначения конспекта. Вместе с тем с полной определенностью можно утверждать, что конспект сжатый, как правило, ценней пространного; им удобнее пользоваться, особенно если он написан разборчиво, а сама форма записи раскрывает группировку и соподчинение материала. Для этого выделяют главное, второстепенное, примеры. Достигается это путем подчеркивания (в том числе и цветными пастами) отдельных слов или предложений, выделением абзацев и т. п. Конспект особо ценен, если он является как бы сводом различных точек зрения, в том числе и точки зрения автора, если разнообразный материал сведен по возможности в таблицы, схемы, графики. Важнейшие пособия по системе музыкального образования должны быть в личной библиотеке студента.

При подготовке докладов, предлагаемых преподавателем, необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной и дополнительной литературы по темам). При составлении доклада студент должен предварительно ознакомиться с рекомендованной литературой, составить структуру-план (состоящий из вступительного раздела, в котором обосновывается важность и актуальность выбранной темы, основного раздела, раскрывающего тему доклада, заключительного раздела, отмечающего пути дальнейших выступлений). Самостоятельная работа обучающихся представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий. Её значение состоит в закреплении знаний и умений, полученных на аудиторных занятиях, отработке усвоенных ранее навыков.

Учебный материал располагается по курсам в хронологическом порядке.

Успеваемость учащегося и рост его профессионального мастерства, а также общее музыкальное развитие выявляются на контрольных уроках.

На всех контрольных аттестационных точках осуществляется проверка уровня знаний, умений и навыков.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся		Объем часов
1	2		3
1 семестр			
Раздел 1. Зарубежная музыкальная литература			
Тема 1.1. Введение.	Содержание учебного материала		
	1.	Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности.	
	2.	Происхождение музыки в условиях первобытнообщинного строя.	

	3.	Музыкальная культура древневосточных цивилизаций.	
	4.	Искусство Античной Греции.	
	5.	Музыкальное искусство Средневековья. Социально-историческая основа. Григорианский хорал, раннее многоголосие. Творчество странствующих музыкантов. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий	
	6.	Эпоха Возрождения. Народные, светские вокальные жанры. Расцвет церковной хоровой полифонии. Инструментальные жанры.	
	7.	Инструментальная музыка 17-18 веков. Итальянская скрипичная школа, немецкая органная, школа французских клавесинистов, английских верджиналистов.	
	8.	Возникновение и развитие оперы в Италии, Франции, Англии, Германии. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ	
	Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Поиск ответов на поставленные вопросы.		6
Тема 2.2. Георг Фридрих Гендель.	Раздел 2. Музыкальная литература эпохи барокко		
	Содержание учебного материала		
	1.	Эпоха. Жизненный и творческий путь Г.Ф. Генделя. Ведущая роль жанра оратории: библейские сюжеты и темы, театральность образов. Другие жанры творчества. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий	
	2.	Оратория «Самсон».	
	3.	Инструментальное творчество. Концерто-гроссо из ор.6. Сюита соль минор.	
	Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебнику, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Чтение Библии. Ветхий завет. Книга Судей Израилевых: Гл.13-16.		4

	<p>Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.</p> <p>Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.</p> <p>Темы наизусть, музыка на слух.</p>		
<p>Тема 2.3. Иоганн Себастьян Бах.</p>	<p>Содержание учебного материала</p>		
	1.	Творчество ПС. Баха-обобщение высших достижений прошлых эпох. Духовно-возвышенное содержание и психологическая глубина произведений. Многообразие жанров. Полифония свободного стиля. Народные истоки творчества. Биография.	
	2.	Клавирное творчество. «Хорошо темперированный клавир». «Хроматическая фантазия и фуга». «Итальянский концерт».	
	3.	Органное творчество. «Токката и фуга ре минор». Хоральные прелюдии.	
	4.	«Высокая месса». «Страсти по Матфею».	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Чтение Библии. Новый Завет. Евангелие от Матфея. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе. Составление сравнительной таблицы жизни и творчества Г.Ф. Генделя и И.С. Баха. Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух.</p>		8
<p>Раздел 3. Венская классическая школа</p>			
<p>Тема 2.1. Кристоф Виллибальд Глюк.</p>	<p>Содержание учебного материала</p>		
	1.	Историческая заслуга К.В. Глюка. Принципы оперной реформы. Биография.	
	2.	Опера «Орфей».	

	<p>Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебнику, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Чтение литературного первоисточника. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе. Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух.</p>	4								
<p>Тема 3.1. Йозеф Гайдн.</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td>Эпоха классицизма. Социально-историческая основа. Развитие театра, живописи и музыки. Ведущие музыкальные жанры. Венская классическая школа. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Й. Гайдн – народный музыкант. Философский оптимизм мировоззрения. Народные идеалы, связь с многонациональной культурой Австрии. Основоположник классических жанров. Оркестр Гайдна. Биография.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Симфония №103. Знакомство с другими симфониями. Например: «Часы», «С ударом литавр», «Прощальная».</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Фортепианное творчество. Сонаты: ре мажор, ми бемоль мажор №52.</td> </tr> </table> <p>Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе. Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух. Подготовка к контрольному уроку</p>	1.	Эпоха классицизма. Социально-историческая основа. Развитие театра, живописи и музыки. Ведущие музыкальные жанры. Венская классическая школа. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий	2.	Й. Гайдн – народный музыкант. Философский оптимизм мировоззрения. Народные идеалы, связь с многонациональной культурой Австрии. Основоположник классических жанров. Оркестр Гайдна. Биография.	3.	Симфония №103. Знакомство с другими симфониями. Например: «Часы», «С ударом литавр», «Прощальная».	4.	Фортепианное творчество. Сонаты: ре мажор, ми бемоль мажор №52.	6
1.	Эпоха классицизма. Социально-историческая основа. Развитие театра, живописи и музыки. Ведущие музыкальные жанры. Венская классическая школа. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий									
2.	Й. Гайдн – народный музыкант. Философский оптимизм мировоззрения. Народные идеалы, связь с многонациональной культурой Австрии. Основоположник классических жанров. Оркестр Гайдна. Биография.									
3.	Симфония №103. Знакомство с другими симфониями. Например: «Часы», «С ударом литавр», «Прощальная».									
4.	Фортепианное творчество. Сонаты: ре мажор, ми бемоль мажор №52.									
	2 семестр									
<p>Тема 3.2. Вольфганг Амадей Моцарт.</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td>Социальный оптимизм мировоззрения композитора: идеи эпохи Просвещения. Универсальность</td> </tr> </table>	1.	Социальный оптимизм мировоззрения композитора: идеи эпохи Просвещения. Универсальность							
1.	Социальный оптимизм мировоззрения композитора: идеи эпохи Просвещения. Универсальность									

		творчества- многообразие жанров и форм. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ. Оперная реформа, развитие лучших традиций К.В. Глюка. Биография.	
	2.	Оперное творчество. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».	
	3.	Симфонии №№40,41.	
	4.	Фортепианное творчество: сонаты №№8, 11, 14. Фантазия ре минор.	
	5.	Реквием.	
		Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Чтение литературных первоисточников. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе. Составление сравнительной таблицы по оперной реформе К.В. Глюка и В.А. Моцарта. Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух.	12
Тема	3.3.	Содержание учебного материала	
Людвиг ван Бетховен.	1.	Идеалы эпохи французской буржуазной революции в творчестве Л. Бетховена. Философская глубина, космичность замыслов, выражение общечеловеческих идей. Масштабные жанры. Духовный титанизм художника в трагической судьбе.	
	2.	Фортепианное творчество: сонаты №№8, 14, 17, 21, 23, 32.	
	3.	Симфоническое творчество. Симфонии: №№3, 5, 9. Увертюра «Эгмонт».	
		Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.	9

	<p>Составление сравнительной таблицы жизни и творчества венских классиков.</p> <p>Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.</p> <p>Темы наизусть, музыка на слух.</p>		
Раздел 4. Эпоха романтизма			
Тема 4.1. Франц Шуберт.	Содержание учебного материала		
	1.	Романтизм-художественное направление западноевропейской культуры 19 века. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ. Социальные предпосылки. Портрет художника-романтика. Темы творчества. Новые жанры. Идея синтеза искусств. Роль национального фольклора. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий	
	2.	Ф.Шуберт-первый представитель музыкального романтизма в Австрии. Эпоха политической реакции. Многонациональная культура Вены. Песня-важнейший жанр в творчестве Шуберта. Глубоко психологическое содержание песен. Новые выразительные средства. Биография.	
	3.	Вокальное творчество. Баллада «Лесной царь». Циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Сборник «Лебединая песнь»: «Двойник», «Серенада», «Приют».	
	4.	«Неоконченная симфония».	
	5.	Фортепианное творчество: «Музыкальные моменты», экспромты.	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Освоение лекционного материала.</p> <p>Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.</p> <p>Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе.</p> <p>Составление конспектов.</p> <p>Чтение литературных первоисточников.</p> <p>Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.</p> <p>Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.</p> <p>Темы наизусть, музыка на слух.</p>		6
Тема 4.2.	Содержание учебного материала		

Феликс Мендельсон-Бартольди.	1.	Художественный подъём в культурной жизни Германии. Просветительская, музыкально-общественная и творческая деятельность Мендельсона. Тесная связь с немецкой национальной культурой. Круг образов. Музыкальный стиль. Новые романтические жанры. Биография.	
	2.	«Песни без слов». Увертюра «Сон в летнюю ночь». Скрипичный концерт.	
		Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе. Чтение литературного первоисточника. Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух. Подготовка к экзамену	4
		3 семестр	
Тема 4.3. Роберт Шуман.	Содержание учебного материала		
	1.	Творчество Шумана-отражение бунтарского духа романтической эпохи. Духовное родство с передовой поэзией и литературой своего времени. Многогранность творческой личности Шумана. Смелость идейно - художественных взглядов. Жанры. Народно-бытовая основа музыки. Биография.	
	2.	Фортепианное творчество. «Карнавал». «Фантастические пьесы». «Бабочки»	
	3.	Вокальное творчество. «Любовь поэта».	
		Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе. Чтение литературных первоисточников. Составление сравнительной таблицы по песенному	6

	<p>творчеству Ф. Шуберта и Р. Шумана.</p> <p>Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.</p> <p>Темы наизусть, музыка на слух.</p>		
<p>Тема 4.4. Фридерик Шопен.</p>	<p>Содержание учебного материала</p>		
	1.	<p>Борьба польского народа за национальную независимость. Трагическая судьба Ф. Шопена. Сочетание романтизма и классических традиций в творчестве. Яркое новаторство стиля. Обогащение жанров фортепианной миниатюры. Создание самобытного фортепианного стиля.</p>	
	2.	<p>Мазурки, прелюдии, ноктюрны, этюды, полонезы, баллада №1, соната №2, вальсы.</p>	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Освоение лекционного материала.</p> <p>Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.</p> <p>Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе.</p> <p>Составление конспектов.</p> <p>Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.</p> <p>Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.</p> <p>Темы наизусть, музыка на слух.</p>		8
<p>Тема 4.5. Гектор Берлиоз.</p>	<p>Содержание учебного материала</p>		
	1.	<p>Исторические события во Франции первой половины 19 века. Революционные традиции в творчестве Берлиоза: масштабность жанров, новаторство в области оркестра. Новый тип программного симфонизма. Литературная, музыкально-критическая и просветительская деятельность. Биография.</p>	
	2.	<p>«Фантастическая симфония».</p>	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Освоение лекционного материала.</p> <p>Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.</p> <p>Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе.</p> <p>Составление конспектов.</p> <p>Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.</p> <p>Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.</p>		3

	Темы наизусть, музыка на слух.		
Тема 4.6. Ференц Лист.	Содержание учебного материала		
	1.	Ф. Лист – классик венгерской музыки. Духовные искания композитора. Пианистический путь. Новаторство фортепианного стиля. Утверждение программности на основе синтеза искусств. Литературная, педагогическая, просветительская деятельность.	
	2.	Фортепианное творчество. Венгерские рапсодии. Пьесы из цикла «Годы странствий». Соната си минор. Этюды. Транскрипции, парафразы.	
	3.	Симфоническое творчество. «Прелюды».	
	Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе. Чтение литературных первоисточников. Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух.		5
Тема 4.7. Рихард Вагнер.	Содержание учебного материала		
	1.	Р. Вагнер – крупнейший оперный реформатор. Основные принципы реформы. Круг образов и сюжетов, философские идеи опер. Новаторство оркестра, гармонии, формы. Лейтмотивная система. Литературные труды. Биография.	
	2.	Оперное творчество. «Лоэнгрин». Тетралогия «Кольцо Нибелунга» (отрывки). Увертюра к опере «Тангейзер».	
	Самостоятельная работа обучающихся Освоение лекционного материала. Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.		4

	<p>Составление сравнительной таблицы по оперной реформе В.А. Моцарта и Р. Вагнера.</p> <p>Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.</p> <p>Темы наизусть, музыка на слух. Подготовка к контрольному уроку</p>		
	4 семестр		
Тема 4.8. Иоганнес Брамс	Содержание учебного материала		
	1	Жизненный путь, особенности стиля, излюбленные образы, круг общения и взгляд на музыкальное искусство И. Брамса – немецкого композитора, дирижёра – представителя романтической школы и продолжателя классических традиций.	
	2	Фортепианное творчество: интермеццо op.117, 118, рапсодия, венгерские танцы.	
	3	Симфоническое творчество. Симфонии №3 (фрагмент), №4.	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Написание конспекта по биографии композитора, фортепианному, вокальному и симфоническому творчеству исследования М. Друскина.</p> <p>Подготовка к викторинам, выучивание тем произведений</p>		3
Тема 4.9. Джузеппе Верди	Содержание учебного материала		
	1	Жизненный путь, общественно-политическая обстановка в Италии середины XIX века, роль театра в жизни итальянского общества, выбор тем и особенности музыкального языка.	
	2	Оперное творчество Верди. «Риголетто» — первая «зрелая» опера Верди, «Травиата» - новый жанр лирко-психологической оперы.	
	3	«Аида» — вершина творчества Верди. Оперные идеалы Верди.	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p>		
	1	Написание конспектов по биографии	9
	2	Прослушивание оперных фрагментов к викторине.	
Тема 4.10. Жорж Бизе	Содержание учебного материала		
	1	Творчество Бизе – одна из вершин реализма в музыке XIX века. Жизненный путь, особенности стиля, круг интересов. Демократическая направленность творчества, претворение фольклора Франции и Испании. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ	
	2	Оперное творчество. Опера «Кармен».	
	3	Симфоническое творчество. «Арлезианка» – музыка к	

		драме Доде.	
		Самостоятельная работа обучающихся Написание конспектов по биографии Прослушивание оперных фрагментов к викторине.	4
Тема 4.11. Антонин Дворжак	Содержание учебного материала		
	1	История борьбы чешского народа за национальную независимость, отражение национальной борьбы в чешском искусстве. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ. Связь самобытной чешской культуры с другими славянскими. Жизненный путь, особенности стиля, круг общения.	
	2	Симфоническое творчество. Симфония № 5 «Из Нового Света»	
		Самостоятельная работа обучающихся Написание конспектов по биографии и творчеству Подготовка к викторине	2
Тема 4.12. Эдвард Григ	Содержание учебного материала		
	1	Григ — основатель норвежской национальной композиторской школы. Жизненный путь, национальные и индивидуальные особенности стиля, круг общения. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ	
	2	Фортепианное творчество. Лирические пьесы. Фортепианный концерт.	
	3	Симфоническое творчество. Сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».	
	4	Романсы.	
		Самостоятельная работа обучающихся Анализ особенностей ритма, интонационности, гармонии пьес из сборника «Лирические пьесы» Подготовка к викторине, написание конспектов по статьям Б. Асафьева о Григе.	5
Раздел 5. Импрессионизм			
Тема 5.1. Клод Дебюсси.	Содержание учебного материала		
	1	Истоки, особенности стиля в живописи и музыке. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий	
	2	Дебюсси – основоположник импрессионизма в музыке. Дебюсси и поэзия символистов. Обогащение красочно-колористических средств. Создание нового фортепианного стиля.	

	3	Знакомство с произведениями художников-импрессионистов.	
	4	Фортепианное творчество Дебюсси. Прелюдии. Эстампы.	
	5	Симфоническое творчество. «Ноктюрны», «Послеполуденный отдых фавна».	
	Самостоятельная работа обучающихся Написание конспектов по биографии и творчеству композитора. Подготовка к викторине.		4
Тема 5.2. Морис Равель	Содержание учебного материала		
	1	Творческий путь, особенности стиля, круг интересов. Национальные основы его музыки, интерес к фольклору Испании, Франции, России. Влияние войны на образный строй музыки Равеля.	
	2	Фортепианное творчество: сюита «Ночной Гаспар», «Игра воды», «Гробница Куперена».	
	3	Симфоническое творчество. «Болеро», «Вальс».	
	Самостоятельная работа обучающихся Написание конспектов Подготовка к викторине. Подготовка к экзамену		3
5 семестр			
Раздел 6. Отечественная музыкальная литература			
Тема 6.1. Русская музыкальная культура IX-XVI веков	Содержание учебного материала		
	1	Музыкальный фольклор, эпос, скоморошество. Профессиональная церковная музыка (знаменное пение). Возникновение многоголосия. Кант, партесное пение, хоровой концерт. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий.	
	2	Различные жанры музыкального фольклора: календарные, обрядовые, былины, лирические – протяжные.	
	3	Знаменный распев. Колокольные звоны. Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля.	
	Самостоятельная работа обучающихся Работа с лекционным материалом Выучивание мелодий песен		2
Тема 6.2. Русская	Содержание учебного материала		
	1	Музыкальное искусство. Кант. Духовный концерт.	

музыкальная культура XVII-начала XIX веков.		Европейские формы музицирования. Формирование национальной композиторской школы. Развитие оперной, инструментальной, хоровой музыки, традиций салонного и домашнего музицирования, камерной вокальной музыки.	
	2	Канты Петровской эпохи. Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля.	
	3	Духовные концерты Д. Бортнянского, М. Березовского.	
	Самостоятельная работа обучающихся Работа с лекционным материалом. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.		2
Тема 6.3. Русский романс первой половины 19 в.	Содержание учебного материала		
	1	Российская песня-предшественник романса. Расцвет русской поэзии в начале 19 в. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ	
	2	Творчество и биографии А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва. Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля.	
	Самостоятельная работа обучающихся Работа с лекционным материалом Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторах.		2
Раздел 7. Музыкальная литература периода М.И. Глинки			
Тема 7.1. Михаил Иванович Глинка	Содержание учебного материала		
	1	Значение искусства Глинки в истории отечественной культуры. Ведущие идеи творчества. Национальные основы, творческое переосмысление достижений западноевропейской музыки. Глинка и Пушкин. Биография, характеристика периодов жизненного пути. Основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства.	
	2	Опера «Иван Сусанин». Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля.	
	3	Опера «Руслан и Людмила»	
	4	Романсы	

	5	Симфонические произведения «Арагонская хота» «Камаринская» «Вальс-фантазия»	
	Самостоятельная работа обучающихся Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой Подготовка к викторине и выучивание мелодий наизусть.		9
Тема 7.2. Александр Сергеевич Даргомыжский	Содержание учебного материала		
	1	Направление в искусстве 40-х – 50-х годов критический реализм (Федотов, Гоголь. Достоевский). Жизненный путь Даргомыжского, основные идеи творчества. Поиск новых интонационных средств особенности стиля, круг общения. Связь с народной песенностью и городским романсом. Речитатив. Точность психологических характеристик.	
	2	Камерно-вокальное творчество. Песни и романсы: «Мне минуло 16 лет», «Титулярный советник», «Червяк», «Мне грустно», «И скучно и грустно», и др.	
	3	Оперное творчество «Русалка». Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля. Основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства.	
	Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование дополнительной литературы Подготовка к викторине, выучивание наизусть 3-5 мелодий песен и 5-6 тем из оперы		5
Раздел 8. Русская музыкальная культура середины 19 в.			
	Содержание учебного материала		
Тема 8.1. Милий Алексеевич Балакирев	1	Жизненный путь, особенности стиля, круг общения. Историческое значение композиторской и общественной деятельности. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ Балакирев – глава «Могучей кучки». Основные направления творчества Важнейшие произведения.	
	2	Фортепианное творчество: восточная фантазия «Исламей».	
	3	Симфонические поэмы: «Тамара», «Русь».	
	4	Романсы и песни.	
	Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование дополнительной литературы, усвоение лекционного материала. Подготовка к викторине.		3
Тема 8.2.	Содержание учебного материала		

Модест Петрович Мусоргский	1	Особенности стиля, круг интересов: историческая судьба России, жизненная правда, точность психологических и социальных характеристик. Открытия в области музыкального языка, форм. Жизненный и творческий путь.	
	2	Фортепианная сюита «Картинки с выставки». Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля. Основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства.	
	Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование учебной литературы, работа с лекционным материалом. Подготовка к викторине. Подготовка к контрольному уроку		3
6 семестр			
Тема 8.3. Оперное, вокальное творчество М.П. Мусоргского	Содержание учебного материала		
	1	Оперы: «Борис Годунов», «Хованщина». Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля.	
	2	Песни, вокальные циклы: «Раёк», «Песни и пляски смерти».	
Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование учебной литературы, работа с лекционным материалом. Подготовка к викторине и выучивание тем наизусть.		7	
Тема 8.4. Александр Порфирьевич Бородин	Содержание учебного материала		
	1	Жизненный путь, особенности стиля, круг общения. Значение творчества Бородина – создателя русской эпико-лирической симфонии, квартета, историко-героической оперы «Князь Игорь». Общественная и научная деятельность. Национальные основы творчества, ориентация на классические жанры и формы. Ведущая роль эпического начала, лирика и юмор, ориентальная тема. Оптимизм, ясность, уравновешенность образного строя.	
	2	Опера «Князь Игорь». Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля.	
	3	Симфония № 2 h-moll «Богатырская»	
	4	Вокальные произведения: «Спящая княжна» «Для берегов отчизны дальней», «Фальшивая нота», «Песня тёмного леса», «Спесь», «У людей то во дому».	
Самостоятельная работа обучающихся		6	

	Подготовка к викторине. Подготовка ответов на контрольные вопросы.	
Раздел 9. Русская музыкальная культура конца 19 в.		
Тема 9.1. Николай Андреевич Римский- Корсаков	Содержание учебного материала	
	1	Жизненный путь, особенности стиля и мировоззрения, виды деятельности. Значение колористического и картинно-изобразительного начала. Историческое значение. Использование древнерусских обрядов, образов природы, фантастика, тема востока.
	2	Сказочно-эпическая опера «Снегурочка». Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля. Основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства.
	3	Опера-былина «Садко»
	4	Лирико-психологическая драма «Царская невеста»
	5	Симфонические произведения: «Шехеразада», «Испанское каприччио».
	Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование дополнительной литературы усвоение лекционного материала. Подготовка к викторине.	12
Тема 9.2. Пётр Ильич Чайковский	Содержание учебного материала	
	1	Сведения о творчестве: сложное отражение социальных и этических проблем эпохи драматическая сущность, экспрессивность музыки. Чайковский-создатель драматической русской симфонии, квартета, новых типов оперы. Национальные основы, культурная общность с музыкальным искусством Западной Европы. Чайковский русский романтик. Симфоническая природа музыкального мышления, волновая драматургия.
	2	Симфонии № 4 и № 6. Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля. Основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства.
	3	Увертюра «Ромео и Джульетта»
	4	Романсы.
	Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование учебной литературы, работа с	6

	лекционным материалом. Подготовка к викторине и выучивание тем наизусть. Подготовка к экзамену	
		Всего: 172

Методические указания

В основу изучения учебной дисциплины положен традиционный историко-хронологический и монографический принцип освоения содержания курса, базирующийся на связи 3-х типов материала – обзорного, биографического, аналитического.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен изучить:

- специфические возможности музыки как вида искусства;
- конкретные музыкально-выразительные средства и их роль в создании художественных образов (мелодика, метроритм, гармония, фактура, динамика, темп, исполнительские ремарки, оркестровка и т.д.);
- различные музыкальные жанры – бытовые и профессиональные, понимать их природу, связь с жизнью;
- основные композиционные структуры-формы, существующих в музыке;
- жизнь и творчество крупнейших композиторов различных эпох, основной круг произведений;
- наиболее существенные особенности различных музыкальных эпох, стилей, направлений (старинная музыка, классицизм, романтизм, течения модернизма);
- историко-теоретические сведения о конкретных музыкальных произведениях;
- музыкально-тематический материал произведений композиторов, представляющих особую художественную ценность, этапы развития тематического материала;
- различные термины, понятия;
- крупнейших музыкантов-исполнителей, их вклад в мировую музыкальную культуру;
- важнейшие достижения человечества в области литературы, живописи, скульптуры, театра и других видов искусства;
- важнейшие исторические события;
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, особенности национальных традиций, фольклорных истоков музыки, творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- музыкальную литературу различных жанров, особенно в области избранной специальности.
- В процессе изучения учебной дисциплины студенту нужно научиться:
- работать с книгой, вести конспект;
- составлять план ответа или освещать материал по заданному плану;
- письменно выражать мысли и эмоции;
- работать с нотным текстом, читать его «внутренним слухом», координируя слышимое и видимое;
- грамотно выражать мысли речью, логически выстраивать материал;

- аргументировать высказанные положения;
- запоминать музыкальный материал (темы) произведений, давать сравнительную характеристику тем;
- прочесть слухом и осмыслить содержание произведения, его актуальность, социальную значимость;
- ориентироваться в композиционной структуре произведения;
- находить точные слова, эпитеты для характеристики музыки;
- самостоятельно знакомиться и анализировать небольшое произведение;
- воспринимать на слух определенный стиль;
- определять на слух 3 типа изложения материала: экспозиционный, разработочный и заключительный;
- воспроизводить тематический материал произведения по памяти и по нотам (для неиграющих на фортепиано - воспроизводить голосом).
- готовить доклады, сообщения.
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений;
- использовать музыковедческую литературу;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения.

Содержание учебного материала

Введение.

Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности. Задачи предмета «Музыкальная литература».

Происхождение музыки в условиях первобытнообщинного строя, связь с трудовым процессом, первые музыкальные инструменты.

Социально-историческая основа древневосточных цивилизаций. Музыкальная культура Ассирии, Шумеро-Вавилонии, Индии, Китая. Религиозно- культовая, народная, хоровая и инструментальная придворная музыка Древнего Египта.

«Страсти-мистерии Озириса». Древнепалестинские псалмы.

Искусство Античной Греции. Роль музыки в общественной жизни городов. Народное музыкальное творчество – бытовые, обрядовые, хороводные песни.

«Дионисии» как зарождение театра. Искусство аэдов и рапсодов. Сольная и хоровая лирика. Музыка в античной трагедии. Древнегреческие инструменты. Музыкальная наука, теория Античности. Синкретический характер музыкального искусства Античности. Музыкальная культура Древнего Рима.

Музыкальное искусство Средневековья. Социально-историческая основа. Музыка – «служанка богословия».

Григорианский хорал, этапы его развития. Раннее многоголосие в 9-10 вв.: органум. Первая профессиональная композиторская школа Нотр-Дам во главе с Леонином и Перотином.

Светская музыка Средневековья: творчество странствующих трубадуров, труверов, жонглеров, миннезингеров. Цехи и братства народных музыкантов в средневековых городах. Первые жанры светского многоголосия: кондукт, мотет.

Эпоха Возрождения. Социально-историческая основа. Необычайный расцвет науки и искусства. Поэзия Данте, Петрарки, живопись Джотто, С. Боттичелли, Л. да Винчи, Рафаэля, П. Веронезе. Скульптура Микеланджело и других титанов итальянского Возрождения. Народная музыка в Италии – вилланеллы, баркароллы, сальтареллы, фроттолы.

Расцвет светского жанра мадригала в творчестве Луки Маренцио, Карло Джезуальдо, Якоба Аркадельта. Драматический мадригал – предшественник оперы в творчестве Орацио Векки и Клаудио Монтеверди. Расцвет церковной хоровой полифонии в творчестве Джованни Палестрины. Инструментальная музыка в Италии: лютневая, органная. Возникновение прелюдии, ричеркара, канцоны.

Школа хоровой полифонии в Нидерландах. Формирование «строного стиля» в творчестве Гийома Дюфаи, Якоба Обрехта, Жоскена Дейре, Йоханнеса Окегема, Орландо Лассо. Жанр мессы: происхождение, строение. Ренессанс в Германии. Роль протестантского хорала в движении Реформации.

Формирование национальных инструментальных школ в 17 веке.

Открытие гомофонно-гармонического склада. Становление тематического музыкального мышления. Джироламо Фрескобальди – основоположник итальянской органной школы. Творчество композиторов немецкой органной школы – Дитриха Букстехуде, Иоганна Рейнкена, Иоганна Пахельбеля. Контрапунктическая техника, жанры.

Итальянская струнно-смычковая музыка в творчестве Джузеппе Тартини, Аркаджело Корелли, Антонио Вивальди. Утверждение новых жанров: концерто-гроссо, сонаты, партиты, сольного концерта.

Становление клавирной сонаты в творчестве Доменико Скарлатти. Школа французских клавесинистов. Утверждение жанров сюиты, вариаций, рондо в творчестве Франсуа Куперена и Жана Филиппа Рамо. Школа английских верджиналистов.

Возникновение во Флоренции жанра оперы и её развитие в 17 веке в Италии. Римская, венецианская, неаполитанская оперы. Формирование оперы-серия и ее кризисные черты. Опера во Франции в 17 веке. Творчество Жана Батиста Люлли. Английская национальная опера в лице Генри Пёрселла. Немецкая оперная школа 17, начала 18 века. Деятельность Генриха Шютца, Райнхарда Кайзера.

Рождение оперы-буффа в Италии в 1-ой половине 18 века. Опера «Служанка-госпожа» Джованни Перголези. Французская комическая опера 2-ой половины 18 века.

Музыкальная литература к теме.

1. 1-2 образца григорианского хорала.
2. 1-2 образца средневековой светской песни, например, «Благоговейная песнь в честь св. Марии».
3. Органум Перотина.
4. 1-2 мотета (по выбору).
5. 2-3 мадригала (по выбору).
6. Д. Палестрина. «Месса папы Марчелло».
7. 2-3 фрагмента месс, хоров, композиторов нидерландской школы.
8. К. Жанекен. «Пение птиц».
9. Д. Фрескобальди. Ричеркар и токката для органа или канцона для органа.
10. Д. Букстехуде. Прелюдия и fuga (по выбору).

11. И. Пахельбель. Хоральная прелюдия (по выбору).
12. А. Корелли. Кончерто-гроссо, фрагменты (по выбору).
13. А. Вивальди. «Времена года» (концерт по выбору).
14. Д. Скарлатти. Соната для клавира (по выбору).
15. Ф. Куперен. 2-3 пьесы для клавесина (например, «Жнецы», «Любимая» и т.д.)
16. У. Бёрд. (пьеса для клавесина, по выбору).
17. Я. Пери. Фрагмент из оперы «Эвридика».
18. К. Монтеверди. «Орфей» (видеопросмотр фрагментов).
19. Г. Пёрселл. Фрагменты оперы «Дидона и Эней».
20. Ж.Б. Люлли. Фрагмент из оперы «Альцеста».
21. Д. Перголези. «Служанка-госпожа». Фрагменты.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе.
Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы.

Георг Фридрих Гендель.

Историческая обстановка в Германии в 17-ом - первой половине 18 века. Жизненный путь Генделя. Пребывание в Гамбурге, Италии. Причины отъезда в Англию. Творческий путь – от оперы и кантаты к оратории. Героическая борьба страдающего народа – ведущая тема творчества Генделя. Обращение к жанру оратории, библейские сюжеты как олицетворение передовых национальных идеалов. Многожанровость ораторий. Генделевские хоры – носители героической идеи. Воплощение характеров действующих лиц в ариях. Роль оркестра.

«Самсон» – героическая оратория, воплотившая тему человека героя и народа-героя. Выразительная роль хоров, арий, дуэтов, оркестра. Оптимистическая идея оратории.

Гендель-исполнитель: концертный, барочный стиль его клавесинной и органной игры, импровизаций. Разнообразие инструментальных жанров в творчестве. Утверждение гомофонно-гармонического стиля.

Кончерто гроссо ор.3 и ор.6 – вершина инструментального творчества. Свободное строение концертного цикла. Влияние оперного жанра на кончерто-гроссо. Образно поэтический облик концерта соль-минор ор.6. Свободное строение и состав клавирных сюит. Концертный, импровизационный стиль сюит, образное и тематическое богатство. Строение сюиты соль минор, интонационные связи в цикле. Пассакалия – драматическая кульминация сюиты, образ высокого пафоса.

Библия. Ветхий завет. Книга Судей Израилевых: Гл.13-16. Музыкальная литература к теме.

Оратория «Самсон»: увертюра, 1 часть: ария Самсона «Вечная ночь», ария Маноа; 2 часть: ария Михи с хором израильтян, дуэт Самсона и Далилы; 3 часть: ария Далилы «Врага сразил наш бог Дагон», сцена разрушения храма: оркестровая интерлюдия и хор израильтян, траурный марш.

Кончерто гроссо (по выбору). Пассакалия из сюиты соль-минор.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебнику, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Чтение Библии: Ветхий завет. Книга Судей Израилевых, гл. 13-16. Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Иоганн Себастьян Бах.

И.С. Бах – великий немецкий художник – философ, просветитель. Влияние исторической обстановки Германии на развитие немецкого искусства.

Творчество Баха – обобщение высших достижений европейской культуры прошлых эпох. Духовно-возвышенное содержание произведений И.С. Баха. Психологическая глубина творчества. Многообразие жанров в творчестве композитора. Бах – великий мастер полифонии нового свободного стиля. Народные истоки творчества. Судьба баховского творческого наследия. Музыка для клавира – лаборатория творческих исканий Баха.

История создания прелюдий и фуг 2-х томов «Хорошо темперированного клавира». Знакомство с циклом прелюдии и фуги. История возникновения жанра прелюдии в инструментальной музыке 17 в. Новая трактовка жанра в творчестве Баха. Строение фуги. Возвышенные образы прелюдий и фуг. «Хроматическая фантазия и фуга» – новый клавирный жанр концертно-драматической фантазии и фуги.

«Итальянский концерт» – новый жанр клавирного концерта соло. Традиции итальянских мастеров.

Бах – поэт органа. Искусство Баха-импровизатора. Обобщение опыта органистов-предшественников. Масштабно-циклический жанр – «Токката и фуга ре минор» и камерный жанр – «Хоральные прелюдии».

«Высокая месса си минор» – величественная лирико-философская поэма. Высокоэтическое содержание произведения. История возникновения и развития жанра. Контрастные образные сферы мессы.

«Страсти по Матфею» – жанр оратории с драматически сюжетным развитием. История возникновения жанра «Страстей», особенности исполнения, отличия от мессы. Лирико-философский характер «Страстей по Матфею».

Образ Иисуса Христа на картинах западноевропейских художников: Ф. Франча «Рождение Христа», П. Веронезе «Поклонение волхвов», А. Дюрер «Мария, поклоняющаяся младенцу», П. Веронезе «Христос в Эммаусе», «Свадьба в Кане», Тициан «Динарий кесаря», Арт де Гельдер «Выдача Христа», П. Веронезе «Несение креста», У. Лоренцетти «Голгофа», А. Скьявоне «Оплакивание Христа», Пармиджанино «Положение во гроб», А. Карраччи «Святые жены у гроба воскресшего Христа»

Музыкальная литература к теме.

«Хорошо темперированный клавир» (1 том) – 6-7 прелюдий и фуг, в том числе: до мажор, до минор, до-диез минор, ре мажор, соль минор, ми-бемоль минор, си-бемоль минор.

«Хроматическая фантазия и фуга».

«Итальянский концерт».

«Органная токката и фуга ре минор». «Хоральные прелюдии» (2-3 по выбору).

«Высокая месса»: №№ 1, 15, 16, 17, 23. «Страсти по Матфею»: №№ 1, 12, 47, 78

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Чтение Библии: Новый Завет. Евангелие от Матфея.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Составление сравнительной таблицы жизни и творчества Г.Ф. Генделя и И.С. Баха.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Кристоф Виллибальд Глюк.

Кризис европейской оперы в середине 18 в. Историческая заслуга К.В. Глюка – первого композитора-реформатора. Основа оперной реформы: художественное единство музыки, слова и драматического действия. Античные сюжеты реформаторских опер. Новая трактовка арий, речитативов, хоров, балета, их органичное включение в развитие драматического действия.

Значение оркестра. Роль увертюры.

«Орфей» – первая реформаторская опера Глюка. Воплощение в опере глубоких благородных идей древнегреческого мифа. Классическая тема древнегреческой трагедии – тема человека и судьбы. Принципы реформы в опере.

Миф об Орфее, изложенный в «Георгиках» древнеримского поэта Вергилия. Изображение Орфея в скульптурах Античной Греции: репродукции по книге: В.Д. Блаватский. Греческая скульптура. – М., 1939.

Музыкальная литература к теме.

Опера «Орфей»: хор № 1, ария и речитативы Орфея из 1 д., 1 картина 2 д.; 2 картина: балет, ария Орфея. 3д.: ария Эвридики, ария Орфея «Потерял я Эвридику».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебнику, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Чтение литературного первоисточника.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.
Темы наизусть, музыка на слух.

Йозеф Гайдн.

Вторая половина 18 в. – эпоха бурного развития освободительных идей. Народная культура Вены. Философский оптимизм мировоззрения Гайдна. Связь творчества Гайдна с народной многонациональной культурой Австрии. Гайдн – основатель венской классической школы. История формирования и развития жанра симфонии в творчестве чешских музыкантов мангеймской школы.

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение сонатного аллегро, его главенствующая роль в цикле. Оркестр Гайдна. Программность симфоний. Примеры: фрагменты из симфонии № 100 «Часы», № 82 «Медведь», № 94 «С сюрпризом», «Прощальной симфонии» и др.

Симфония № 103 ми-бемоль мажор «С тремоло литавр» – образец классического сонатно-симфонического цикла. Классическая концепция симфонии.

Становление классической формы сонаты в творчестве Гайдна. Взаимосвязь жанров сонаты и симфонии. Гайдновский мир образов в сонатах.

Пример – яркая, брызжущая весельем соната ре мажор №7. Изменение круга образов и настроений в зрелых сонатах 80-х – 90-х гг. Особенности стиля позднего периода на примере сонаты ми-бемоль мажор № 52.

Музыкальная литература к теме.

Симфония ми-бемоль мажор № 103, фрагменты из других симфоний.

Сонаты для фортепиано: ре мажор, ми-бемоль мажор № 52 (для фортепиано).

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Вольфганг Амадей Моцарт.

Творчество Моцарта – исключительное явление в истории музыкальной культуры.

Социальный оптимизм мировоззрения композитора. Универсальность творчества Моцарта – обращение ко всем музыкальным жанрам и формам своей эпохи.

Моцарт – реформатор оперного жанра. Развитие лучших традиций оперной реформы Глюка. Новая трактовка арий, речитативов, ансамблей, оркестра. «Свадьба Фигаро» – реалистическая комедия нравов и характеров. Новый синтетический жанр – *drama giocoso* в опере «Дон Жуан».

Симфонии Моцарта – новый после Гайдна этап развития жанра. Романтические настроения симфонии №40. Симфония «Юпитер» до мажор – яркий пример взаимосвязи симфонического и оперного жанра.

Соната ля мажор - пример свободной трактовки сонатного цикла.

Соната-фантазия до минор – новый жанр в истории классической клавирной сонаты: соединение строгой формы сонатного цикла с импровизацией фантазии.

Реквием – вершина скорбно трагедийных образов в творчестве Моцарта. Жанр зауспокойной мессы, его особенности. Богатство эмоционального содержания «Реквиема».

П. Бомарше «Безумный день или женитьба Фигаро»; Тирео де Молина «Севильский обольститель или Каменный гость».

Музыкальная литература к теме.

Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, дуэт Фигаро и Сюзанны, каватина Фигаро, ария Керубино, терцет Сюзанны, Базилио и Графа, ария Фигаро из 1 д.; каватина Графини, ариетта Керубино, финал 2 д.; дуэт Сюзанны и Графини из 3 д.; каватина Барбарини, ария Фигаро, ария Сюзанны, финал 4 действия.

Опера «Дон Жуан»: увертюра, интродукция, ария Лепорелло «со списком», дуэтино Дон Жуана и Церлины, ария Донны Анны, ария Дон Жуана из 1 д.; серенада Дон Жуана, секстет, дуэт Лепорелло и Дон Жуана на кладбище, финал 2 действия.

Симфонии: № 40 соль минор; № 41 до мажор «Юпитер».

Соната №11 ля мажор, фантазия до минор (фантазия ре минор). Дополнительно для фортепианного отделения - соната ля-минор № 8, соната до-минор №14.

Реквием: №№ 1, 2, 3, 6, 7.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Чтение литературных первоисточников.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Составление сравнительной таблицы по оперной реформе Глюка и Моцарта. Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Людвиг ван Бетховен.

Эпоха французской буржуазной революции. Л. Бетховен – художник, ярко выразивший характер эпохи. Трагедия человека и художника.

Философская глубина, космичность замыслов, выражение общечеловеческих идей в симфониях Бетховена. Пантеизм мироощущения. Соната и симфония – ведущие жанры в творчестве композитора.

Патетическая соната до минор №8 – воплощение конфликта человека и судьбы.

«Лунная» соната до-диез минор № 14 – сфера глубоких душевных переживаний.

Соната ре минор № 17 – трагедия в духе «Гамлета» В. Шекспира.

Соната «Аврора» до мажор № 21 – вершина лирико-пасторальной линии в фортепианном творчестве Бетховена.

«Аппассионата» фа минор № 23 – вершина героико-трагической линии. Соната до минор № 32 – синтез 2-х линий фортепианного творчества. Исчерпывающее воплощение идеи сонаты в 2-х частях формы.

Симфонии Бетховена – образец героико-драматического и философского симфонизма.

«Героическая симфония» ми-бемоль мажор № 3 – эпопея, отразившая революционные идеи эпохи. Новаторская трактовка симфонического цикла.

Новое преломление героической темы и конфликта в 5-ой симфонии до минор.

Космизм замысла 9-ой симфонии ре-минор: воплощение истории борьбы человечества, грандиозных идей вселенского мира и братства.

Увертюры Бетховена – родоначальницы программной симфонической музыки. Увертюра «Эгмонт» – воплощение темы борьбы.

Примеры произведений драматургов движения «бури и натиска»: «Страдания молодого Вертера» И.Гёте; «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос» и «Вильгельм Телль» Ф. Шиллера.

Р. Роллан. Драммы революции: «14 июля», «Дантон», «Робеспьер». Музыкальная литература к теме.

Сонаты для фортепиано: №№ 8, 14, 23 (17, 21, 32 для фортепиано).

Симфонии: №№ 3; 5; 9 (финал).

Увертюра из музыки к трагедии Гёте «Эгмонт».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщения, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Составление сравнительной таблицы жизни и творчества венских классиков. Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Франц Шуберт.

Романтизм – художественное направление западноевропейского искусства 19 века. Социальные предпосылки. Новый тип романтического героя. Новый тип романтического конфликта. Идея синтеза искусств в романтической эстетике. Программность как средство расширения образного содержания музыки. Ведущие жанры.

Предвосхищение романтизма в творчестве Моцарта, Бетховена, в идеях Ж.Ж. Руссо (культ чувства, тема природы), в творчестве представителей движения «бури и натиска»: Гёте, Шиллера и др.

Ф. Шуберт – первый представитель австрийского музыкального романтизма. Многонациональная музыкальная культура Вены, её влияние на творчество Шуберта. Песня – важнейший жанр творчества Шуберта, выразивший сокровенный мир

романтических чувств. Влияние песни на музыкальный язык инструментальных произведений. Круг авторов песен Шуберта. Романтические темы и образы.

Баллада «Лесной царь» – образец ранней вокальной лирики. Новая трактовка жанра баллады. Психологическая правдивость в раскрытии эмоциональных состояний героев. Воплощение традиций старинного жанра «Вандернлид» в вокальном цикле «Прекрасная мельничиха». Сюжетно- повествовательная линия стихов В. Мюллера и песен Ф. Шуберта, её этапы, кульминация.

Трагические темы вокального цикла «Зимний путь». Новая трактовка образов природы. Новые романтические темы в сборнике «Лебединая песня». «Неоконченная симфония» си минор – жанр лирико-драматической симфонии. Песенный стиль симфонии. Особенности романтической сонатной формы.

Шуберт – первый создатель жанра романтической фортепианной миниатюры. Импровизационный стиль экспромтов. Истоки фортепианного стиля.

Романтические темы и образы в западно-европейской литературе 19 в: в произведениях Э.Т.А. Гофмана, Ж. Поля, Д. Байрона, В. Гюго, Новалиса, Ж. д Нерваля и др.

Например, Э.Т.А. Гофман: «Фантазии в манере Калло», «Житейские воззрения кота Мурра», «Крейслериана».

Музыкальная литература к теме.

Баллада «Лесной царь». Цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда», «Любопытство», «Моя», «Охотник», «Ревность и гордость», «Любимый цвет», «Злой цвет», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

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

Сборник «Лебединая песня»: «Двойник», «Серенада», «Приют»; «Неоконченная симфония»;

«Музыкальные моменты»: 1-2 (по выбору), экспромты: 1-2 (по выбору).

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Чтение литературных первоисточников.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Феликс Мендельсон-Бартольди.

Художественный подъем в культурной жизни Германии между двумя революциями (1830 и 1848 гг.).

Просветительская, музыкально-общественная и творческая деятельность Мендельсона. Тесная связь творчества Мендельсона с немецкой национальной культурой. Лирико-романтический круг образов. Музыкальный стиль. Создание нового жанра

романтической фортепианной миниатюры «Песен без слов», нового типа романтической увертюры, романтического концерта.

Стиль бытовой вокальной музыки в «Песнях без слов». Увертюра из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» – пример самостоятельного жанра программной симфонической музыки.

Скрипичный концерт ми минор – пример романтической трактовки жанра. Романтический тип сонатной формы.

Музыкальная литература к теме.

«Песни без слов»: 5-6 (по выбору).

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

Скрипичный концерт.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Чтение литературного первоисточника.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Роберт Шуман.

Творчество Шумана – отражение бунтарского духа романтической эпохи. Духовное родство с передовой поэзией и литературой своего времени. Многогранность творческой личности Шумана. Смелость идейно – художественных взглядов композитора. Программный замысел его фортепианных сочинений, тяготение к вокальному жанру. Народно-бытовая основа музыки Шумана.

«Карнавал» – новый тип сюитно-вариационной формы. Выражение романтического мироощущения через тематику «Карнавала». Причудливая смена романтических образов в «Фантастических пьесах».

Вокальное творчество Шумана – новый этап в развитии жанра романтической песни. Обращение к поэзии современников. Романтический сюжет и темы вокального цикла «Любовь поэта».

Музыкальная литература к теме.

«Карнавал», «Фантастические пьесы»: «Отчего», «Порыв», «Вечером».

Цикл «Любовь поэта»: №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Чтение литературных первоисточников.

Составление сравнительной таблицы по песенному творчеству Ф. Шуберта и Р. Шумана.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Фридерик Шопен.

Шопен – великий польский композитор, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее отражение темы Родины, глубокие связи его творчества с национально-освободительным движением в Польше в начале XIX в. Своеобразное преломление романтизма в творчестве Шопена, сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием. Яркое новаторство, обновление Шопеном мелодики, ладогармонического языка, метроритма, полифонии.

Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры, переосмысление традиционных жанров. Новая трактовка целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды, баллады). Особое значение в его творчестве национальных жанров (полонезы, мазурки). Создание самобытного фортепианного стиля. Историческое значение творчества Шопена. Основные этапы жизненного и творческого пути.

История (национально-освободительное движение в Польше в начале XIX), литература и живопись эпохи романтизма (Жорж Санд, Гейне, Мицкевич, Делакура).

Музыкальная литература к теме.

Ноктюрны №№5, 13 (для фортепианного отделения №№2, 5, 8, 13); прелюдии – 5-6 по выбору (для фортепианного отделения 10 по выбору). Этюды – 4-5 по выбору (7-8 для фортепианного отделения); вальсы – 3-4 по выбору; полонезы ля мажор ор.40, ля бемоль мажор ор.53 (для фортепианного отделения дополнительно ми бемоль минор ор.26); мазурки – 5-6 по выбору (7-8 для фортепианного отделения); баллада № 1; соната № 2.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Гектор Берлиоз.

Г. Берлиоз – французский композитор, музыкальный писатель и дирижер. Создатель программного симфонизма нового типа. Близость его симфонизма театру. Стремление к масштабности композиций и преодолению камерности. Новаторство в области оркестровки. Создание новой школы дирижирования. Роль литературной и музыкально-критической деятельности Г. Берлиоза в развитии музыкальной культуры романтического

периода. Интенсивная просветительская деятельность. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в драматургии симфонии.

Яркий представитель музыкального романтизма. Смелость и демократизм его художественных воззрений. Гражданская революционная тематика ряда его произведений. Симфоническое творчество.

Жизненный и творческий путь.

«Мемуары» Г. Берлиоза.

История: революции 1830 и 1848 гг. Литература: сочинения В. Гюго. Живопись: картины Э. Делакруа.

Музыкальная литература к теме.

Фантастическая симфония.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Ференц Лист.

Ф. Лист – классик венгерской музыки. Композитор, пианист, дирижер, педагог, музыкальный писатель и общественный деятель. Крупный представитель музыкального романтизма. Особая роль темы Венгрии в его творчестве.

Стремление приблизить музыкальное искусство к передовым идеям своего времени.

Новаторство. Утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки (рапсодия, симфоническая поэма). Обновление музыки через внутреннюю связь с поэзией. Воплощение образов мирового искусства.

Расширение выразительных средств музыкального искусства (мелодия, гармония, инструментовка) на основе стремления к синтезу искусств. Фортепианное творчество.

Симфоническое творчество.

Жизненный путь.

История (революция 1848-49 г. в Венгрии), революция 1830, 1848 гг. в Европе. Литература, живопись, скульптура в программной музыке Листа (Микеланджело, Рафаэль, Петрарка, Данте). Живопись Делакруа, поэзия и литература Гюго.

Музыкальная литература к теме.

Симфоническая поэма «Прелюды».

Венгерские рапсодии №№ 2, 6 (2 и 6 для фортепианного отделения). Фортепианные пьесы из цикла «Годы странствий» (5-6 пьес по выбору). Этюды 1-2 по выбору (3-4 по выбору для фортепианного отделения). Соната си-минор - для фортепианного отделения.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Рихард Вагнер.

Р. Вагнер – немецкий композитор, дирижёр, либреттист, публицист, музыкальный писатель. Крупнейший оперный реформатор, представитель позднего романтизма в музыке XIX века.

Творчество Вагнера – вершина в развитии немецкой романтической оперы. Особенности оперной реформы Вагнера, ее основные положения. Характерный круг образов и сюжетов его опер. Психологизм трактовок образов его опер. Особенности музыкально-драматической концепции. Обогащение средств оперной выразительности симфоническими средствами. Новаторство оперной фактуры через средства оркестра, гармонии, формы. Роль музыкальной драмы Р. Вагнера в современном ему и последующем развитии оперного искусства.

История (революция 1848-49 гг.), романтическая литература и современная философия, ее роль в оперной реформе Вагнера (образы произведений Д. Байрона, труды Л. Фейербаха и А. Шопенгауэра).

Музыкальная литература к теме.

оперы «Лоэнгрин», тетралогия «Кольцо Нибелунга» (фрагменты), увертюра к опере «Тангейзер».

Опера «Лоэнгрин»: вступление, сон Эльзы, появление Лоэнгрин из 1 -го действия; вступление, шествие в собор из 2-го действия; вступление, дуэт Эльзы и Лоэнгрин, рассказ Лоэнгрин из 3-го действия. Симфоническая картина «Полет валькирий» из муз. драмы «Валькирия». Траурный марш из муз. драмы «Гибель богов», лейтмотивы тетралогии, вступление к 1 ч. тетралогии «Золото Рейна».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Составление сравнительной таблицы по оперной реформе В.А. Моцарта и Р. Вагнера.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Иоганнес Брамс.

И. Брамс – немецкий композитор, пианист, дирижер. Представитель романтической школы и в то же время продолжатель классической традиции. Духовная и содержательная связь его музыки с немецкой и австрийской школами. Сочетание в его музыке свободно-импровизационного поэтного начала со строгой дисциплиной мышления. Достижения Брамса в области симфонической музыки.

Роль камерно-вокального и хорового жанров. Связь с немецкими народными музыкальными традициями. Богатство эмоционального содержания музыки И. Брамса. Черты камерности в его монументальном симфонизме. Ведущая роль песенно-мелодического начала.

Музыкальный материал к теме.

Симфония № 4.

Фортепианные произведения: интермеццо Es-dur, (рапсодия h-moll для фортепианного отделения), венгерские танцы (1-2 по выбору).

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Джузеппе Верди.

Верди – великий итальянский оперный композитор. Преломление в его творческой и общественной деятельности национально-освободительной борьбы итальянского народа в середине XIX в. Жизненная правдивость творчества Верди, его тесная связь с итальянской демократической музыкальной культурой, прогрессивными традициями итальянского и мирового оперного искусства. Особенности музыкального языка: введение гибкого речитатива в вокальные партии.

Первая «зрелая» опера Верди «Риголетто». Социально-обличительная драма Гюго «Король забавляется» и особенности ее преломления в опере. «Травиата» - новый жанр лирико-психологической оперы на сюжет из жизни современного общества (драма Дюма-сына «Дама с камелиями»).

«Аида» – вершина оперного творчества, сюжет, основанный на остром драматическом конфликте, воплощает глубоко гуманистическую идею оперы. Сочетание черт «большой оперы» в «Аиде» с новыми принципами музыкальной драматургии.

История национально-освободительного движения в Италии 20-70 гг. XIX в. Литература: В. Гюго, А. Дюма-сын, В. Шекспир, Ф. Шиллер.

Музыкальная литература к теме.

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

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

Опера «Аида»: вступление; романс Радамеса, трио Аиды, Амнерис и Радамеса, хор жриц, танец жриц, гимн, сцена-монолог Аиды из 1-го действия; сцена Аиды Амнерис, финал из 2-го действия; вступление, романс Аиды, сцена Аиды и Амонасро, Аиды и Радамеса из 3-го действия; сцена суда, дуэт Амнерис и Радамеса, заключительный дуэт Аиды и Радамеса из 4-го действия.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Составление сравнительной таблицы по оперной реформе Дж. Верди и Р. Вагнера.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Жорж Бизе.

Творчество Бизе - одна из вершин реализма во французской музыке XIX в. Демократическая направленность творчества, претворение фольклора Франции и Испании в двух основных произведениях - музыке к драме Доде «Арлезианка» и опере «Кармен». «Кармен» – вершина и итог творчества, великое реалистическое оперное произведение XIX в.

История (Франко-прусская война). Литература: П. Мериме. «Кармен».

Музыкальная литература к теме.

Опера «Кармен». Увертюра, марш и хор мальчиков, хор работниц, хабанера, песня и мелодрама Кармен, сегедилья из 1 действия. Цыганская песня, куплеты Тореадора, солдатская песня Хозе, дуэт Хозе и Кармен из 2 действия. Антракт, терцет, ария Микаэлы из 3 действия. Антракт, танцы, дуэт Хозе и Кармен из 4 действия.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Антонин Дворжак.

История борьбы чешского народа за национальную независимость и свободу. Отражение национальной борьбы в чешском искусстве. Связь самобытной чешской культуры с другими славянскими культурами.

А. Дворжак – последователь Сметаны. Симфоническое творчество. Творческий путь.

Литература: Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». История: национально-освободительное движение в Чехии.

Музыкальная литература.

А. Дворжак – Симфония № 5 «Из нового Света».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкального произведения, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Эдвард Григ.

Э. Григ – норвежский композитор, основатель национальной композиторской школы.

Национально-освободительное движение в Норвегии в середине XIX века и связанный с этим расцвет норвежской культуры.

Широкое отражение в его музыке темы Родины. Преобладание лирического круга образов. Народные истоки творчества.

Претворение ладовых, интонационных, ритмических особенностей норвежского танца в его музыке.

Национальные образы, народно-жанровые картинки и сказочнофантастические образы, характерные для романтического искусства – в музыке Грига.

Фортепианное творчество.

Вокальное творчество.

Жизненный путь.

Сказки Г.Х. Андерсена. Драма Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Музыкальная литература.

Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» (Сюита № 1, «Песня Сольвейг» из сюиты № 2).

Концерт для фортепиано с оркестром ля-минор.

«Лирические пьесы» 4-5 для фортепианного отделения.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.
Темы наизусть, музыка на слух.

Клод Дебюсси.

Направление в живописи, возникшее во Франции в 1860 гг.

Стремление импрессионистов запечатлеть природу в ее истинном виде, уловить тончайшую игру света. Происхождение термина. Художники. Значение выставки «Салон отверженных» (1873).

Техника: Использование крупных и отчетливых мазков, отказ от смешивания красок на палитре.

К. Дебюсси – французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма. Музыкальный импрессионизм – обращение к вокальной и инструментальной миниатюре. Обогащение красочно-колористических средств музыкального выражения. Создание нового фортепианного стиля. Клод Дебюсси и поэзия символистов.

Стилистические особенности музыкального импрессионизма в творчестве Дебюсси. Роль колористической гармонии и оркестровых тембров в его творчестве. Гибкость нюансов мелодики, ступенчатость контуров. Особенности тематизма. Импрессионистская полифония – наложение колористических штрихов. Особенности форм произведений К. Дебюсси. Тонкость передачи совокупности оттенков человеческих эмоций и образов окружающего мира.

Поэзия С. Малларме, Ш. Бодлера, проза Ж.К. Гюисманса. Живопись художников-импрессионистов (К. Моне, Э. Манэ, О. Ренуар, Э. Дега и др.)

Музыкальная литература к теме.

Прелюдии (5-7 по выбору), «Ноктюрны», «Послеполуденный отдых фавна».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе.
Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Морис Равель.

М. Равель – французский композитор, творчество которого развивалось в сфере стилистической многогранности – от образов и языка импрессионизма и символизма – до неоклассицизма.

Национальные основы его музыки - интерес к фольклору России, Испании, Франции и использование его элементов в собственных произведениях.

Послевоенное творчество М. Равеля – развитие образов насилия и обесценивания человеческой жизни.

Этапы жизненного и творческого пути.

Творчество художников-постимпрессионистов: Ван Гог, Сера, Синьяка.

Музыкальная литература к теме.

«Болеро», по выбору преподавателя – сюита «Ночной Гаспар», сонатина, «Гробница Куперена», «Игра воды».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух.

Отечественная музыкальная литература

Русская музыкальная культура IX-XVI веков.

Музыкальное искусство. Музыкальный фольклор, эпос, скоморошество. Профессиональная церковная музыка (знаменное пение). Возникновение многоголосия, кант, партесное пение, хоровой концерт.

Музыкальная литература к теме (в порядке общего ознакомления) партесный концерт – Калашников «Херувимская песнь», Березовский «Не отверже», знаменный распев – 1-2 примера.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы.

Русская музыкальная культура XVII-начала XIX веков.

Кант; европейские формы музицирования; формирование национальной композиторской школы. Развитие оперной, инструментальной, хоровой музыки.

Реформы Петра Великого. Исторические события. Достижения литературы (Сумароков, Жуковский), архитектуры, живописи (Левицкий, Боровиковский).

Музыкальная литература к теме (в порядке общего ознакомления) кант – 1-2 примера, Бортнянский – соната для клавесина (на выбор), Хандошкин – скрипичная соната g-moll (или по выбору преподавателя), Соколовский – фрагменты оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе.
Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы.

Русский романс первой половины 19 в.

Основные исторические события 1 -ой половины XIX века. Литература и поэзия. А.С. Пушкин. Романтизм, бытовой жанр в живописи. Критический реализм в литературе, живописи.

Музыкальное искусство. Развитие камерной вокальной музыки.

Музыкальная литература к теме.

А. Алябьев: «Иртыш», «Вечерний звон», «Нищая», «Соловей». А. Варламов: «Красный сарафан», «На заре ты ее не буди», «Горные вершины», «Белеет парус одинокий», А. Гурилев: «Матушка-голубушка», «Колокольчик», «Разлука».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе.
Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторах.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Михаил Иванович Глинка.

Сведения о творчестве: значение искусства Глинки в истории отечественной культуры; ведущие идеи творчества. Национальные основы, творческое переосмысление достижений западноевропейской музыки. Сочетание классической ясности, романтической наполненности музыки, эпической широты. Философская глубина реалистического искусства Глинки; Глинка и Пушкин. Композиторское мастерство; важнейшие свойства музыкального языка. Народность и национальность как основные принципы.

Биография. Характеристика периодов творческого пути.

Оперное творчество: жанровые особенности; новаторская трактовка классических форм; симфонизм, значение в истории русской музыки. «Иван Сусанин» – героико-патриотическая трагедия. «Руслан и Людмила» – классический образец сказочно-эпической оперы.

Симфоническое творчество: типы симфонизма, программность; народно - жанровая основа, совершенство форм, выработанность стиля; историческое значение. «Камаринская» – образец жанрового симфонизма. «Арагонская хота» - обобщение в ней существенных черт испанской музыки.

Камерное вокальное творчество: историческое значение; выбор текстов; обобщенное отражение в музыке поэтического содержания. Традиционные и новые жанры. Новизна средств, форм.

Основные исторические события. Творчество А.С. Пушкина, К. Рылеев – дума «И. Сусанин».

Музыкальная литература к теме.

Опера «Иван Сусанин»: увертюра, 1 действие; 2 действие – 4 танца; 3 действие – песня Вани, квартет, сцена и хор, свадебный хор, романс Антонида; 4 действие – антракт, сцена и хор, ария Сусанина, речитатив и финал; эпилог.

«Руслан и Людмила»: увертюра; 1 действие – интродукция, 2 действие – баллада Финна, сцена и рондо Фарлафа, ария Руслана, 3 действие – персидский хор, каватина Гориславы. 4 действие – ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы. 5 действие – 2 хора, финальный хор.

Симфонические произведения: «Арагонская хота», «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Романсы: «Жаворонок», «Сомнение», «Не искушай», «Венецианская ночь», «Я помню чудное мгновенье», «Ночной зефир», «Мери», «Ночной смотр», «В крови горит», «Попутная песня», «Ночь осенняя, любезная», «Я здесь Инезилья».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторах.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Александр Сергеевич Даргомыжский.

Основные идеи творчества: новаторство; создание новых жанров, форм в оперной и камерно-вокальной музыке.

Связь с народной песенностью, бытовыми городскими жанрами. Поиски новых интонационных средств. Речитатив. Точность психологических характеристик.

Биография Даргомыжского.

Оперное творчество: жанровая специфика; сюжеты, особенности их трактовки, соотношение текста и музыки.

«Русалка» - лирико-психологическая бытовая драма на социальной основе. Камерно-вокальное творчество: разнообразие тематики, социальная проблематика, сатирические образы. Поиски новых выразительных средств.

Течения в литературе и искусстве 40-х - 50-х годов; критический реализм в живописи (Федотов), литературе (Гоголь), тенденция психологизма в творчестве Достоевского, А. С.Пушкин «Русалка».

Музыкальная литература к теме.

Опера «Русалка»: увертюра; 1 действие (полностью); 2 действие – «песня рыбки», хор «Сватушка», 3 действие – 2 картина; 4 действие – ария Русалки, финал (закличка).

Камерно-вокальное творчество: «Свадьба», «Титулярный советник», «Я вас любил», «Ночной зефир», «Червяк», «Расстались гордо мы», «Мне грустно», «И скучно и грустно», «Мельник», «Старый капрал».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторах.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух.

Милий Алексеевич Балакирев.

Основные сведения о жизни и творчестве М.А. Балакирева (1836-1910). Историческое значение композиторской, общественной деятельности. Балакирев – глава «Могучей тучки». Основные области творчества, важнейшие произведения.

Музыкальная литература к теме.

«Исламей»; романсы: «Взошел на небо месяц ясный», «Когда

волнуется желтеющая нива; увертюра «Русь» или «Увертюра на 3 русские темы.

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторах.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух.

Модест Петрович Мусоргский.

Сведения о творчестве: жизненная правда, демократизм, прогрессивность искусства Мусоргского. Интерес к эпохам социальных конфликтов, нравственная проблематика; точность социальных и психологических характеристик. Открытия в области музыкального языка, форм. Развитие достижений Даргомыжского.

Жизненный и творческий путь.

Оперное творчество: ведущие идеи. Понятие народной музыкальной драмы; Мусоргский – либреттист; новизна драматургии, форм. Историческая трагедия «Борис Годунов». Камерное вокальное творчество: особенности жанров, новизна тематики. Тексты поэтов-современников; произведения на собственные тексты. Песни-монологи, песни-сценки, вокальные циклы. Фортепианная сюита «Картинки с выставки»

Оперное, вокальное творчество М.П. Мусоргского.

Реализм, психологизм, народно-историческая тематика в живописи (И. Репин, В. Перов), литературе (Ф. Достоевский, А. Пушкин).

Музыкальная литература к теме.

Опера «Борис Годунов»: пролог, монолог Бориса; 1 действие 1 картина – монолог Пимена,

2 картина (кроме песни корчмарки); 2 действие – монолог Бориса; 4 действие – сцена у собора Василия Блаженного, сцена смерти Бориса, сцена под Кромами.

«Картинки с выставки»;

песни: «Семинарист», «Светик-Савишна», «Колыбельная Ерёмушке», «Раёк», «Сиротка», «Забытый»; цикл «Песни и пляски смерти».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Составление сравнительной таблицы по творчеству М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Александр Порфирьевич Бородин.

Сведения о творчестве: Бородин – создатель русской эпико-лирической симфонии, квартета, историко-героической оперы «Князь Игорь». Значение научной и общественной деятельности. Национальные основы творчества, ориентация на классические жанры и формы. Ведущая роль эпического начала, лирика и юмор, ориентальная тема. Оптимизм ясность, уравновешенность образного строя.

Жизненный и творческий путь А.П. Бородина.

Основные сведения о симфоническом творчестве; симфония № 2 – образец эпико-лирического симфонизма.

Эпическая историко-героическая опера «Князь Игорь».

Камерное вокальное творчество: жанровые разновидности романсов и песен; связи с оперным творчеством, новизна жанров, форм, музыкального языка. Исторический эпос «Слово о полку Игореве».

Музыкальная литература к теме.

«Князь Игорь»: увертюра; пролог; 1д.-1 картина, 2 к.-ариозо Ярославны, сцена Ярославны с девушками, финал; 2 д. - хор половецких девушек, пляска, каватина Кончаковны, Владимира, ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски с хором; 4д-плач Ярославны, хор поселян.

Симфония № 2.

Камерно-вокальные произведения: «Спящая княжна», «Песня темного леса». «Для берегов отчизны дальней», «Фальшивая нота».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Николай Андреевич Римский-Корсаков.

Сведения о творчестве: связи с народным искусством, претворение достижений русских и опыта западноевропейских композиторов. Области творчества, важнейшие произведения; основные черты стиля, значение колористического и картинно-образительного начала. Особенности мировоззрения. Римский-Корсаков – педагог, писатель, ученый, общественный деятель. Историческое значение.

Биография; характеристика периодов творческого пути.

Оперное творчество: сюжеты, жанры; сочетание элементов эпических, лирических, драматических; образы природы, фантастика, воспроизведение народного быта и обрядов; особенности оперных форм; большое значение гармонических и оркестровых средств; применение лейтмотивов.

Сказочно-эпическая опера «Снегурочка»; опера-былина «Садко», «Царская невеста» – лирико-психологическая драма на исторической сюжетной основе. «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Золотой петушок» – оперы позднего периода творчества.

Симфоническое творчество: основные жанры, произведения; программность. Восточная симфоническая сюита «Шехеразада».

Арабские сказки «1000 и 1 ночь». Драма А. Островского «Снегурочка».

Музыкальная литература к теме.

Опера «Снегурочка»: вступление; пролог: песни и пляски птиц, песня деда Мороза, ария и ариэтта Снегурочки, сцена «Проводы Масленицы». 1 действие – полностью; 2 действие – сцена Купавы с Берендеем, гимн Берендеев, шествие царя, каватина Берендея; 3 действие – сцена в заповедном лесу, сцена Снегурочки с Мизгирем, сцена заволаживания Мизгиря силами леса. 4 действие – вступление, сцена Снегурочки с Весной, Снегурочки с Мизгирем, финал.

Оперы «Царская невеста» или «Садко» –ы на выбор преподавателя.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе. Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам.

Темы наизусть, музыка на слух.

Пётр Ильич Чайковский.

Сведения о творчестве: сложное отражение социальных и этических проблем эпохи, воплощение общечеловеческих проблем; драматическая сущность, экспрессивность музыки. Чайковский – создатель драматической русской симфонии, квартета, новых типов оперы. Национальные основы, культурная общность с музыкальным искусством Западной Европы. Чайковский – русский романтик. Симфоническая природа музыкального мышления, динамика форм; «волновая драматургия». Чайковский – композитор – новатор, дирижер, общественный деятель, педагог. Историческое значение. Биография П.И. Чайковского, периоды творческого пути.

Симфоническое творчество: основные произведения, жанры, проблематика; различные виды симфонизма, программность, роль драматического конфликтного симфонизма; черты оркестрового стиля. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; симфонии № 4, № 6.

Оперное творчество; хронология, основные жанры, принципы отбора сюжетов, значение пушкинских сюжетов; ведущая роль мелодического, вокального начала; симфоничность; интенсивность развития при ясной расчлененности музыкальной формы.

Лирические сцены «Евгений Онегин».

Психологическая музыкальная драма «Пиковая дама».

Камерное вокальное творчество: «романсовость» в произведениях других жанров; отражение в романсах эволюции стиля; характер поэтических текстов, разнообразие тематики; обобщенное отражение содержания текста в музыке, "открытость" выражения, динамика развития. Разнообразие приемов письма.

Творчество А.С. Пушкина («Пиковая дама», «Евгений Онегин»).

Музыкальная литература к теме.

Симфонии № 4, № 6.

Увертюра «Ромео и Джульетта».

«Евгений Онегин»: вступление; 1 картина – дуэт, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского; 2 картина – сцена письма; 3 картина; 4 картина – вальс, сцена ссоры; 5 картина; 6 картина – полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 картина – полностью.

«Пиковая дама»: интродукция; 1 картина – сцена и ариозо Германа, квинтет, баллада Томского, финал; 2 картина; 3 картина – ария Князя, дуэт Прилепы и Миловзора, сцена с масками, заключительная сцена; 4 картина; 5 картина; 6 картина; 7 картина – заключительная сцена.

Романсы: «Отчего», «Снова, как прежде один», «Забыть так скоро», «Нет, только тот, кто знал»; «Средь шумного бала», «День ли царит», «То было раннею весной», «Я ли в поле да не травушка была», «Мы сидели с тобой».

Формы самостоятельной работы:

Освоение лекционного материала.

Проработка материала по учебникам, составление хронологической таблицы, планов-тезисов.

Подготовка докладов, сообщений, рефератов по дополнительной литературе.
Составление конспектов.

Поиск ответов на поставленные вопросы, подбор высказываний о композиторе.

Чтение литературных первоисточников и составление сравнительной таблицы по операм.

Изучение музыкальных произведений, показ материала по нотам. Темы наизусть, музыка на слух.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

В соответствии с учебным планом обучающиеся в первом-пятом семестре проходят промежуточную, а в конце шестого семестра – итоговую аттестацию по дисциплине, при этом учитывается письменная работа учащихся (викторины, контрольные работы), а также доскональное знание изученного материала.

Одной из важнейших форм работы дисциплины «Основы системы музыкального образования» являются устный ответ /дискуссии, написание викторин и выполнение практических заданий.

Список методической литературы для расширения кругозора учащихся

1. Аберт Г. В.А. Моцарт. Монография. – В 2х частях, 4х книгах.
2. Асафьев Б. В. Симфонические этюды. – М., 2008. 307 с.
3. Гаврилова, Л. В. История западноевропейской музыки. Ч.1: Античность. Средневековье. Возрождение [Текст] : учебник / Л. В. Гаврилова, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – Красноярск, 2008; 2011. – 268 с. – Гриф УМО.
Гаврилова, Л. В. История западноевропейской музыки. Ч.1. Античность. Средневековье. Возрождение [Электронный ресурс] : [учебник] / Л. В. Гаврилова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2010. – 206 с. – Режим доступа : 917 . - Полнотекстовый документ на жестком диске. ISBN 5-9812102-4-2.
4. Гаврилова Л.В. Католическое богослужение: учебно-методическое пособие по курсу "История зарубежной музыки": для студентов 1 курса по специальностям 070107 - Композиция, 070111 - Музыкаведение, 070101 -Инструментальное исполнительство, 070103 - Вокальное искусство, 070105 - Дирижирование / Людмила Владимировна Гаврилова, Красноярская государственная академия музыки и театра и Кафедра истории музыки. - Красноярск : [Б.и.], 2003.
5. Глинка М. И. Записки. – М., 1988.
6. Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л. 1959.
7. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. Популярные лекции. – М., 1999.
8. Документы жизни и деятельности И.С. Баха. М., 1980.
9. Ефимова И.В. История отечественной церковно-певческой традиции [Ноты] : хрестоматия: учебное пособие по курсу "История русской музыки X - начала XIX века": [в 2 вып.] / И. В. Ефимова, [Министерство культуры Российской Федерации](#), [ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и](#)

[театра", Кафедра истории музыки.](#) – Красноярск, 2012: [Б.и.] (Тип. "ЛИТЕРА-принт").

Ефимова И.В. История отечественной церковно-певческой традиции [Электронный ресурс] : хрестоматия: учебное пособие по курсу «История русской музыки X – начала XIX века». Вып. 1. [Монодические формы церковного пения и раннее многоголосие (XV-XVII вв.)] / И. В. Ефимова, [Министерство культуры Российской Федерации., ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра истории музыки.](#) – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 163 с. – Режим доступа : 1531

Ефимова И.В. История отечественной церковно-певческой традиции [Электронный ресурс] : хрестоматия: учебное пособие по курсу «История русской музыки X – начала XIX века». Вып. 2. Тетр.1 / И. В.

Ефимова, [Министерство культуры Российской Федерации., ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра истории музыки.](#) – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2013. – 168 с. – Режим доступа : 1826 .

Ефимова И.В. История отечественной церковно-певческой традиции [Электронный ресурс] : хрестоматия: учебное пособие по курсу «История русской музыки X – начала XIX века». Вып. 2. Тетр.2 / И. В. Ефимова, [Министерство культуры Российской Федерации., ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра истории музыки.](#) – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2013. – 108 с. – Режим доступа : 1827 .

Ефимова И.В. История отечественной церковно-певческой традиции [Электронный ресурс] : хрестоматия: учебное пособие по курсу «История русской музыки X – начала XIX века». Вып. 2. Тетр.3 / И. В. Ефимова, [Министерство культуры Российской Федерации., ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра истории музыки.](#) – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2013. – 124 с. – Режим доступа : 1828 .

10. Ефимова И. Сергей Васильевич Рахманинов//Звезды отечественной музыкальной культуры. – Красноярск, 1996. – С. 47-62.

11. Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство. - М., 1963.

12. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] : учебное пособие. – СПб. : «Планета музыки» ; «Лань», 2010. – 432 с. –Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/1975/>

Кудряшов, Андрей Юрьевич. Теория музыкального содержания [Текст] : художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв.: учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2006. – 432 с. : тв. – (Учебники для вузов. Специальная литература) .

13. Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром, бытом. Т. 1, т. 2. – М., 1952-1953.

14. Мещерина Е.Г. Музыкальная культура средневековой Руси. М., 2008.

15. Мильштейн, Яков Исаакович. Хорошо темперированный клавир И.С.Баха и особенности его исполнения / Яков Исаакович Мильштейн . - М. : Классика-XXI, 2002. - 352 с.
16. Моцарт В.А. Письма. – М., 2000.
17. Пекелис М. С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. - Т. 1-3. М., 1966, 1973, 1983.
18. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 9-е изд. – М., 1982.
19. Русская музыкальная литература [Текст] : учебное пособие для музыкальных училищ. – М. : Музыка, 2010.
20. Русская музыкальная литература: Учеб. пособие. Вып. 1 . - Л.: Музыка, 1979. – 288 с.
21. Русская музыкальная литература: Учеб. пособие. Вып. 2. - Л.: Музыка, 1981. – 285 с.
22. Русская музыкальная литература: Учеб. пособие. Вып. 4. - Л.: Музыка, 1985. – 264 с.
23. Современная отечественная музыкальная литература [Текст] : 1917-1985: учебник для музыкальных училищ: [в 2 вып.] / ред.-сост. Е. Е. Дурандина ; РАМ имени Гнесиных. – М. : Музыка, 2010.
24. Соловцова Л. Джузеппе Верди. – М., 1986.
25. Французская музыкальная культура второй половины XIX века: Очерки / Ред. М.С. Друскин. – М.: Музыка, 1964.
26. Чайкина В. Петр Ильич Чайковский//Звезды отечественной музыкальной культуры. – Красноярск, 1996. – С. 28-47.
27. Ширинян Р. К. Оперная драматургия М. Мусоргского. – М.,1981.
28. Шуман Р. О музыке и музыкантах. – М., 1979.

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Погружение в классику <http://intoclassics.net/> сайт любителей классической музыки.
2. [Klassic online.ru](http://classic-online.ru) : <http://classic-online.ru/ru/composers/%C0> – Бесплатный архив аудио- и видеозаписей.
3. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru/music.html> Крупнейшая в Рунете коллекция записей классической музыки в формате mp3. На сегодняшний день в свободном доступе находятся более 1500 mp3-файлов, общим объемом более 10 ГБ.
4. [Музыкальная коллекция: http://music.edu.ru/](http://music.edu.ru/) - Коллекция музыкальных фрагментов в форматах mp3 и wma. Краткие биографии композиторов.
5. ["Русская академическая музыка": http://rus-aca-music.narod.ru/](http://rus-aca-music.narod.ru/) - Русская классическая музыка в формате mp3, ноты, ссылки.

Периодические издания, рекомендуемые для ознакомления при прохождении курса

1. Играем сначала. Газета.
2. Музыка и время. Журнал.
3. Музыкальная академия. Журнал.

4. Музыкальная жизнь. Журнал.
5. Музыкаведение. Журнал.
6. Музыкальное обозрение. Газета.
7. Музыкальное образование. Журнал
8. По законам искусства [Lege artis]. Газета КГАМиТ.
9. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. Журнал.
10. Acta Musicologica [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – [Б.и.]. – Режим доступа : <http://www.acta-musicologica.net/> . - Зарубежный журнал (США), рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения.
11. Gramophone [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – [Б.и.]. – Режим доступа : <http://www.gramophone.net/> . - Зарубежный журнал (Великобритания), рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения.
12. Das Orchester [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – [Б.и.]. – Режим доступа : <http://www.dasorchester.de/> . - Зарубежный журнал (Германия), рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения.
13. Music & Letters [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – Оксфорд : Издательство Оксфордского университета. – Режим доступа : http://www.oxfordjournals.org/our_journals/musicj/about.html . - Зарубежный журнал, рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения.
14. The Musical Quarterly [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Зарубежный журнал, рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения. – Режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/our_journals/musqtl/about.html. – Оксфорд : Издательство Оксфордского университета. – Режим доступа : http://www.oxfordjournals.org/our_journals/musqtl/about.html .
ISSN 1741-8399.