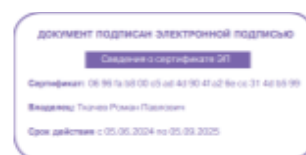

**Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Воронежская духовная семинария Воронежской епархии
Русской Православной Церкви»**

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Воронежской духовной семинарии
иерей Роман Ткачев
"31" августа 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»
*II-IV курсы***

Направление подготовки
служителей Русской Православной Церкви

Специальность
«Регент церковного хора, преподаватель»

Форма обучения – очная

Воронеж
2024

Рабочая программа составлена:

Разработчик: преподаватель *И.В. Копитик*

Рецензент: преподаватель *С.В. Минченко*

Рабочая программа одобрена на заседании Педагогического совета
Регентского отделения от 8 февраля 2024 года, протокол № 3

И.о. заведующий Регентским отделением: *Т.Л. Юрчак*

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно – эстетическое развитие личности студентов.

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей студента на основе формирования комплекса знаний и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения зарубежных, русских и современных композиторов.

Задачи предмета:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в различные исторические эпохи и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- изучение специфики различных музыкальных театральных и инструментальных жанров;
- научить работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- научиться использовать полученные теоретические знания при исполнении произведений

2. Перечень планируемых результатов обучения

В результате процесса обучения студенты должны

знать:

- закономерности развития музыкального искусства различных художественных эпох;
- жизненный и творческий путь композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;

- историю создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений (опер и балетов);

уметь:

- охарактеризовать музыкальное произведение, его место в творчестве композитора, понимание особенностей его музыкального содержания;
- охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения музыкальных выразительных средств; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определить на слух важные в тематическом отношении фрагменты музыкального произведения;

владеть:

- совокупностью необходимых системно-теоретических знаний, включая основные понятия и термины формообразования;
- навыками практического анализа музыкальных произведений;
- навыками целостного восприятия и аналитического подхода к исполняемому музыкальному произведению;

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

профессиональных:

ПК 3 Систематически работать над совершенствованием репертуара;

ПК 4 Выполнять теоретический и исполнительский анализы музыкального произведения, применять базовые теоретические знания и практические навыки в процессе поиска интерпретаторских решений;

ПК 7 Использовать знания в области основ православия, психологии и педагогики, и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности;

ПК 9 Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Музыкальная литература» относится к музыкально-теоретическому модулю цикла «Дисциплины» учебного плана программы.

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.

Для усвоения полного курса «Музыкальная литература» желательно предварительная подготовка в объеме начального музыкального образования (ДШИ, студия, воскресная школа и проч.).

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

Курс «Музыкальная литература» является базовым музыкально-теоретическим курсом регентского отделения Семинарии. Параллельное освоение практических музыкальных дисциплин («Дирижирование», «Фортепиано», «Постановка голоса» и проч.) будет способствовать закреплению знаний и навыков, полученных в курсе «Музыкальная литература».

4. Объем дисциплины, форма промежуточной аттестации

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 192 академических часа (увеличение трудоёмкости предмета за счет вариативных часов). Время проведения – с 3 по 8 семестры 2 – 4 курсов.

Форма промежуточной аттестации – зачет в 4,6 и 8 семестрах.

5. Содержание дисциплины

5.1. Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Общее количество часов	Лекции	Практические занятия
2 курс, 3 семестр				
1.	Античность, средневековье, возрождение	10	6	4

2.	И. С. Бах. Жизненный и творческий путь.	4	2	2
3.	Г. Ф. Гендель. Жизненный и творческий путь.	2	1	1
4.	Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. К. В. Глюк	2	1	1
5.	Венская классическая школа. И. Гайдн.	6	2	4
6.	В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.	8	2	6
Итого	3 семестр	32	14	18
2 курс, 4 семестр				
7.	Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь.	6	2	4
8.	Романтизм в музыке.	2	1	1
9.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.	6	2	4
10.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.	6	2	4
11.	Композиторы – романтики I половины 19 века (Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Шуман)	4	2	2
12.	Европейская музыка 19 в. (Италия, Франция, Норвегия)	8	2	4
13.	Новые научно-технические достижения, повлиявшие на судьбу музыкального искусства в 20 в	2	2	
Итого	4 семестр	32	13	19
Итого	2 курс	64	27	37
3 курс, 5 семестр				
1.	История становления музыки. Киев, Новгород, как первые центры русской культуры	4	4	

2.	Новейшие музыкальные течения 17 века. Музыка 18 века и первой половины 19 века	4	2	2
3.	М. Глинка – основоположник русской классической музыки.	10	4	6
4.	А. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь	4	2	2
5.	Русская культура 60-70 годов 19 века.	2	2	
6.	А. Бородин. Жизненный и творческий путь	6	2	4
7.	М. Мусоргский. Жизненный и творческий путь.	2	2	
Итого	5 семестр	32	18	14
3 курс, 6 семестр				
7.	М. Мусоргский. Жизненный и творческий путь (продолжение темы)	8	2	6
8.	Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.	8	2	6
15.	П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.	10	2	8
19.	Русская культура в конце 19 начале 20 веков.	6	2	4
Итого	6 семестр	32	8	24
Итого	3 курс	64	26	38
4 курс, 7 семестр				
1.	Русская культура в конце 19 начале 20 веков. С. Рахманинов.	4	1	3
2.	А. Скрябин. Жизненный и творческий путь.	2	1	1
3.	И. Стравинский. Жизненный и творческий путь.	2	1	1

4.	Отечественная музыкальная культура 20-30 годов XX века.	2	1	1
5.	С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь.	8	2	6
6.	Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь.	8	2	6
7.	А. Хачатурян. Жизненный и творческий путь.	4	1	3
8.	Г. Свиридов. Жизненный и творческий путь.	2	2	
Итого	7 семестр	32	11	21
4 курс, 8 семестр				
8.	Г. Свиридов. Жизненный и творческий путь.	2		2
9.	60-е годы 20 века (обзор)	2	2	
10.	Р. Щедрин. Жизненный и творческий путь.	6	2	4
11.	Обзор жизни и творчества композиторов: А. Шнитке, С. Губайдуллиной, В. Гаврилина, Э. Денисова и др.	16	6	10
23.	Обзор жизни и творчества композиторов Воронежского края	6	2	4
Итого	8 семестр	32	12	20
Итого	4 курс	64	23	41
Итого		192	76	116

5.2. Развернутый тематический план

Освоение предмета «Музыкальная литература» является базовым для формирования у студентов знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: студенты должны представлять себе последовательную смену культурных эпох не только в мире музыки, но и в других видах искусства.

2 курс, 3 семестр

Тема 1. Античность, средневековье, возрождение

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Древнегреческие мифы и Библия о происхождении музыки. Музыка в античном театре. Амвросий Медиоланский и амвросианское пение. Готика в музыке. Ранний мотет. Возрождение как особый период в истории искусства. Нидерландская полифоническая школа. Культура Др. Греции. История возникновения нотного письма. Монах Гвидо. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах). Средневековье. Ренессанс. Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа Дж. Палестрина, О. Лассо, К. Монтеверди, Вивальди.

Практическое занятие:

О. Лассо (избранные произведения);
К. Монтеверди (избранные произведения);
Вивальди (избранные произведения)

Тема 2. И. С. Бах. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Жизненный и творческий путь. Работа органистом, придворным музыкантом, кантором. Знакомство с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции, Уникальное учебное пособие начинающих исполнителей на клавире. ХТК, принципы организации цикла. Специфика полифонической формы (строение). Инструментальные сюиты (история формирования цикла). Месса h-moll.

Практическое занятие:

Хоральная прелюдия f-moll F
Токката и фуга d-moll (органная)
Двухголосная инвенция C-dur
ХТК 1 том прелюдия и фуга c-moll

Французская сюита c-moll

Фрагменты из Мессы h-moll

Тема 3. Г. Гендель. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Гамбургский театр и первые оперы. Первый этап деятельности в Королевской академии музыки. Оратории. Симфоническое творчество.

Практическое занятие:

Оратория «Самсон»

Концерт для органа с оркестром, оп. 4

Тема 4. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии, формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Французская революция. Реформа жанра.

Практическое занятие:

Глюк «Орфей» - фрагменты из оперы.

Тема 5. Венская классическая школа. И. Гайдн.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Жизненный и творческий путь. Вена – музыкальный перекресток Европы. Судьба придворного музыканта. Поездки в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми бемоль мажор. Эволюция клавирной музыки. Соната – ее строение (на примере сонаты Ре мажор). Оратории.

Практическое занятие:

Симфония Ми бемоль мажор

Сонаты Ре мажор, ми минор

«Прощальная симфония» (финал)

Тема 6. Вольфганг Амадей Моцарт.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Жизненный и творческий путь. Чудо – ребенок. Поездка в Италию. Разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период. Симфоническое творчество. Лирико-драматический характер 40 симфонии. Опера «Свадьба Фигаро». Функции увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество. Реквием.

Практическое занятие:

Симфония № 40 соль-минор

Соната Ля мажор

«Свадьба Фигаро»

«Реквием»

2 курс, 4 семестр

Тема 7. Людвиг Ван Бетховен

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Жизненный и творческий путь. Юность. Влияние французской революции на мировоззрение и творчество композитора. Вена. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая», «Лунная». Принципы монотематизма в симфонии № 5. Изменение жанра в структуре симфонического цикла – замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме Гете «Эгмонт».

Практическое занятие:

Сонаты №№ 8,14,21,23

Симфония № 5

Симфония № 6, 9

Увертюра «Эгмонт»

Тема 8. Романтизм в музыке

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения.

Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюры, циклы песен, пьес.

Практическое занятие:

Ф. Мендельсон «Песни без слов»

Концерт для скрипки с оркестром 1 ч.

Тема 9. Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости фортепианной миниатюры. Песни, баллады, вокальные циклы, новаторство в соотношении мелодии в сопровождении. Внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, свободное строение. Новые фортепианные жанры, экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке.

Практическое занятие:

Песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Серенада», «Форель», «Аве Мария»

Циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»

«Музыкальный момент» фа-минор

Вальс си-минор

«Экспромт» Ми бемоль мажор

Симфония «Неоконченная»

Тема 10. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Жизненный и творческий путь. Становление в Польше. Париж. Шопен – пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры, разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры. Цикл прелюдий и его строение. Новая трактовка неконцертных жанров. Вальс, этюд. Ноктюрн от Джона Фильда до Ф. Шопена.

Практическое занятие:

Мазурки До мажор, Си бемоль мажор, ля минор

Полонез До мажор

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор

Вальс до диез минор

Этюды Ми мажор, до минор

Ноктюрн фа минор

Тема 11. Композиторы – романтики первой половины 19 века.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Значение национальных композиторских школ. Обзор жизни и творчества Ф. Листа, Р. Шумана, Г. Берлиоза

Практическое занятие:

Ф. Лист «Рапсодии»

Р. Шуман «Фантастические пьесы»

Г. Берлиоз «Фантастическая симфония»

Тема 12. Европейская музыка 19 века

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Разные пути развития жанра оперы. Творчество Д. Верди, Р. Вагнера.
Инструментальная музыка Италии, Франции, Германии, Норвегии

Практическое занятие:

Дж. Верди «Риголетто», «Аида»

Бизе «Кармен»

Вагнер «Валькирия»

***Тема 13. Новые научно-технические достижения, повлиявшие на судьбу
музыкального искусства в 20 в***

Форма проведения занятия: лекционная

Важнейшие исторические события, научные открытия, новые философские течения, новый темп жизни. Новаторства во всех жанрах музыки (опера, симфония, камерная музыка, вокальная музыка)

3 курс, 5 семестр

***Тема 1. История становления музыки. Киев, Новгород, как первые
центры русской культуры***

Форма проведения занятия: лекционная

Древний мир, особенности нотации. Профессиональная музыка – церковная, приоритет вокального начала. Киев как первый центр русской художественной культуры. Рождение знаменного пения, как первой формы профессионального музыкального искусства. Новгородский былин, колокольные звоны. Новгородский театр.

***Тема 2. Новейшие музыкальные течения 17 века. Музыка 18 века и первой
половины 19 века***

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Новейшие течения 17 века, развитие инструментальной музыки. Раскол, реформы Петра I. Новые эстетические нормы русской культуры. Возникновение русской оперы. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и в вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы о «дальних странах». Использование танцевальных жанров. Обзор жизни и творчества А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова.

Практическое занятие:

А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов – романсы

Тема 3. М. Глинка – основоположник русской классической музыки.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Жизненный и творческий путь. Создание одночастных увертюр (Испания, Франция, Голландия). Опера «Жизнь за царя» (История создания, драматургия, герои и голоса, роль оркестра). Хоровые сцены. Понятие интродукция, эпилог. Танцы, как характеристика поляков. Романсы Глинки – новое наполнение жанров, превращение романса в особый жанр вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии. Разнообразие музыкальных форм. Симфонические сочинения. Национальный колорит испанских увертюр. Уникальная роль в становлении русской симфонической школы.

Практическое занятие:

Опера «Жизнь за царя»

Романсы

Цикл «Прощание с Петербургом»

Симфонические миниатюры

Тема 4. А. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Значение дружбы с М. Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к поэтическому тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в опере «Русалка». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя и Наташи. Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая и сатирическая линии)

Практическое занятие:

Опера «Русалка»

Романсы

Тема 5. Русская культура 60-70 годов 19 века.

Форма проведения занятия: лекционная

Общественно – политическая жизнь. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и «Славянофилы». РМО – ИРМО. «Передвижники». Консерватории. Балакиревский кружок.

Тема 6. Александр Бородин. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Многогранность личности. Опера «Князь Игорь» - центральное место в творчестве. История создания, драматургия, герои и голоса, роль оркестра. Понятия «пролог», «финал». Русь и Восток в музыке. Место и роль «Половецких плясок». Романсы. Глубокая лирика, красочность гармоний,

роль текста и фортепианной партии. Формирование жанра русской симфонии. «Богатырская».

Практическое занятие:

Опера «Князь Игорь»

Симфония «Богатырская»

Романсы

3 курс, 5 семестр

Тема 7. Модест Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Социальная направленность, историзм и новаторство композитора. Судьба наследия Мусоргского, редакция его сочинений. «Борис Годунов» - история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действий, декламационное начало вокальных партий ряда героев – характерные черты новаторского подхода к реализации замысла оперы. Вокальное творчество. Продолжение традиции А. Даргомыжского. Поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен. «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение М. Мусоргского. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровка Равеля.

Практическое занятие:

Опера «Борис Годунов»

Опера «Хованщина» («Рассвет на Москва - реке»)

«Картинки с выставки»

Песни

Тема 8. Н. Римский – Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх. «Снегурочка» - литературный источник сюжета. Композиция. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики сказочных и реальных героев. Роль оркестра. Лейтмотивы, лейттемы.

Практическое занятие:

«Снегурочка»

Симфоническая сюита «Шахерезада»

Тема 9. П. И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Мировая известность. Оперы и симфонии – ведущие жанры творчества. Симфония № 1 «Зимние грезы», ее программный замысел, строение цикла, особенности строения 1 части. Использование народной песни, как темы финала. «Евгений Онегин» - лирические сцены. Литературный источник сюжета, история первой постановки. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, композиции.

Практическое занятие:

Опера «Евгений Онегин»

Симфония «Зимние грезы»

Увертюра «Ромео и Джульетта»

Романсы

Тема 10. Русская культура в конце 19, начале 20 веков.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой.

Выдающиеся исполнители. Многогранность и своеобразие личности С. Танеева. Специфика стиля А. Лядова. Жанровое разнообразие сочинений, развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве А. Глазунова.

Практическое занятие:

С. Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин»

А. Лядов «Волшебное озеро», «Музыкальная табакерка»

А. Глазунов «Раймонда»

4 курс, 7 семестр

Тема 1. Музыкальная культура России конца 19, начала 20 века. Сергей Рахманинов

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Жизненный и творческий путь. Наследник традиций П. Чайковского.

Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. Выдающийся пианист.

Практическое занятие:

Концерт для ф-но с оркестром № 2

Прелюдии (по выбору)

Вокализ

Всенощное бдение (фрагменты)

Тема 2. Александр Скрябин. Жизненный и творческий путь

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Особенности мировоззрения и отношение к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии метра, ритма, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Практическое занятие:

Прелюдии, этюды

Поэма «Экстаза»

Тема 3. Игорь Стравинский. Жизненный и творческий путь

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Многогранность творческой деятельности. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С. Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации русской культуры. «Мир искусства». Балеты «Жар-птица», «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке в балете.

Практическое занятие:

«Петрушка»

«Жар - птица»

Тема 4. Отечественная музыкальная культура 20-30 годов 20 века.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Революции в России начала 20 века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-3- годы столетия. Новые жанры, новые темы.

Практическое занятие:

А. Мосолов «Завод»

В. Дешевов «Рельсы»

Тема 5. Сергей Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С. Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество композитора с выдающимся кинорежиссером С. Эйзенштейном в работе над к/ф. Киномузыка, переросшая в самостоятельное произведение. Балеты С. Прокофьева – продолжение реформ П. Чайковского, И. Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. Симфоническое творчество композитора. Седьмая симфония, как итог творчества, особенности строения.

Практическое занятие:

Кантата «Александр Невский»

Балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта»

Симфонии № 1 и 7

Опера «Война и мир» (фрагменты)

Тема 6. Дмитрий Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Гражданская тематика творчества, музыка Д. Шостаковича, как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая «Ленинградская» симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Разбор особенности строения 1 части. Обзор 2-3 частей. Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор (использование барочных жанров и форм). Роль кантатно – ораториальных сочинений в 60-е годы. Творчество

поэтов – современников Д. Шостаковича в его творчестве. Поэма «Казнь Степана Разина» на ст. Е. Евтушенко.

Практическое занятие:

Симфонии № 1, 11, 12 (фрагменты); № 7 – разбор

«Казнь Степана Разина»

Концерт для фортепиано с оркестром

Фортепианный квинтет соль минор

«24 прелюдии и фуги» - к 200-летию со дня смерти И. С. Баха

Тема 7. Арам Хачатурян. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Обзор жизни и творчества. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие. Национальный колорит творчества.

Практическое занятие:

Концерт для скрипки с оркестром

Балет «Спартак» (фрагменты)

4 курс, 8 семестр

Тема 8. Георгий Свиридов. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Продолжатель традиций русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии.

Пушкинская тема в музыке композитора.

Практическое занятие:

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель»

«Пушкинский венок»

Романсы, хоры

Тема 9. Шестидесятые годы 20 века.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Отечественная музыка 60-х годов 20 века. «Оттепель». Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны.

Тема 10. Р. Щедрин. Жизненный и творческий путь.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое ознакомление с жизнью и творчеством Р. Щедрина. Балеты «Кармен», «Анна Каренина», «Дама с собачкой». Фортепианное творчество.

Практическое занятие:

«Озорные частушки»

«Кармен - сюита»

Фортепианные произведения

Тема 11. Ознакомление с жизнью и творчеством композиторов:

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

А. Шниттке

Своеобразие музыки, философия в произведениях. «Смогу ли достучаться...»

Практическое занятие:

Concerto grosso № 1

«Ревизская сказка»

«Стеклянная гармоника»

С. Губайдуллиной

Национальный колорит в творчестве, особенности к подходу сочинительства

Практическое занятие:

«Detto I» (фрагментально)

Э. Денисова

Краткий обзор жизни и творчества, своеобразное звучание оркестра.

Практическое занятие:

«Знаки на белом» (фрагменты)

В. Гаврилина

Краткий обзор жизни и творчества. Свой взгляд на творчество Н. Гоголя

Практическое занятие:

«Анюта»

А. Петрова

Краткий обзор жизни и творчества. Музыка для фильмов Э. Рязанова

Практическое занятие:

«Берегись автомобиля» - вальс

«Вокзал для двоих» - встреча

«Небеса обетованные» (фрагменты)

В. Овчинникова

Краткий обзор жизни и творчества. Наш современник и земляк. Работа с А. Тарковским, А. Кончаловским, С. Бондарчуком.

Практическое занятие:

«Иваново детство»

«Война и мир»

«Они сражались за Родину»

Тема 12. Обзор жизни и творчества композиторов Воронежского края

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткий обзор жизни и творчества композиторов Воронежского края (М. Цайгера, Б. Яркина, Г. Ставоина, В. Горянина, Л. Чернышова)

Практическое занятие:

Избранные сочинения композиторов Воронежского края.

6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающих наличие у обучающихся музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления. Художественного вкуса, владения профессиональной музыкальной терминологией определенного исторического кругозора. А также:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно – нравственном развитии человека;
- знание музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли

В соответствии с учебным планом каждый учебный год завершается зачётом, который на усмотрение педагога может проводиться в разных формах: по экзаменационным билетам, в виде тестирования, музыкальной викторины или свободного собеседования, возможно также и их совмещение.

Контрольные вопросы

2 курс

1. Понятие «невма»
2. Папа Григорий I, связь с музыкальной культурой
3. Гвидо д' Арцео
4. Понятия «гомофония и полифония»
5. Строение мессы
6. Отличие кантаты от оратории
7. История появления оперы
8. Реформа оперы
9. Инструментальная музыка 17 в
10. Характеристика творчества И. С. Баха
11. Органные сочинения И. С. Баха
12. Понятие «сюита». Сюиты И. С. Баха
13. Месса h moll, характеристика
14. Характеристика творчества Й. Гайдна
15. Классицизм: основные черты, представители
16. Обзор симфонического наследия Й. Гайдна
17. Характеристика творчества В. А. Моцарта
18. «Реквием», история создания, характеристика частей
19. Симфония № 40, краткая характеристика
20. Характеристика творчества Л. Бетховена
21. «Лирик» и «бунтарь» в сонатах
22. Краткая характеристика симфонии Бетховена, эпитафия которой: «так судьба...»
23. Романтизм, основные черты, представители
24. Характеристика творчества Ф. Шуберта
25. Вокальные циклы Шуберта
26. Блестящий пианист Ф. Шопен
27. Э. Григ и его сюита «Пер Гюнт»
28. Н. Паганини – талант от Бога или...? (каприз Паганини)
29. Характеристика творчества А. Дворжака

30. Характеристика творчества Б. Сметаны

3 курс

1. Музыкальное искусство Древней Руси
2. Новейшие музыкальные течения 17 века
3. Музыкальная культура России 18 века (3 периода)
4. Музыкальная культура России первой половины 19 века
5. Глинка – основоположник русской классической музыки
6. Обзор вокальной лирики М. Глинки
7. Опера «Жизнь за царя», характеристика
8. А. Даргомыжский, бытовая психологическая драма «Русалка»
9. Музыкальная культура России второй половины 19 века
10. Характеристика творчества А. Бородина
11. «Богатырская» симфония, обзор частей
12. Историко-эпическая опера «Князь Игорь», краткая характеристика
13. Князь Игорь и хан Кончак (характеристика)
14. Сцена из оперы «Половецкие пляски»
15. Характеристика творчества М. Мусоргского
16. Фортепианная сюита М. Мусоргского «Картинки с выставки»
17. Характеристика творчества Н. Римского – Корсакова
18. Симфоническая сюита «Шахерезада»
19. Сказка на сцене. Опера «Снегурочка»
20. Характеристика творчества П. Чайковского
21. Фортепианные циклы «Времена года» и «Детский альбом»
22. Балет «Щелкунчик»
23. Опера «Евгений Онегин», краткая характеристика
24. Сцена письма
25. Сцена «Дуэль»
26. Духовные произведения П. И. Чайковского

4 курс

1. Музыкальная культура России последней четверти 19 века

2. Духовные произведения Танеева, Глазунова, Чеснокова
3. Характеристика творчества А. Скрябина
4. Характеристика творчества С. Рахманинова
5. Дипломная опера «Алеко»
6. Духовные произведения С. Рахманинова
7. Прелюдии и этюды Рахманинова
8. Музыкальная культура России первой половины 20 века
9. Характеристика творчества С. Прокофьева
10. Биография в симфонии (Симфония № 7)
11. Кантата «Александр Невский»
12. Характеристика творчества Д. Шостаковича
13. Д. Шостакович «Ленинградская» симфония
14. Характеристика творчества А. Хачатуряна
15. Балет «Спартак»
16. Музыкальная культура России второй половины 20 века
17. Характеристика творчества Г. Свиридова
18. Характеристика творчества В. Гаврилина
19. Характеристика творчества А. Шнитке
20. Характеристика творчества, музыка для кино В. Овчинникова
21. Характеристика творчества, музыка для кино А. Петрова
22. Новые веяния 20 века. Направления, представители

Критерии оценки

Оценка «отлично»:

- логичный, содержательный ответ, использована правильная терминология;
- прочные профессиональные навыки в анализе музыкального произведения;
- грамотное и выразительное исполнение музыкальных фрагментов, иллюстрирующих теоретический материал;
- четкие ответы на дополнительные вопросы;

- знание рекомендованной дополнительной литературы;
- знание музыкальных произведений на слух.

Оценка «хорошо»:

- хороший, уверенный ответ на теоретические вопросы, но при ответе допускаются незначительные неточности;
- четкие ответы на дополнительные вопросы;
- знание рекомендованной дополнительной литературы;
- хорошие профессиональные навыки в анализе музыкального произведения;
- грамотное и выразительное исполнение музыкальных фрагментов;
- знание музыки «на слух», но при этом допускаются одна-две ошибки.

Оценка «удовлетворительно»:

- слабо усвоен материал учебной программы;
- затруднения при ответе на дополнительные вопросы;
- неуверенное исполнение музыкальных фрагментов с ошибками;
- ошибки при определении музыки «на слух».

Оценка «неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний по пройденному предмету, серьезные ошибки в ответе, владение отдельными фактами учебного материала;
- отсутствуют практические навыки при анализе музыкального произведения;
- исполнение музыкальных фрагментов с ошибками;
- отсутствие знания музыки «на слух».
- отказ от ответа;

**7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины**

Основная:

1. Аверьянова О. И. «Отечественная музыкальная литература 20 века». М.: «Музыка», 2005
2. Брянцева В. Н. «Музыкальная литература зарубежных стран» М.: «Музыка», 2002
3. Козлова Н. П. «Русская музыкальная литература» М.: «Музыка», 2004
4. Лагутин А. И., Владимиров В. Н. «Музыкальная литература», М.: «Престо», 2004
5. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. «Музыкальная литература». Первый год обучения
6. Прохорова И. А. «Музыкальная литература зарубежных стран» М.: «Музыка», 1985
7. Смирнова Э. С. «Русская музыкальная литература» М.: «Музыка», 2004

Учебные пособия

1. Калинина Г. Ф. Тесты по музыкальной литературе (зарубежной и русской)
2. Панова Н. В. «Музыкальная литература зарубежных стран» М.: «Престо», 2009
3. Панова Н. В. «Русская музыкальная литература» М.: «Престо», 2009

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе, сост. Владимиров В. Н., Лагутин А. М.: «Музыка», 1970
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран, сост. Прохорова И. М.: «Музыка», 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе, сост. Смирнова Э. С., Самонов А. М.: «Музыка», 1968
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода, сост. Самонов А. М.: «Музыка», 1993

Дополнительная литература

1. Всеобщая история музыка/ авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009
2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:
Вып. 1 – Роланд Верон. А. Вивальди, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен
Вып. 2 – Роланд Верон. Ф. Шопен, Дж. Верди, Дж. Гершвин, И. Стравинский
Вып. 3 – Николай Осипов. М. Глинка, П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский – Корсаков. Издательство «Поматур»

8. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

1. <http://www.notarhiv.ru/>- Электронный российский нотный архив, объединивший только самые большие и качественные архивы нот. Здесь представлены ноты для различных инструментов, ноты вокальных и хоровых произведений, духовной музыки, джазовых произведений, а также имеется раздел минусовок.
2. <http://notes.tarakanov.net/>- Нотный архив Бориса Тараканова. Самый большой нотный архив в Рунете. На сайте представлено 9012 единиц хранения. Имеется классификатор по композиторам, рубрикатор, действует поиск по нотному архиву.
3. <http://nlib.org.ua/>- Собрание нот и ссылок на музыкальные ресурсы Интернета. Цель сайта: свободное предоставление пользователям Интернета нотной литературы академического направления.
4. <http://roisman.narod.ru/> - Нотная библиотека Даниэля Ройзмана. Ноты различных авторов: партитуры, клавиры, кантаты, сольные произведения. Нотный материал классифицируется по композиторам и инструментам.

5. <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/> - VARIATIONS Prototype: Online Musical Scores. Англоязычный сайт. На сайте представлена оперная нотная литература, вокальная литература, оркестровая и хоровая литература, литература для ансамблей, ноты для фортепиано, инструментальная литература.
6. <http://www.free-scores.com> - Бесплатный нотный архив, большой каталог ссылок на другие архивы. Англоязычный сайт.
7. <http://www.melody.ru/styles/klassika/note/> - Разделы сайта: классика, романсы, джаз, другая музыка.
8. <http://www.russianplanet.ru/music/index.htm> - Песни в сопровождении фортепиано. Ноты для фортепиано и тексты старинных русских романсов, популярных песен советского периода, старинных французских, неаполитанских и испанских песен.
9. http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859 - Нотная библиотека - Российский общеобразовательный портал ДМШ им. К. Н. Игумнова. Разделы библиотеки: фортепиано, виолончель, скрипка, вокал, гитара, хор.
10. <http://rubinshtein.ru/index.htm> - Нотный архив Детской музыкальной школы имени Николая Григорьевича Рубинштейна.
11. <http://classon.ru/> - Крупнейшая в рунете учебная нотная библиотека на сайте “Детское образование в сфере искусств” (более 40 000 нотных страниц). В библиотеку включаются ноты и материалы в соответствии с учебной программой РФ по всем специальностям. Непрерывно пополняющийся ресурс предназначен для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ.

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса.

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и mp 3), проигрыватель для прослушивания виниловых дисков, магнитофон для прослушивания аудиокассет, проигрыватели dvd.

учебная и методическая литература по курсу, аудио- и видеозаписи анализируемых произведений, нотные издания.