

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:03:58
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
« 14 » 12 2021 г.
(ЮЗГУ)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ)

Методические указания
по подготовке к практическим занятиям
для студентов направления подготовки 53.03.03
Вокальное искусство, направленность (профиль)
«Академическое пение»

Курск 2021

УДК 784

Составитель: Е.Н. Кирносова

Рецензент:

Заслуженная артистка РФ, профессор *И.Ф. Стародубцева*

История музыки (зарубежной и отечественной) : методические указания по подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. Курск, 2021. 28 с. Библиогр.: с. 27.

Методические указания содержат введение, в котором даны цели и задачи дисциплины, а так же перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, рекомендации студентам для самостоятельной работы, формы контроля, методические рекомендации по освоению дисциплины, примерные зачётные требования и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «История музыки (зарубежной и отечественной)» для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов очной и очно-заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,47. Тираж 100 экз. Заказ /804/. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение. Рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям.....	4
2 Темы практических занятий и рассматриваемые вопросы (очная форма обучения).....	6
3 Темы практических занятий и рассматриваемые вопросы (заочная форма обучения)	17
4 Перечень музыкальных произведений к разделам (темам) дисциплины	21
Библиография.....	27

1 Введение. Рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «История музыки (зарубежной и отечественной)» разработаны для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Исполнительство». Они составлены на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата) и соответствуют рабочим программам дисциплины для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения.

Учебным планом предусмотрены практические занятия по всем разделам (темам) дисциплины «История музыки (зарубежной и отечественной)». Формы их проведения направлены на углубление и закрепление материала, изложенного на лекциях, освоенного студентами в процессе самостоятельной работы с учебниками и учебными пособиями, звуковыми материалами и видеозаписями.

На практических занятиях обсуждаются основные историко-теоретические понятия, явления истории музыки, стилистические особенности направлений, школ, творчества композиторов и т.д., проводится разбор музыкальных произведений и конкретных ситуаций, используются элементы проблемного изложения и дискуссии, проверяется знание музыкального материала.

Основная цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области истории музыки (зарубежной и отечественной) для последующей реализации в профессиональной деятельности – может быть достигнута только при активной работе с разнообразными источниками информации и накоплении обширного слухового опыта.

В ходе практических занятий уточняются основные профессиональные понятия и терминология в области истории зарубежной и отечественной музыки, систематизируются представления студентов об истории становления и развития национальных композиторских школ в европейских странах и России от древности до второй половины XX века, об особенностях творчества композиторов – представителей ведущих художественных направлений, их

творческом наследии и культурно-исторических условиях создания наиболее значительных произведений.

При подготовке к практическим занятиям необходимо систематически выполнять задания для самостоятельной работы и знакомиться с видео- или аудиоверсиями указанных музыкальных произведений.

Ниже перечислены темы практических занятий и рассматриваемые на них вопросы.

2 Темы практических занятий и рассматриваемые вопросы (очная форма обучения)

1 семестр

1. *Музыкальное искусство первобытнообщинного строя и древних цивилизаций*

1. Функции музыкального искусства.
2. Музыка в первобытном обществе (синкретизм первобытного искусства).
3. Музыка древнего мира (Древний Египет и Двуречье, Индия, Китай).

2. *Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима*

1. Музыка Древней Греции: жанры народной музыки, античные музыкальные инструменты, мифологические сюжеты.
2. Развитие музыкальной теории, акустики, учения об этосе.
3. Роль музыки в трагедии и комедии.
4. Музыка в Древнем Риме.

3. *Музыкальная культура средневековья. Западноевропейская церковная музыка. Искусство трубадуров и труверов*

1. Музыка в эпоху Средневековья.
2. Григорианский хорал.
3. Развитие многоголосия в церковной и светской музыке.
4. Творчество трубадуров и труверов.

4. *Музыкальная культура эпохи Возрождения*

1. Развитие музыкального искусства в эпоху Возрождения в Италии, Франции, Нидерландах, Германии.
2. Становление жанров духовной и светской хоровой, органной, вокально-инструментальной музыки.
3. Искусство мейстерзингеров.

5. *Музыкальная культура барокко (XVII – первая половина XVIII веков)*

1. Особенности стиля барокко.

2. Появление новых жанров хоровой, вокально-инструментальной и инструментальной музыки в XVII – первой половине XVIII веков в Италии, Франции, Англии.
3. Становление и развитие жанра оперы, формирование национальных оперных школ.

6. *Творчество Г.-Ф. Генделя: жизненный и творческий путь.*
Кантатно-ораториальное творчество

1. Общая характеристика творчества Г.-Ф. Генделя в контексте культуры барокко.
2. Периодизация творчества.
3. Кантатно-ораториальное творчество Г.-Ф. Генделя (драматургия, центральные образы, значение хоровых эпизодов в ораториях «Самсон», «Мессия»).

7. *Творчество Г.-Ф. Генделя: оперное и инструментальное творчество*

1. Оперное творчество Г.-Ф. Генделя (опера «Ринальдо» и др.).
2. Инструментальное творчество Г.-Ф. Генделя: concerti grossi, клавирные сюиты).

8. *Творчество И.-С. Баха: жизненный и творческий путь.*
Органная и клавирная музыка

1. Общая характеристика творчества И.-С. Баха. Диапазон, идейно-художественное содержание творчества.
2. Основные этапы жизненного и творческого пути.
3. Органная и клавирная музыка Баха (жанры органной музыки, «Хорошо темперированный клавир» и др. – средства выразительности, полифоническое мастерство, образный строй).

9. *Творчество И.-С. Баха: кантатно-ораториальные жанры*

1. Общая характеристика кантатно-ораториального творчества Баха.
2. «Страсти по Матфею», «Магнификат», Месса си минор.

10. *Оперная реформа К.-В. Глюка*

1. Развитие жанра оперы в XVIII веке в западноевропейских странах (seria, buffa, зингшпиль), кризис оперного искусства.

2. Оперная реформа К.-В. Глюка, ее прогрессивное значение и основные положения (на примере оперы «Орфей»).

11. Венский классицизм. Творчество Й. Гайдна: жизненный и творческий путь. Кристаллизация сонатно-симфонического цикла в инструментальном и симфоническом творчестве

1. Венская классическая школа: отражение идей Просвещения. Утверждение симфонизма как типа мышления, формирование сонатно-симфонического цикла, жанров симфонии, сонаты, квартета.
2. Общая характеристика творчества Й. Гайдна.
3. Кристаллизация сонатно-симфонического цикла в инструментальном и симфоническом творчестве Гайдна: функции частей, особенности тематизма, строение сонатного allegro (на примере симфоний № 103 и 104).

12. Творчество В.-А. Моцарта: жизненный и творческий путь

1. Периодизация творчества В.-А. Моцарта.
2. Общая характеристика творчества В.-А. Моцарта, основные жанры и образный строй.

13. Творчество В.-А. Моцарта: оперные сочинения

1. Жанр оперы в творчестве Моцарта.
2. Опера «Свадьба Фигаро» – реалистическая комедия характеров,
3. «Дон Жуан» – «веселая драма».
4. Особенности драматургии и характеристик персонажей в зингшпиле «Волшебная флейта».

14. Творчество В.-А. Моцарта: симфоническая и инструментальная музыка, «Реквием»

1. Инструментальное творчество Моцарта: развитие жанра симфонии (на примере симфонии № 40), сонаты.
2. История создания и особенности стиля «Реквиема».

15. Творчество Л. ван Бетховена: жизненный и творческий путь. Симфоническая музыка

1. Общая характеристика творчества Л. ван Бетховена (связь идейно-эстетической основы творчества с передовой немецкой философией, литературой, политическими событиями; жанровый диапазон).
2. Основные этапы жизненного и творческого пути.
3. Симфоническое творчество Бетховена (на примере 3, 5, 6, 9 симфоний, увертюры «Эгмонт») – особенности тематизма, драматургии и образного развития, новаторские решения.

16. Творчество Л. ван Бетховена: фортепианная музыка, опера «Фиделио»

1. Фортепианное творчество Бетховена (на примере сонат 8, 14, 17, 23).
2. Опера «Фиделио».

17. Музыкальный романтизм. Творчество Ф. Шуберта

1. Романтизм как направление в музыке XIX века. Социально-политические причины возникновения, новые темы и образы. Взаимодействие с другими видами искусства и литературой.
2. Переосмысление традиционных жанров и создание новых, изменения в области средств выразительности. Значение программности.
3. Общая характеристика творчества Ф. Шуберта (вокальные жанры – на примере циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», баллады «Лесной царь» и песен, создание романтической симфонии).

18. Творчество К.-М. Вебера, Ф. Мендельсона, Р. Шумана

1. Общая характеристика творчества К.-М. Вебера. Опера «Волшебный стрелок» как образец немецкой романтической оперы.
2. Значение деятельности Ф. Мендельсона для развития немецкой музыкальной культуры, его творческое наследие (на примере увертюры «Сон в летнюю ночь», «Песен без слов», скрипичного концерта).

3. Общая характеристика творчества Р. Шумана: жизненный и творческий путь. Вокальный цикл «Любовь поэта». «Карнавал» как образец программной романтической сюиты.

2 семестр

19. Творчество Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти

1. Творчество Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти: расцвет жанра оперы.
2. Опера Россини «Севильский цирюльник»: музыкальный стиль, характеристики персонажей, драматургия.

20. Творчество Ф. Шопена, Г. Берлиоза

1. Ф. Шопен – основоположник польской музыкальной классики. Расширение и обогащение жанров фортепианной музыки (на примере вальсов, мазурок, прелюдий, этюдов, баллад, сонат).
2. Г. Берлиоз – основоположник романтического программного симфонизма. «Фантастическая» симфония: драматургия, особенности программности сюжетно-повествовательного типа. Новые принципы оркестрового письма.

21. Творчество Ф. Листа, И. Брамса

1. Ф. Лист как представитель венгерской музыкальной культуры. Общая характеристика творчества, новаторство в области программной музыки и инструментальных жанров. Значение исполнительской деятельности. Лист и русские музыканты.
2. Общая характеристика творческого наследия Й. Брамса (на примере симфонии № 4, песен, «Славянских танцев»).

22. Творчество Ш. Гуно, Ж. Бизе

1. Французская музыка эпохи романтизма: общая характеристика творчества Ш. Гуно. Опера «Фауст» как образец лирической оперы (драматургия, характеристики основных персонажей).
2. Творчество Ж. Бизе – одна из вершин реализма. Опера «Кармен»: драматургия, принципы сквозного развития и «обобщения через жанр»; характеристики героев (в сопоставлении с новеллой П. Мериме).

23. *Творчество Дж. Верди*

1. Оперное творчество Дж. Верди: отражение национально-освободительной борьбы итальянского народа, трактовка сюжетов мировой литературы. Сочетание романтизма и реализма, система лейтмотивов, масштабность оперных форм, новая трактовка ансамбля, демократизм языка.
2. Опера «Риголетто».
3. Опера «Травиата».
4. Опера «Аида».

24. *Творчество Р. Вагнера*

1. Общая характеристика творчества Р. Вагнера, его эстетические и философские взгляды, реформаторские идеи.
2. Стиль Вагнера (на примере фрагментов опер «Лоэнгрин», «Тангейзер»).
3. Основные принципы «музыкальной драмы» (на примере тетралогии «Кольцо нибелунга»).

25. *Творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига*

1. Б. Сметана – основоположник чешской оперы («Проданная невеста» и др.). Симфонический цикл «Моя родина» («Влтава»).
2. А. Дворжак: своеобразие индивидуального стиля, сочетающего влияние чешского и др. музыкального фольклора. Симфоническое (симфония «Из Нового Света»), оперное, инструментальное и камерно-вокальное творчество («Славянские танцы» и др.).
3. Э. Григ – классик норвежской музыкальной культуры. Творческая и музыкально-общественная деятельность. Претворение особенностей национального фольклора в вокальной и инструментальной музыке. Музыка к драме «Пер Гюнт», романсы и песни.

26. *Западноевропейское музыкальное искусство конца XIX – первой половины XX веков. Творчество композиторов-импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля*

1. Ведущие стилистические направления в зарубежной музыке конца XIX – первой половины XX веков (импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, необарокко, неофольклоризм и др.).
2. Французский музыкальный импрессионизм, его стилистические особенности.
3. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля: основные темы и жанры, открытие новых выразительных возможностей музыки.

27. *Творчество веристов, представителей нововенской школы, французской «Шестерки»*

1. Итальянский оперный веризм, творчество Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло.
2. Экспрессионизм в музыкальном искусстве: история появления, основные образно-стилистические особенности. Новаторство представителей музыкального экспрессионизма (композиторов нововенской школы, Р. Штрауса) в области средств музыкальной выразительности.
3. Урбанизм и конструктивизм в творчестве композиторов французской «Шестерки».
4. Новые техники композиции первой половины XX века (додекафония, конкретная музыка).

3 семестр

28. *Русская музыкальная культура до XVII века*

1. Песенное и инструментальное народное творчество, церковная музыка как основа русской музыкальной классики.
2. Система жанров славянского фольклора (календарно-обрядовые, трудовые, хороводные и плясовые песни, семейно-бытовые, свадебные, былины, духовные стихи, исторические, протяжные лирические песни).
3. Развитие церковной музыки с X века (стилистические особенности знаменного пения, обучение распевщиков и т. д.).

29. Русская музыкальная культура XVII –XVIII веков. Первые русские оперы. Хоровая музыка

1. Становление светской музыкальной культуры.
2. Параллелизм стилевых направлений (барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции). Ведущие жанры петровского времени.
3. Создание русской национальной оперы (творчество М.М. Соловцовского, В.А. Пашкевича, Е.И. Фомина, Д.С. Бортнянского).
4. Утверждение партесного стиля и жанра хорового концерта в творчестве Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др.

30. Ранний русский романс (А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, А.Н. Верстовский)

1. Общественная и музыкальная жизнь России в первой половине XIX века. Развитие жанра оперы, камерно-вокальной музыки.
2. Творчество А.А. Алябьева.
3. Творчество А.Е. Варламова.
4. Творчество А.Л. Гурилева.
5. Творчество А.Н. Верстовского.

31. М.И. Глинка: оперное наследие

1. Опера М.И. Глинки «Жизнь за царя» – первая русская классическая опера.
2. Опера «Руслан и Людмила» как образец первой русской эпической оперы.

32. М.И. Глинка: камерно-вокальное творчество. Симфоническое творчество

1. Камерно-вокальное творчество М.И. Глинки.
2. Симфоническое творчество М.И. Глинки («Испанские увертюры», «Камаринская», «Вальс-фантазия»).

33. Творчество А.С. Даргомыжского. Опера «Русалка»

1. Общая характеристика творчества А.С. Даргомыжского.

2. Новаторские достижения А.С. Даргомыжского в жанре оперы (на примере «Русалки» и «Каменного гостя»).

34. Камерно-вокальное творчество А.С. Даргомыжского

1. Новаторство А.С. Даргомыжского в камерно-вокальных жанрах.
2. Опора на речевую интонацию как средство создания образа.

35. Оперное творчество М.П. Мусоргского

1. Музыкальная драма М.П. Мусоргского «Борис Годунов».
2. «Хованщина».

36. Романсы и песни М.П. Мусоргского, цикл «Картинки с выставки»

1. Новаторство М.П. Мусоргского в жанрах романса и песни.
2. Камерно-вокальный цикл «Детская».
3. Цикл «Песни и пляски смерти».
4. Фортепианный цикл «Картинки с выставки».

4 семестр

37. Творчество А.П.Бородина: опера «Князь Игорь», романсы и песни

1. Общая характеристика творческого наследия А.П. Бородина (на примере 2 симфонии, романсов и песен).
2. Опера «Князь Игорь».

38. Творчество Н.А. Римского-Корсакова: оперы, камерно-вокальное творчество

1. Общая характеристика оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Царская невеста», «Снегурочка» и др.).
2. Симфоническая сюита «Шехеразада».
3. Камерно-вокальное творчество.

39. Творчество П. И. Чайковского: симфоническое наследие

1. 1, 4-6 симфонии П.И. Чайковского
2. Увертюра «Ромео и Джульетта».

40. Русская музыкальная культура на рубеже XIX–XX веков. Творчество А.К. Лядова, А.К. Глазунова, С.И. Танеева

1. Продолжение традиций XIX века и формирование новых тенденций в творчестве композиторов рубежа веков.
2. Творчество А.К. Лядова.
3. Творчество А.К. Глазунова.
4. Творчество С.И. Танеева

41. Творчество А.Н. Скрябина, В.С. Калиникова, А.С. Аренского

1. Идейно-образное, философское содержание музыки А.Н. Скрябина. Фортепианное творчество, симфоническое наследие («Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Прометей»).
2. Творчество В.С. Калиникова.
3. Творчество А.С. Аренского.

42. Творчество С. В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского (русский период)

1. Творчество С.В. Рахманинова: симфонические («Симфонические танцы», симфонии), вокально-симфонические произведения («Колокола», «Три русские песни для хора и оркестра»), оперы («Алеко» и др.), фортепианные, камерно-вокальные сочинения.
2. «Русский» период творчества И.Ф. Стравинского: развитие принципов фольклорной поэтики в «Свадебке» и др. сочинениях; опера «Соловей», балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Творчество И.Ф. Стравинского первой половины XX века (опера-оратория «Царь Эдип»).

43. Ведущие тенденции в советской музыкальной культуре первой половины XX века. Крупнейшие персоналии (С. С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов)

1. Периодизация советского периода отечественной музыки. Музыкальная культура в военные годы и периоды мирной жизни. Развитие основных жанров.

2. Творческая деятельность Г.В. Свиридова до 1950-х годов: камерно-вокальное творчество.

44. Творчество С. С. Прокофьева

1. Общая характеристика творчества С.С. Прокофьева.
2. Кантата «Александр Невский».
3. Балеты (на примере «Ромео и Джульетты»).
4. Оперные сочинения («Война и мир»).
5. Симфонические (на примере 7 симфонии), фортепианные и вокальные сочинения.

45. Творчество Д.Д. Шостаковича до 1950-х годов

1. Творчество Д.Д. Шостаковича до 1950-х годов: симфонии (на примере симфоний № 5, 7).
2. Опера «Катерина Измайлова».
3. Камерно-инструментальная и вокальная музыка Д.Д. Шостаковича.

3 Темы практических занятий и рассматриваемые вопросы (заочная форма обучения)

Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено меньшее количество часов практических занятий, чем по очной форме обучения, поэтому рассмотрение тем дисциплины на практических занятиях носит более обобщающий характер. Вместе с тем в процессе самостоятельной работе студент изучает весь необходимый объем теоретической информации и звукового материала.

1 семестр

1. Музыкальное искусство древности, античности, средневековья и Возрождения

1. Музыкальное искусство древности.
2. Музыкальное искусство античности.
3. Музыка в эпоху Средневековья.
4. Развитие музыкального искусства в эпоху Возрождения в Италии, Франции, Нидерландах, Германии.

2. Музыкальная культура барокко (XVII – первая половина XVIII веков)

1. Особенности стиля барокко. Появление новых жанров хоровой, вокально-инструментальной и инструментальной музыки в XVII – первой половине XVIII веков в Италии, Франции, Англии. Становление и развитие жанра оперы, формирование национальных оперных школ.
2. Общая характеристика творчества Г.-Ф. Генделя.
3. Общая характеристика творчества И.-С. Баха.

3. Музыкальная культура эпохи Просвещения. Венские классики

1. Оперная реформа К.-В. Глюка.
2. Венский классицизм. Творчество Й. Гайдна.
3. Творчество В.-А. Моцарта.
4. Творчество Л. ван Бетховена.

2 семестр**4. Музыкальный романтизм в европейских странах: композиторы – представители австро-немецкой, итальянской, польской музыкальной культуры**

1. Творчество Ф. Шуберта.
2. Творчество К.-М. Вебера, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Й. Брамса.
3. Творчество Р. Вагнера.
4. Творчество В. Беллини, Дж. Россини, Г. Доницетти.
5. Творчество Дж. Верди.
6. Творчество Ф. Шопена.

5. Музыкальный романтизм в европейских странах: композиторы – представители венгерской, французской музыкальной культуры

1. Творчество Ф. Листа
2. Творчество Г. Берлиоза
3. Творчество Ш. Гуно.
4. Творчество Ж. Бизе.

6. Музыкальный романтизм в европейских странах: творчество представителей чешской и норвежской музыкальной культуры

1. Творчество Б. Сметаны, А. Дворжака.
2. Творчество Э. Грига.

7. Западноевропейское музыкальное искусство конца XIX – первой половины XX веков: творчество композиторов-импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля

1. Особенности французского музыкального импрессионизма.
2. Творчество К. Дебюсси.
3. Творчество М. Равеля.

8. Западноевропейское музыкальное искусство конца XIX – первой половины XX веков: творчество веристов, представителей нововенской школы, французской «Шестерки»

1. Творчество композиторов-веристов.

2. Творчество представителей нововенской школы.
3. Творчество французской «Шестерки».
4. Новые техники композиции первой половины XX века (додекафония, конкретная музыка).

3 семестр

9. Русская музыкальная культура до начала XIX века

1. Русская музыкальная культура до XVII века.
2. Русская музыкальная культура XVII-XVIII веков. Первые русские оперы. Хоровая музыка.

10. Русское музыкальное искусство первой половины XIX столетия

1. Ранний русский романс (А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, А.Н. Верстовский).
2. Творчество М.И. Глинки.
3. Творчество А.С. Даргомыжского.

11. Русское музыкальное искусство второй половины XIX века (творчество М.П. Мусоргского)

1. Оперное творчество М.П. Мусоргского.
2. Камерно-вокальное и инструментальное творчество М.П. Мусоргского.

4 семестр

12. Русское музыкальное искусство второй половины XIX века (творчество А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова)

1. Творчество А.П. Бородина.
2. Творчество Н.А. Римского-Корсакова.

13. Русское музыкальное искусство второй половины XIX века (творчество П.И. Чайковского)

1. Оперное творчество П.И. Чайковского.
2. Камерно-вокальное и инструментальное творчество П.И. Чайковского.
3. Симфоническое творчество П.И. Чайковского.
4. Балеты.

14. Русская музыкальная культура на рубеже XIX–XX веков: творчество А.К. Лядова, А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.Н. Скрябина, В.С. Калинникова, А.С. Аренского

1. Творчество А.К. Лядова.
2. Творчество А.К. Глазунова.
3. Творчество С.И. Танеева.
4. Творчество А.Н. Скрябина.
5. Творчество В.С. Калинникова.
6. Творчество А.С. Аренского.

15. Русская музыкальная культура на рубеже XIX–XX веков: творчество С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского (русский период)

1. Творчество С.В. Рахманинова.
2. Творчество И.Ф. Стравинского (русский период).

16. Ведущие тенденции и крупнейшие персоналии советской музыкальной культуры первой половины XX века (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов)

1. Творчество С.С. Прокофьева.
2. Творчество Д.Д. Шостаковича.
3. Творчество Г.В. Свиридова первой половины XX века.

4 Перечень музыкальных произведений к разделам (темам) дисциплины

Образцы григорианского хорала.

Секвенция «Dies irae».

«Ut queant laxis» – католический гимн Иоанну Крестителю.

Органное сочинения Леонина, Перотина.

Мессы Г. де Машо, Ж. Дебре, Дж.-П. Палестрины.

Мадригалы Я. Аркадельта, О. Лассо, Дж. ди Венозы.

А. Вивальди. «Времена года».

Л. Дакен. «Кукушка».

А. Корелли. «Фолия».

Ф. Куперен. Пьесы для клавесина: «Любимая», «Жнецы», «Маленькие ветряные мельницы».

К. Монтеверди. Жалоба Ариадны из оперы «Ариадна». Монолог Музыки из оперы «Орфей».

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

Ж. Рамо. «Курица». «Гамбурин».

Д. Скарлатти. Клавирные сонаты: До мажор, ре минор.

Дж. Тартини. Соната для скрипки «Дьявольская трель».

Г.-Ф. Гендель. Оратория «Самсон»; увертюра, хоры № 2, 5 из I ч., ария Самсона № 4, ария Далилы и ария Харафы из II ч., ария Самсона, эпизод разрушения храма, траурный марш из III ч. Оратория «Мессия»: увертюра, ария баса № 11, хор № 42. Concerto grosso соль минор. Сюита соль минор. Пассакалья.

И.-С. Бах. «Хорошо темперированный клавир» (отдельные прелюдии и фуги). Хроматическая фантазия и fuga. Итальянский концерт. Французская сюита Соль мажор: Гавот ре минор, Сарабанда. Английская сюита ля минор: Бурре, Прелюдия. Органная токката и fuga ре минор. Хоральная прелюдия фа минор. Бранденбургский концерт № 1. Месса си минор: № 1, 8, 9, 15, 16, 17, 23, 24. «Страсти по Матфею»: № 1, 12, 47, 78.

К.-В. Глюк. Опера «Орфей»: хор № 1, ария и речитативы Орфея из I действия; I картина второго действия, дуэт Орфея и Эвридики, ария Орфея «Потерял я Эвридику» из 3 действия.

Й. Гайдн. Симфонии № 103, 104; «Прощальная». Оратория «Времена года»: ария Симона из части «Весна», хор «Гроза» из ча-

сти «Лето», 2 песни Ганны из части «Зима». Сонаты ми минор, Ми-бемоль мажор, соль минор, До мажор.

В.-А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» (фрагменты). Опера «Дон-Жуан» (фрагменты). Опера «Волшебная флейта»: ария Царицы Ночи; песенка Папагено с колокольчиками, дуэт Папагено и Папагены. Симфонии соль минор, До мажор «Юпитер». Соната Ля мажор, фортепианная соната и фантазия до минор.«Реквием»: № 1-3, 5-8.

Л. ван Бетховен. Сонаты для фортепиано: № 8, 14, 17, 23. Симфонии: № 3, 5, 6, 9. Увертюра к трагедии Гете «Эгмонт». Песни: «Сурок», «Песнь о блохе».

Ф. Шуберт. Песни на стихи Гёте «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Полевая розочка»; на стихи разных поэтов: «Баркарола», «Форель». Цикл «Прекрасная мельничиха» на слова Мюллера: «В путь», «Куда», «Моя», «Охотник», «Ревность и гордость», «Любимый цвет», «Злой цвет», «Мельник и ручей». Цикл «Зимний путь» на слова Мюллера: «Спокойно спи», «Липа», «Весенний сон», «Ворон», «Шарманщик». Сборник «Лебединая песня»: «Двойник», «Серенада», «Приют», «Скиталец». «Неоконченная» симфония. Музыкальные моменты (фа минор и др.). Экспромт Ля-бемоль мажор. Соната Ля мажор.

К.-М. Вебер. Опера «Волшебный стрелок»: увертюра, арии Макса, Агаты, хор охотников и хор подружек невесты из 3 действия; сцена «В волчьей долине».

Ф. Мендельсон-Бартольди. «Песни без слов». Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Скрипичный концерт.

Р. Шуман. «Карнавал». «Фантастические пьесы»: «Отчего», «Порыв», «Вечером». Цикл «Любовь поэта».

Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник» (фрагменты). Увертюра к опере «Вильгельм Телль».

В. Беллини. Каватина Нормы из оперы «Норма».

Ф. Шопен. Мазурки ор. 68 № 3, ор. 24 № 2. Полонезы ор. 26 № 2, ор. 40 № 1. Этюды ор. 12. Прелюдии № 7, 20. Ноктюрны ор. 15 № 1, 2. Вальс № 7. Баллада № 1. Соната № 2.

Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония» (проведение лейттемы во всех частях).

Ф. Лист. Рапсодии № 2, 6. Парафраза «Риголетто». Транскрипция «Кампанелла». «Годы странствий». Соната си минор. Симфоническая поэма «Прелюды». Песни «Лорелея», «Как дух Лауры», «Радость и горе».

И. Брамс. Симфония № 4 (фрагменты). Вокальные сочинения («Напрасная серенада» и др.).

Ш. Гуно. Опера «Фауст».

Ж. Бизе. «Арлезианка» (фрагменты). Опера «Кармен».

Дж. Верди. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида».

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер». Опера «Лоэнгрин» (фрагменты). Отрывки из тетралогии «Кольцо нибелунга» (основные лейтмотивы; «Полет Валькирий», «Прощание Вотана и заклинание огня» из музыкальной драмы «Валькирия», «Шелест леса», сценаковки меча из «Зигфрида»; Траурный марш из музыкальной драмы «Гибель богов»). «Нюрнбергские мейстерзингеры» (увертюра). Вступление к опере «Тристан и Изольда».

Б. Сметана. «Влтава». Опера «Проданная невеста» (фрагменты).

А. Дворжак. Симфония «Из Нового Света», вокальные сочинения («Помню, мать бывало» и др.).

Э. Григ. «Лирические пьесы» для фортепиано («Ариетта», «Вальс», «Норвежский танец», «Шествие гномов», «Свадебный день в Трольхаугене»). Фортепианный концерт. Романсы и песни («В лесу», «Избушка», «Первая встреча», «С добрым утром», «Лебедь», «Весна»). 2 сюиты из музыки к драме «Пер Гюнт».

К. Дебюсси. 24 прелюдии для фортепиано («Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор»). Симфонические «Ноктюрны». «Послеполуденный отдых фавна».

М. Равель. «Испанская рапсодия», «Болеро». «Картинки с выставки» М. Мусоргского в инструментовке Равеля (фрагменты). Опера «Испанский час» (фрагменты).

Дж. Пуччини. «Богема» (арии Рудольфа и Мими из 1 д., вальс Мюзетты из 2 д., сцена смерти Мими из 4 д.). «Чио-Чио-сан» (монолог Чио-Чио-сан из 2 д.). «Тоска» (две арии Каварадосси, молитва Тоски).

Р. Леонкавалло. «Паяцы» (ария Канио).

Р. Штраус. «Саломея» (фрагменты).

К. Орф. «Кармина Бурана» (фрагменты).

А. Шёнберг. «Уцелевший из Варшавы», «Лунный Пьеро» (фрагменты). 6 фортепианных пьес op.19.

А. Берг. Опера «Воцтек» (фрагменты).

А. Веберн. Фортепианные вариации op. 27.

Образцы различных жанров русской народной песни; знаменного распева (стихиры Федора Христианина, Иоанна Грозного).

Канты петровской эпохи.

Хоровые произведения в партесном стиле Н. Дилецкого, Д.С. Бортнянского (Концерт № 32, «Херувимская песнь» № 7), М.С. Березовского (концерт «Не отвержи мене во время старости»).

Фрагменты опер «Мельник – колдун, обманщик и сват» М.М. Соколовского – А.О. Аблесимова, «Скупой» и «Несчастье от кареты» В.А. Пашкевича, «Санкт-Петербургский гостиный двор» М.А. Матинского, «Ямщики на подставе» и «Орфей» Е.И. Фомина.

И.Е. Хандошкин. Соната для скрипки соло.

Вокальная лирика Г.Н. Теплова, Ф.М. Дубянского и О.А. Козловского.

А.Н. Верстовский. Фрагменты оперы «Аскольдова могила»; баллада «Черная шаль».

А.А. Алябьев. «Соловей», «Иртыш», «Зимняя дорога».

А.Е. Варламов. Романсы и песни «Красный сарафан», «На заре ты ее не буди», «Горные вершины», «Белеет парус».

А.Л. Гурилев. «Колокольчик», «Разлука», «Внутренняя музыка».

М.И. Глинка. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» (фрагменты). «Камаринская», «Арагонская хота», Вальс-фантазия. Романсы и песни («Я помню чудное мгновенье», «Сомненье», «Не пой, красавица», баллада «Ночной смотр», цикл «Прощание с Петербургом» и др.).

А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка» (фрагменты). Романсы «Я вас любил», «Мне грустно», «Мельник», «Червяк», «Титулярный советник», баллада «Старый капрал».

М.П. Мусоргский. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» (фрагменты). «Народные картинки»: «Калистрат», «Колыбельная

Еремушки», «Сиротка», «Озорник». «Семинарист». Баллада «Забытый». Цикл «Песни и пляски смерти»: «Колыбельная», «Трепак», «Полководец». «Детская» (фрагменты). «Картинки с выставки».

А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Вторая симфония (фрагменты). Романсы «Спящая княжна», «Спесь», «Песня темного леса», «Для берегов отчизны дальней».

Н.А. Римский-Корсаков. Оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста» (фрагменты). Симфонические фрагменты из опер: «Три чуда», «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; «Сеча при Керженце» из «Сказания о невидимом граде Китеже». Симфоническая сюита «Шехеразада». Романсы «Редает облаков», «Октава», «На холмах Грузии» и др.

А.Г. Рубинштейн. Опера «Демон»: ария Демона «На воздушном океане».

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1, 4-6 симфонии (фрагменты). Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» (фрагменты). Балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» (фрагменты). Романсы «Отчего?», «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «День ли царит», «Благословляю вас, леса».

А.К. Лядов. «Кикимора». Восемь русских народных песен.

А.К. Глазунов. Балет «Раймонда» (фрагменты).

С.И. Танеев. 4 симфония (фрагменты). Кантаты «По прочтении псалма», «Иоанн Дамаскин». Вокальное творчество («В дымке-невидимке», «Бьется сердце беспокойное», «Менуэт»).

В.С. Калинников. Симфония № 1 (фрагменты).

А.С. Аренский. Опера «Рафаэль»: песня певца за сценой. Фантазия на темы Рябинина. Мелодекламация «Как хороши, как свежи были розы».

А.Н. Скрябин. Фортепианные произведения: Прелюдии ор.11, этюд ор.8 № 12, Мазурки ор.3, 5, Поэмы ор.32. Симфония № 3, «Прометей», «Поэма экстаза». Фрагменты «Мистерии».

С.В. Рахманинов. Прелюдии ор.3 № 2, ор.3 № 2-5, ор.32 № 5, 10, 12; Второй концерт для фортепиано с оркестром. Концерт № 3 (1 часть), «Рапсодия на тему Паганини», «Колокола» (фрагменты). Романсы. Опера «Алеко» (фрагменты). «Белилицы, румяницы вы

мои» в исполнении Н.В. Плевицкой с аккомпанементом С.В. Рахманинова.

И.Ф. Стравинский. Произведения русского периода: «Жар-птица» (фрагменты), «Весна священная», «Петрушка» (фрагменты), «Свадебка». Опера «Соловей». Опера-оратория «Царь Эдип» (фрагменты).

С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». Опера «Война и мир» (ария Кутузова, сцена Сони и Наташи). 7 симфония.

Д.Д. Шостакович. 5, 7 симфонии. «Катерина Измайлова» (просмотр видеофильма с Г. Вишневецкой в главной роли). Вокальные сочинения («Испанские песни», «Сатиры», Сюита на слова Микеланджело и др.).

Г.В. Свиридов. 6 романсов на слова А.С. Пушкина, «Песни странника». Музыка к спектаклю «Дон Сезар де Базан». Вокальный цикл «Страна отцов» (фрагменты).

Библиография

1. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. Алфеевская. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. – 160 с. – (Учебник для вузов). Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
2. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров. – Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 147 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
3. Векслер, Ю. С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. Векслер. – Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. – 24 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
4. История зарубежной музыки [Текст] : учебник для музыкальных вузов / Санкт-Петербургская гос. консерватория, Московская гос. консерватория, Гос. ин-т искусствознания ; сост. и общ.ред. В. В. Смирнова. – Санкт-Петербург : Композитор, 2010. – Вып. 6 / Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – 631 с. – ISBN 5-7379-0066-5 : 360.00 р.
5. История музыки (зарубежной) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины / сост. О. В. Гусева. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 131 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
6. История русской музыки [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / сост. О. В. Сокол. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 75 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
7. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс] : монография / В. П. Лозинская. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. – 138 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
8. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX-XX веков. Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Ф. Никольская-Береговская. – Москва :

Языки русской культуры, 1998. – 192 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.

9. Птушко, Л.А. История отечественной музыки XX века (История советской музыки) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Птушко. – Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. – 112 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
10. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до «серебряного века» [Текст] : учебник / Л. А. Рапацкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2013. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN978-5-691-019 01-2 : 416.00 р.
11. Савенко, С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке [Текст] : [учебник] / С. Савенко. – Москва : Музыка, 2011. – 232 с. – ISBN978-5-7140-11 50-4 : 632.00 р.
12. Современная музыка [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / сост. И. Г. Умнова. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 138 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.