

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
19.11.2020 № 284

**Учебная программа факультативного занятия
«Музыкальная литература»
для VII–IX классов учреждений образования,
реализующих образовательные программы общего среднего образования**

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Музыкальная литература» (далее – учебная программа) предназначена для VII–IX классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 105 часов (по 35 часов в каждом классе, 1 час в неделю).

3. Цель – формирование музыкально-эстетической культуры учащихся в процессе восприятия и анализа музыкальных произведений.

4. Задачи:
освоение музыкально-теоретических знаний и музыковедческой терминологии;
формирование навыков осознанного восприятия и комплексного анализа музыкальных произведений, включая эмоциональную и рациональную составляющие;
развитие творческого потенциала и творческой активности учащихся;
развитие музыкального вкуса учащихся в процессе изучения лучших образцов мировой музыкальной культуры.

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом возрастных особенностей учащихся VII–IX классов.

Основными видами деятельности на занятиях по музыкальной литературе являются слушание музыки, анализ музыкальных произведений, работа с нотным материалом, освоение информативно-понятийного материала.

Рекомендуется использовать различные творческие виды деятельности – сочинение небольших пьес в заданных жанрах, формах и другие.

Помимо традиционных форм проведения занятий, учитель вправе обратиться к самым различным творческим видам, например, интегрированные занятия, лекции-концерты, занятия-диспуты, занятия-спектакли, занятия-экскурсии, брейн-ринги и другое.

Основным методом обучения, отражающим специфику предмета, является анализ музыкального произведения. В зависимости от цели занятия, сложности художественного материала и психолого-возрастных особенностей группы это может быть комплексный, стилевой, сравнительный анализ. При изучении отдельных тем настоящей учебной программы рекомендуется включение произведений смежных видов искусства: литературы и изобразительного искусства.

6. В результате освоения настоящей учебной программы обучающиеся должны:

6.1. иметь представление о (об):
системе средств музыкальной выразительности; вокальных и инструментальных тембрах; основных оркестровых группах и инструментах симфонического оркестра;

музыкальных жанрах народной и профессиональной музыки; основных музыкальных формах; основных исторических эпохах и стилях музыкального искусства: античность, Средневековье, Возрождение, барокко, классицизм;

ведущих жанрах зарубежной музыки до XIX века: месса, мадригал, инвенция, токката, прелюдия, fuga, соната, симфония;

основных формах музыкальных произведений: имитация, fuga, сонатная форма, сонатно-симфонический цикл;

жанровом и содержательном многообразии творчества западноевропейских композиторов-романтиков XIX века: инструментальная миниатюра (ноктюрн, этюд, полонез, песня без слов и другие), рапсодия, баллада, инструментальный и вокальный циклы, оркестровая сюита, симфония, симфоническая поэма, опера;

основных жанрах творчества и наиболее известных произведениях композиторов-романтиков XIX века, жанровом и содержательном многообразии творчества русских композиторов;

строении оперы (ария, дуэт, хор, увертюра, интродукция, пролог, эпилог);

жанрах белорусской народной музыки, основных жанрах классической музыки и их развитии в творчестве белорусских композиторов XX века, основных стилевых направлениях в музыке XX века;

этапах развития белорусской музыкальной культуры до XX века;

ведущих композиторах Беларуси;

6.2. уметь:

различать по характерным признакам изученные музыкальные жанры; ориентироваться в музыкальной культуре с позиций опыта, накопленного при изучении музыкальной литературы;

прослеживать музыкальное развитие, различать и моделировать (в схемах) строение произведений;

сравнивать по сходству и контрасту содержание, жанры и формы музыкальных произведений разных композиторов;

высказывать свое отношение к музыке; узнавать на слух: сольное, хоровое, оркестровое исполнение; тембры голосов (сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, бас); тембры инструментов симфонического оркестра;

определять на слух музыкальные фрагменты из обязательного перечня произведений;

определять на слух музыкальные фрагменты из обязательного перечня произведений.

ГЛАВА 2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

VII класс (35 часов)

Тема 1. Система средств музыкальной выразительности (2 часа)

Музыка в семье искусств. Роль музыки в жизни людей. Изобразительные и выразительные возможности музыки.

Мелодия как одnogолосно выраженная музыкальная мысль произведения, одно из ведущих средств художественной выразительности музыкального искусства. Интонация как наименьшая смысловая частица мелодии. Отражение в мелодии интонаций речи (интонации отрицания и утверждения, вопросительные и восклицательные и другое). Интервал как основа музыкальной интонации. Значение начальных интонаций для осознания характера музыкального произведения.

Мелодическая линия и ее выразительные возможности.

Музыкальный материал

Белорусская народная песня «Кума мая, кумачка»

Русские народные песни «Ой да ты, калинушка», прибаутка «Андрей-воробей»

- В. Баснер. «С чего начинается Родина?»
Л. ван Бетховен. Соната № 8, c-moll: 1 часть
А. Бородин. Опера «Князь Игорь»: сцена затмения (пролог)
А. Гречанинов. «Мазурка», h-moll
И. Дунаевский. «Песня о Родине» (запев и припев)
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: плач Юродивого (4 действие)
С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»: тема Джульетты-девочки (№ 10)
С. Рахманинов. Романс «Весенние воды» (кульминация)
П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: ария Ленского (5 картина)

Метр – равномерное чередование сильных и слабых долей в музыке. Регулярность как общее свойство движения, явлений природы. Роль метра в музыке. Двухдольные и трехдольные метры. Их связь с определенными музыкальными жанрами.

Ритм как чередование различных длительностей – важное средство выразительности в музыке. Выразительные и изобразительные возможности различных ритмических рисунков. Ведущая роль ритма в отдельных жанрах.

Музыкальный материал

- М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: каватина Людмилы (пролог)
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: краковяк, мазурка, полонез (2 действие)
И. Дунаевский. «Песенка о веселом ветре» (из кинофильма «Дети капитана Гранта»)
П. Подковыров. Концерт-поэма для скрипки с оркестром G-dur, III часть
Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»: полет шмеля
В. Шаинский. Песня «Облака»

Гармония в широком и узком смыслах. Выразительные возможности гармонии, ее связь с мелодией. Красочная сторона гармонии. Роль консонанса и диссонанса в музыке.

Лад – согласие, стройность, порядок. Господство мажора и минора в европейской музыке, их выразительные возможности. Ладовые «краски» пентатоники, семиступенных диатонических и искусственных ладов.

Музыкальный материал

- Б. Барток. «Микрокосмос» № 107
М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: сцена похищения (пролог)
К. Дебюсси. Прелюдия для фортепиано «Паруса»
Ю. Корнаков. Пьеса для фортепиано «Бульдог идет по мостовой»
П. Подковыров. Прелюдия для фортепиано № 6
П. Чайковский. «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Хор»

Фактура как способ изложения музыкального материала и ее выразительно-изобразительное значение. Классификация основных типов фактуры.

Музыкальный материал

- Белорусская народная песня «Перепелочка»
И.С. Бах. Двухголосные инвенции: инвенция F-dur
Л. ван Бетховен. Увертюра «Эгмонт», тема вступления
П. Чайковский. «Детский альбом»: «Неаполитанская песенка»
Ф. Шопен. Прелюдия № 20, c-moll

Темп – скорость исполнения музыкального произведения. Быстрые, медленные, умеренные темпы и их связь с характером музыкальных произведений.

Динамические оттенки и их связь с эмоциональным строем и образным содержанием произведений. Изобразительные возможности динамики.

Регистр как объединение звуков в группы по высоте. Верхний, средний, нижний регистры, их выразительные возможности.

Штрихи, их роль в создании характера звучания музыкального произведения.

Тембр как окраска звука. Роль тембра в музыке. (Смотреть примеры в главах «Вокальные тембры» и «Инструментальные тембры»).

Музыкальный материал

- Е. Глебов. «Полесская сюита»: «Танец». Балет «Маленький принц»: адажио
Э. Григ. Оркестровая сюита «Пер Гюнт»: «В пещере горного короля»

С. Майкапар. Пьеса для фортепиано «Росинки»
В. Ребиков. Пьеса для фортепиано «Медведь»
Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»: темы Шахриара и Шехеразады

Тема 2. Вокальные тембры и их выразительные возможности. Различные составы хоров (2 часа)

Женские голоса. Характеристика тембров, их выразительные возможности. Выдающиеся певицы отечественной и зарубежных исполнительских вокальных школ.

Музыкальный материал

Сопрано: М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: каватина Людмилы (пролог)

В.А. Моцарт. Опера «Волшебная флейта»: ария Царицы Ночи (2 действие)

Меццо-сопрано: Ж. Бизе. Опера «Кармен»: хабанера Кармен (1 действие)

Контральто: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: песня Вани (3 действие)

Мужские голоса. Характеристика тембров, их выразительные возможности. Выдающиеся певцы отечественных и зарубежных исполнительских вокальных школ.

Музыкальный материал

Тенор: Дж. Верди. Опера «Риголетто»: песенка Герцога (4 действие)

Баритон: Ж. Бизе. Опера «Кармен»: куплеты Эскамильо (2 действие)

Бас: А. Бородин. Опера «Князь Игорь»: ария хана Кончака (2 действие)

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: рондо Фарлафа (2 действие)

Различные составы хоров (мужской, женский, смешанный, детский), их тембровые возможности. Белорусские хоровые коллективы и их руководители.

Музыкальный материал

Ж. Бизе. Опера «Кармен»: хор мальчиков (1 действие)

А. Бородин. Опера «Князь Игорь»: хор бояр «Мужайся, княгиня» (1 действие, 2 картина)

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: хор «Славься» (эпилог)

Л. Шлег. «Лубок»; девять хоров «Беларускі вянок» для женского хора а капелла

Тема 3. Инструментальные тембры и их выразительные возможности. Виды оркестров (3 часа)

Происхождение слова «оркестр». Расположение групп оркестра. Партитура.

Струнные смычковые инструменты как основа симфонического оркестра. Состав и функция группы. Великие мастера кремонской школы: Гварнери, Амати, Страдивари. Выразительные возможности каждого из инструментов группы. Выдающиеся исполнители прошлого и настоящего.

Музыкальный материал

Скрипка: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»: 1 часть, тема Шехеразады

Альт: М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: монолог Пимена (1 действие, 1 картина, вступление)

Виолончель: К. Сен-Санс. Цикл «Карнавал животных»: «Лебедь»

Контрабас: Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония» (4 часть, тема марша)

Вся группа: А. Вивальди. Концерты «Времена года»

Е. Глебов. Балет «Маленький принц»: адажио

Деревянные духовые инструменты. Происхождение названия, состав группы. Характеристика тембров, выразительные возможности и разновидности каждого инструмента.

Музыкальный материал

Флейта: И.С. Бах. Оркестровая сюита № 2: «Шутка»

К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»: соло флейты

Гобой: Г. Горелова. Концерт для гобоя с камерным оркестром

П. Чайковский. Симфония № 1 (2 часть)

Кларнет: Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: третья песня Леля (3 действие)
Фагот: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»: «Рассказ царевича Календера».

Медные духовые инструменты. Характеристика и состав группы. История возникновения инструментов. Функция группы. Выразительные возможности каждого инструмента и группы в целом.

Музыкальный материал

Валторна: П. Чайковский. Симфония № 5 (2 часть)

Труба: Дж. Верди. Опера «Аида»: марш (финал 2 действие)

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»: три чуда (вступление)

Тромбон: Г. Горелова. Концерт для тромбона с оркестром

Туба: Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония», 5 часть (тема Dies Irae).

М. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»: «Быдло».

Группа ударных инструментов. Характеристика группы как самой многочисленной и разнообразной. Функции группы. Инструменты с определенной высотой звучания и без определенной высоты звучания. Выразительные возможности основных инструментов группы.

Музыкальный материал

Л. ван Бетховен. Симфония № 6: 4 часть, «Буря» (большой барабан)

Й. Гайдн. Симфония № 103: 1 часть, вступление (тремоло литавр)

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: пролог, сцена коронации (колокола)

В. Помозов. Сюита для оркестра народных инструментов «Батлейка»: № 1, 2, 5 (большой барабан, бубен, трещотки)

М. Равель. «Болеро», основная тема (малый барабан)

П. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»: испанский танец (кастаньеты)

Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (группа ударных)

Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы. Происхождение и выразительные возможности арфы, органа, клавирина, фортепиано. Выдающиеся исполнители на этих инструментах. Группа электроинструментов, их роль в современном искусстве.

Музыкальный материал

Арфа: Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко»: былина Садко (1 действие)

Орган: И.С. Бах. Органная токката и fuga d-moll

Клавирина: Произведения французских клавиристов: Л. Дакен. «Кукушка»; Ж. Рамо. «Курица» и другие

Фортепиано: Концерты для фортепиано с оркестром Э. Грига, С. Рахманинова, П. Чайковского

Челеста: П. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: танец Феи Драже

Виды оркестров: камерный, духовой, джазовый, эстрадно-симфонический, оркестр народных инструментов. Происхождение, состав каждого оркестра, особенности тембрового звучания, репертуар. Известные отечественные, российские и зарубежные оркестры. Дирижер и его роль в оркестре.

Музыкальный материал

Камерный: А. Вивальди. Концерты «Времена года»

Духовой: А. Агапкин. Марш «Прощание славянки». Произведения белорусских композиторов для духового оркестра

Эстрадно-симфонический: Дж. Гершвин. Рапсодия в блюзовых тонах

Оркестр народных инструментов: И. Жинович. Белорусские танцы

В. Помозов. Сюита «Деревенские музыканты»

Тема 4. Музыкальные жанры. Жанры народной музыки. Жанры профессиональной музыки (3 часа)

Жанр как вид произведения искусства. Жанры, созданные в жизни и быту народа (песня, танец). Исторические условия возникновения различных жанров народной музыки.

Песни. Классификация жанров народной песни: обрядовые и внеобрядовые. Обрядовые: календарно-земледельческие обряды и песни, семейно-обрядовые песни. Внеобрядовые: семейно-бытовые, трудовые, хороводные и плясовые, эпические, лирические, шуточные, песни-гимны и другие. Характерные музыкальные и текстовые особенности этих жанров.

Интерес композиторов к фольклору, изучение и обработка народных песен. Народная песня как основа профессионального музыкального искусства.

Музыкальный материал

Семейно-обрядовые, семейно-бытовые песни:

Белорусские народные песни

А. Мдивани. Свадебные песни (слова народные)

Н. Чуркин. «Калыханка» для струнного квартета; Симфонietta № 1

Календарно-обрядовые:

Белорусские народные песни: колядные – «Го-го-го, каза»; масленичные – «А на гарэ, на гарэ»; весенние – «Жавароначкі, прыляціце»; купальские – «Ой, рана на Івана», «Купалінка»; жнивные – «А я ў полі жыта жала»

А. Мдивани. Хоровой цикл «Снапочак»: «Вяснянка» и другие

Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: проходы масленицы (пролог)

Хороводные, плясовые песни:

Русские народные песни: «Во поле береза стояла», «Ай, во поле липенька»

Белорусские народные песни-танцы: «Бульба», «Лявоніха», «Янка», «Юрочка» в «Полесской сюите» Е.Глебова (1 часть), балете «Князь-озеро» В. Золотарева и другие.

И. Жинович. Белорусские танцы

Эпические песни:

Былина «Про Добрыню»

Русская народная песня «Про татарский полон»

Лирические песни:

Белорусская народная песня: «Ой, рэчанька, рэчанька»

Г. Вагнер. Вокально-симфоническая поэма «Вечно живые» («Павей, ветрык»)

Н. Римский-Корсаков. Опера «Царская Невеста»: песня Любаши (1 действие)

П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: хор «Болят мои скоры ноженьки» (1 картина)

Песни для детей в творчестве профессиональных композиторов:

Е. Крылатов. «Крылатые качели» (из кинофильма «Приключения Электроника»)

Е. Крылатов. «Прекрасное далеко» (из кинофильма «Гостя из будущего»)

В. Шаинский. «Улыбка» (из мультфильма «Крошка Енот»), песни других композиторов (по выбору)

Танцы. Первоначальная связь танцев с древними обрядами. Деление танцевальных жанров на две группы: народные и бальные. Национальные особенности танцев.

Танцы славянских народов Европы. Белорусские («Лявоніха», «Юрочка», «Мікіта», «Бульба», «Янка»), русские («Камаринская»), украинские (гопак), польские (мазурка, полонез), чешские (полька). Характерные жанровые черты каждого из танцев.

Популярные танцы других народов Европы. Венгерский чардаш, кавказская лезгинка, итальянская тарантелла, испанские танцы (хабанера, сегидилья, хота, болеро). Народные танцы в творчестве композиторов-классиков.

Бальные танцы. Старинные бальные танцы: менуэт, гавот и другие. Их жанровые признаки и использование в старинных танцевальных сюитах. Вальс. Жанровые признаки. История возникновения. Расцвет жанра вальса в творчестве композиторов-романтиков.

Новые танцы XX века. Европейские танцы: фокстрот. Latinoамериканские: танго, румба, самба, ча-ча-ча. Американские: чарльстон, рок-н-ролл. Танцевальные жанры конца XX века.

Марши. Функции марша, его жанровые признаки. Разновидности маршей.

Музыкальный материал

М. Глинка. «Камаринская»

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: мазурка, полонез (2 действие)

М. Крошнер. Балет «Соловей» («Лявоніха», «Юрочка», «Янка-полька»)

М. Мусоргский. Опера «Сорочинская ярмарка»: гопак

П. Чайковский. «Детский альбом»: «Полька»

Ф. Шопен. Мазурки. Полонез, A-dur

Ж. Бизе. Опера «Кармен»: хабанера

М. Равель. «Болеро»

Д. Россини. Тарантелла

Н. Рубинштейн. Опера «Демон»: лезгинка (2 действие)

Ж.-Б. Люлли. Гавот

В.А. Моцарт. Менуэт

А. Хачатурян. Музыка к драме М.Лермонтова. «Маскарад»: Вальс

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: Вальс цветов

И. Штраус. Вальсы

Дж. Верди. Опера «Аида»: марш (2 действие)

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: марш Черномора

Ф. Мендельсон. Музыка к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»: свадебный марш

Ф. Шопен. Соната № 2, b-moll: 3-я часть (траурный марш)

Жанры профессиональной музыки. Классификация жанров по исполнительским средствам.

Жанры инструментальной музыки: миниатюры для отдельных инструментов, цикл миниатюр, соната, квартет, симфония, концерт, увертюра, сюита и другие.

Жанры вокальной музыки: романс, песня, ария, цикл вокальных миниатюр, ансамбль, хоровые произведения.

Жанры вокально-инструментальной музыки: кантата, оратория, месса.

Синтетические жанры: балет, опера, оперетта, мюзикл, водевиль, музыка к спектаклям, музыка в кино. Понятие об основных оперных формах. Балет и основные балетные формы.

Музыкальный материал

Концерт для солирующего инструмента с оркестром (фрагменты по выбору учителя)

М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Е. Глебов. «Полесская сюита»

Э. Григ. Оркестровая сюита «Пер Гюнт»

С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» и другие

М. Глинка. Оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» (демонстрация основных оперных форм: арий, ансамблей, хоровых сцен, оркестровых и балетных эпизодов с использованием видеофрагментов)

П. Чайковский. Балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик» (демонстрация основных балетных форм на основе видеоматериалов)

Тема 5. Музыкальные формы (3 часа)

Понятие «музыкальная форма».

Период и его классическая структура (мотив, фраза, предложение). Разновидности периода. Период как форма самостоятельной миниатюры и как часть более крупной формы.

Некоторые приемы мелодического развития: повторение, варьированное повторение, секвентное повторение. Контраст как способ обновления музыкального материала.

Простые и сложные 2- и 3-частные формы. Особенности строения. Симметричность трехчастной формы. Понятие «реприза». Простая форма как часть более крупных форм и как форма самостоятельного произведения.

Куплетная форма и область ее применения.

Вариации. Строение вариационного цикла. Краткие сведения о разновидностях вариационной формы. Вариации как форма одной из частей сонатно-симфонического

цикла. Применение вариационной формы в творчестве зарубежных и отечественных композиторов.

Рондо. Происхождение рондо от народных круговых хороводов. Строение формы. Рондо как форма финалов сонатно-симфонического цикла.

Музыкальный материал

- Ф. Шопен. Прелюдии № 7, A-dur; № 20, c-moll
- Ф. Шуберт. «Музыкальный момент», f-moll; Детские песни (по выбору)
- Л. ван Бетховен. Симфония № 9, d-moll: финал (тема оды «К радости»)
- А. Гречанинов. «Мазурка», h-moll
- П. Чайковский. «Детский альбом»: «Баба-яга», «Старинная французская песенка»
- Гендель. «Пассакалия», g-moll
- В. А. Моцарт. Соната № 11, A-dur: 1 часть
- Л. ван Бетховен. «К Элизе»
- С. Прокофьев. Песня «Болтунья»

Тема 6. Содержание музыкальных произведений. Музыкальный образ (2 часа)

Широкая палитра музыкальных образов: от героики до лирики, от сказочной фантастики до зарисовок природы и портретов.

Программная музыка. Роль выразительных средств в создании различных музыкальных образов. Возможности музыки в передаче различных настроений, чувств. Изобразительные возможности музыки.

Целостный анализ музыкального произведения: краткие сведения о жанре произведения, его форме, особенностях фактуры.

Определение характера музыки, образного строя с опорой на наиболее яркие выразительные средства (лад, метроритм, темп, гармония, наиболее выразительные интонации, тембр и другое). Выводы из сделанного анализа.

Музыкальный материал

- А. Александров. «Священная война»
- И. С. Бах. Оркестровая сюита № 2: «Шутка»
- А. Бородин. Симфония № 2: 1 часть
- М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: рондо Фарлафа
- Э. Григ. Оркестровая сюита «Пер Гюнт»: «Утро»
- И. Лученок. «Мой родны кут»
- В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: ария Керубино («Рассказать, объяснить»)
- Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»: тема Шахриара.
- Ф. Шуберт. «Вечерняя серенада»

Программная музыка

Г. Горелова. Фортепианные пьесы: «Бумажная балерина», «Картонный солдатик», «Король с королевой», «Танцующий толстяк»

- М. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки» (по выбору)
- К. Сен-Санс. Цикл миниатюр «Карнавал животных» (по выбору педагога)
- П. Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года» (по выбору)

Тема 7. Музыкальная культура до XVII века (2 часа)

Первобытное искусство: возникновение первых самостоятельных музыкальных жанров, появление примитивных музыкальных инструментов.

Музыкальная культура периода античности – важнейший этап развития европейской культуры. Мифология – источник вдохновения древнегреческих художников, скульпторов, драматургов, музыкантов.

Роль музыки в культурной жизни Древней Греции. Музыка – составная часть всех праздников, театральных представлений. Возникновение жанров комедии и трагедии в древнегреческом театре. Роль хоровой декламации, инструментальной музыки в трагедии. Первые профессиональные музыканты (аэды, рапсоды), ведущие жанры музыки. Греческие музыкальные состязания (Пифийские игры, великие Дионисии).

Яркость музыкальной жизни Древнего Рима, широкое распространение театральных представлений с музыкой. Появление концертов виртуозов, хоровых коллективов, инструментальных ансамблей. Популярность жанров военной музыки. Создание больших оркестров.

Герои античной литературы и мифов в музыке.

Музыкальная культура Средневековья. Основные формы музыкальной жизни: духовное искусство, светское искусство, фольклор.

Ведущие жанры духовной музыки: хоралы, гимны, мессы. Зарождение полифонического многоголосия.

Творчество трубадуров, труверов и миннезингеров как начало светского музыкально-поэтического искусства. Рыцарские песенно-поэтические турниры.

Народные театрализованные зрелища и музыка. Искусство странствующих музыкантов.

Музыкальная теория в средние века. Запись мелодий с помощью невм. Совершенствование музыкального письма. Реформа Гвидо Аретинского.

Музыкальная культура эпохи Возрождения. Расцвет светских жанров. Преобладание жанров вокальной музыки: мадригал в Италии; баллада в Англии, шансон во Франции.

Инструментальная музыка и ее основные жанры: обработка песен, фантазия, вариации, пьеса для домашнего музицирования.

Значение эпохи Возрождения для дальнейшего развития культуры и искусства Западной Европы.

Музыкальный материал

Григорианский хорал (Salutare)

К. Джезуальдо. Мадригалы «Напрасны мои вздохи», «Донна, вы убили меня»

К. Жанекен. Пьеса «Пение птиц»

Фр. да Милано. Сюита для лютни

Д. Палестрина. «Месса Папы Марчелло», Agnus Dei

Тема 8. Музыкальная культура XVII века. Барокко (1 час)

XVII век – один из важнейших этапов развития западноевропейской культуры.

Барокко – ведущий стиль второй половины XVII – начала XVIII века. Стилиевые параллели в архитектуре, изобразительном искусстве и музыке: масштабность, монументальность форм, богатство декора, тяготение к парадной торжественности. Господство библейских, аллегорических и мифологических сюжетов.

XVII век – вершина полифонического стиля, зарождение гомофонно-гармонического стиля. Расцвет светских форм музицирования. Особый интерес к театру. Разнообразие видов и жанров в музыкальном искусстве.

Рождение оперы в Италии. Возникновение оперных форм: речитатива, арии, хоровых сцен, оркестровых эпизодов, увертюры. Развитие жанра оперы во Франции, в Англии.

Развитие жанров оратории и кантаты, их характеристика.

Инструментальная музыка. Итальянская скрипичная школа. Кремонские мастера (Амати, Гварнери, Страдивари). Конструктивное совершенство струнных инструментов и появление сольного репертуара. Жанр концерта в творчестве А. Вивальди.

Создание танцевальной сюиты французскими композиторами-клавесинистами. Программные миниатюры Л. Дакена, Ф. Куперена, Ж.-Б. Рамо.

Развитие жанров органной музыки: фантазия, токката, прелюдия, fuga.

Музыкальный материал

Г. Ф. Гендель. Оратория «Мессия»: хор «Аллилуйя»

А. Вивальди. Концерты «Времена года» (фрагменты по выбору)

Л. Дакен. «Кукушка»

Ф. Куперен. «Маленькие ветряные мельницы»

Г. Перселл. Опера «Дидона и Эней»: ария Дидоны (3 действие)

Тема 9. И.С. Бах (1685–1750) (4 часа)

И.С.Бах – великий немецкий композитор, органист, блестящий импровизатор, педагог. Творчество Баха – вершина эпохи барокко. Обобщение в его произведениях всех достижений эпохи полифонического стиля. Жанровое богатство творчества, охват практически всех жанров современности.

Ведущие темы и образы музыки И.С. Баха. Огромная сила и напряженность образов скорби, глубина философских размышлений, тонкая лирика и шутка, ликующая радость.

Значение творчества И.С.Баха для последующих эпох. Судьба наследия.

Жизненный и творческий путь

Органное творчество. Создание шедевров органной музыки. Масштабность звучания, патетика, виртуозность, мощь развития – черты органного стиля И.С.Баха. Токката и фуга d-moll. Внешний контраст импровизационной, виртуозной, ярко-патетической токкаты и строгой фуги. Внутренняя цельность цикла.

Клавирное творчество. Охват жанров. Приемы игры, заимствованные из органной, оркестровой музыки. Выработка кантабильной манеры. Использование новой аппликатуры. Инвенции. Назначение инвенций. Строение. Имитация как основной прием развития полифонической музыки. Понятия: тема, противосложение, интермедия, канон. Инвенции C-dur, F-dur.

Французские сюиты. Строение сюиты. Знакомство с фрагментами Французской сюиты c-moll.

«Хорошо темперированный клавир». «Хорошо темперированный клавир» – энциклопедия образного мира творчества Баха. История создания. Строение цикла. Контраст свободно-импровизационной прелюдии и строго рациональной фуги. Единство «малого цикла».

Музыкальный материал

Инвенции C-dur, F-dur

Французская сюита, c-moll

«Хорошо темперированный клавир» (1-й том): циклы c-moll, C-dur

Органная токката и фуга, d-moll

Месса h-moll: № 1, 16, 20, 23 (1-2 фрагмента по выбору педагога)

Тема 10. Венская классическая школа. Формирование сонатно-симфонического цикла. Й. Гайдн (1732–1809) (4 часа)

Вторая половина XVIII века – блистательная страница в истории западноевропейской музыки. Бурное развитие естественных наук, философской мысли, литературы. Господство идей Просвещения (века Разума). Вера в человека и его разум. Оптимистический, жизнеутверждающий характер творчества. Демократичность сюжетов, стремление к естественности, простоте, ясности языка, стройности и логичности формы.

Классицизм как стиль в музыкальном искусстве XVIII–начала XIX века. Творчество венских классиков – обобщение исканий всей эпохи. Утверждение в западноевропейской музыке гомофонно-гармонического стиля.

Интенсивное развитие инструментальных жанров: сонаты, симфонии, квартета. Формирование состава симфонического оркестра. Возникновение 4-частного симфонического цикла, его строение:

главствующее положение 1-й части (сонатное allegro);

медленная 2-я часть как лирический центр (сложная 3-частная или вариации);

жанровая 3-я часть – менуэт (сложная 3-частная типа da capo);

итог всего цикла – рондообразный стремительный финал.

Строение сонатного allegro. Экспозиция: контраст тональных соотношений тем главной и побочной партий. Роль связующей и заключительной партий. Разработка как второй раздел сонатной формы. Приемы развития тематизма экспозиции. Реприза – третий раздел сонатной формы, ее тональный план. Роль основной тональности в создании целостности формы.

Й. Гайдн – австрийский композитор. Первый представитель венской классической школы. Основоположник классической симфонии и квартета. Создатель классического симфонического оркестра.

Жанровое разнообразие творчества композитора. Ведущие темы и образы творчества Гайдна. Жизнеутверждающее начало музыки композитора, оптимизм, ясность мироощущения, простота и искренность чувств. Стройность и уравновешенность форм. Истоки творчества: народная музыкальная культура Австрии, южнонемецкая, славянская, венгерская, хорватская народная музыка; бытовая музыка Вены (лендлер, менуэт, серенада).

Историческое и художественное значение творчества Гайдна.

Жизненный и творческий путь

Лондонская симфония Es-dur («С тремоло литавр»), № 103.

Общий характер симфонии, круг ее образов. Жанрово-бытовая природа тематизма. Строение цикла, роль каждой части.

I часть. Роль медленного вступления. Танцевальная основа тем экспозиции. Развитие тем вступления, главной и побочной партий.

II часть. Форма двойных вариаций, песенная основа тематизма.

III часть. Менуэт в народном стиле. Особенности ритма и мелодики.

IV часть. Оптимистический, праздничный характер финала.

Фортепианные сонаты. Общность тематизма и образного мира сонат и симфоний. Эволюция стиля сонат (переход от клавесинного стиля к фортепианному). Углубление образного строя к поздним сонатам. Расширение масштабов цикла. Утверждение 3-частной композиции цикла.

Соната e-moll. Строение цикла. Роль каждой части.

I часть. Сонатное allegro. Контраст основных тем. Стремительность, взволнованность темы главной партии и светлый характер побочной. Основа разработки – тема главной партии. Ведущие темы в репризе.

II часть. Лирический центр. Спокойное, светлое настроение части.

III часть. Финал (рондо). Характер темы рефрена. Мелодическое родство рефрена и эпизодов.

Музыкальный материал

Симфония, Es-dur, № 103

Соната, e-moll

Соната D-dur (1 часть)

Тема 11. В. А. Моцарт (1756–1791) (4 часа)

Моцарт – великий австрийский композитор, выдающийся представитель венской классической школы. Органист, клавесинист, скрипач.

Важнейшая сфера творчества – работа в жанрах симфонии, квартета, сонаты. Расширение тематики и круга музыкальных образов, новаторство трактовки сонатно-симфонического цикла. Диапазон образного мира музыки Моцарта: от оптимистических, взволнованно-лирических до трагических по характеру произведений.

Моцарт – великий оперный драматург. Многогранность характеристик героев (черты реалистических портретов). Раскрытие образов главных героев во взаимодействии и столкновении. Новаторство в показе человеческих характеров. Ария – музыкальный портрет. Драматургическая роль ансамблей в завязках и кульминациях.

Значение творчества Моцарта в мировой музыкальной культуре.

Жизненный и творческий путь

Опера «Свадьба Фигаро». Обращение к комедии П. де Бомарше. Сравнение либретто оперы с литературным первоисточником, роль Л. Да Понте. Социально-обличительный смысл сюжета и идеи оперы. Создание Моцартом жизненно-правдивых, разнообразных музыкальных характеристик действующих лиц (Керубино, Фигаро, Сюзанны, Графа).

Увертюра – обобщенное выражение оптимистического содержания оперы. Особенности строения увертюры: сонатное allegro без разработки с яркими, самостоятельными темами.

Симфония № 40, g-moll. Рождение симфонии с лирико-драматической первой частью. Характеристика тематизма.

I часть. (сонатное allegro). Контраст двух тем экспозиции – основа развития. Беспокойный, взволнованный характер темы главной партии. Тонкая одухотворенность и изящество темы побочной партии, ее жанровые черты. Интенсивность и краткость разработки. Роль репризы.

II часть (сонатная форма). Интонационно-ритмическая близость тематизма главной и побочной партий. Контраст сдержанных по характеру тем экспозиции и напряженной разработки. Сближение основных тем в репризе.

III часть. Новая трактовка менуэта.

IV часть. Роль финала в цикле. Тонкие образные и интонационные связи между частями цикла.

Соната A-dur – образец зрелого фортепианного стиля Моцарта. Господство лирических и жанровых образов. I часть. Новаторская трактовка сонатного цикла (замена сонатного allegro вариационным циклом). Мелодические, ладовые, фактурные изменения темы в шести вариациях.

III часть. Оригинальность тематизма и формы финала.

«Реквием» – итог творческого пути. История создания, краткая характеристика произведения. Возвышенная, светлая печаль «Лакримозы».

Музыкальный материал

Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра

1 действие, каватина Фигаро; ария Фигаро; ария Керубино

2 действие, ариетта Керубино; 4 действие, ария Сюзанны

Соната, A-dur: 1, 3 части

«Реквием»: «Lacrimosa»

Тема 12. Л. ван Бетховен (1770–1827) (4 часа)

Л. ван Бетховен – великий композитор, пианист, педагог. Творчество Бетховена – вершина классического музыкального искусства XVIII века. Отражение в творчестве композитора идей Французской революции 1789 года. Ведущее значение героических и драматических образов в музыке.

Широкий охват музыкальных жанров. Ведущее место жанров симфонии и сонаты в музыкальном наследии композитора. Новаторство в трактовке симфонии (новое образное содержание, введение скерцо в цикл, хоровой финал симфонии № 9 как синтез жанров симфонии и кантаты и другое).

Жанр фортепианной сонаты – творческая лаборатория Бетховена. Углубление содержания сонатного цикла. Создание нового фортепианного стиля. Новаторство в области средств музыкального языка.

Мировое значение творчества Бетховена.

Жизненный и творческий путь

Соната № 8 c-moll «Патетическая» – вершина раннего периода творчества. Новизна содержания и образного мира в сонате.

I часть. Сонатное allegro. Драматический характер вступления, его усложненный гармонический язык. Контраст вступления и сонатного allegro. Драматургическое значение темы вступления. Характеристика тематизма I части.

II часть (рондо). Сосредоточенный, возвышенный, философский характер основной темы.

III часть – финал (рондо-соната). Песенно-танцевальная природа тематизма.

Симфония № 5, c-moll. Основной драматургический конфликт и его последовательное раскрытие в 4 частях симфонии. Оптимистическая концепция цикла. Единство цикла.

I часть (сонатное allegro). Тема «рока» и ее роль в симфонии: как источник тематизма I части; тема «рока» как лейтмотив в остальных частях цикла. Драматический

характер I части. Экспозиция, разработка, реприза, кода как этапы развития драматического конфликта.

II часть (форма двойных вариаций). Противопоставление декламационной, спокойной первой темы и героической, маршеобразной – второй. Интенсивное симфоническое развитие обеих тем.

III часть. Введение нового жанра – скерцо (вместо менуэта). Напряженный характер музыки. Связь основной темы скерцо с темой «рока».

IV часть (сонатное allegro). Праздничный характер. Введение в оркестр тромбонов, флейты-пикколо, контрафагота. Жанровые и интонационные истоки ведущих тем финала, их близость маршам и гимнам Французской революции. Появление темы «рока» в разработке и ее образная трансформация. Кода – апофеоз.

Музыкальный материал

Фортепианные сонаты № 8 (1 часть), № 14 (1 часть)

Симфония № 5, c-moll, № 9 (финал, тема оды «К радости»)

Увертюра к трагедии В. Гете «Эгмонт»

Резервное время (1 час)

VIII класс (35 часов)

Тема 1. Романтизм в западноевропейской музыке первой половины XIX века (1 час)

Романтизм – ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX века. Особый интерес романтиков к отражению внутреннего мира человека. Воплощение лирических образов и настроений. Герой романтического искусства – глубоко чувствующая личность. Острая неудовлетворенность окружающим миром, разлад между прекрасным идеалом и действительностью. Взаимодействие музыкального искусства с романтической поэзией и литературой.

Расцвет национальных школ. Изучение фольклора. Интерес к национальному историческому прошлому, легендам, сказочной фантастике. Тема родной природы. Интерес к культуре других народов (особенно к экзотическим странам). Тема странствий.

Ведущие жанры музыкального романтизма. Расцвет вокальной миниатюры (песня, романс), инструментальной миниатюры (песня без слов, ноктюрн, экспромт, музыкальный момент). Опоэтизация танцев в инструментальной музыке (мазурка, полонез, полька, вальс). Объединение песен и миниатюр в циклы. Возникновение новых инструментальных жанров: симфоническая поэма, баллада, рапсодия. Роль программности как средства расширения образного содержания.

Развитие в XIX веке жанра романтической оперы и романтической симфонии.

Поиск новых выразительных средств. Ведущая роль мелодического начала, возрастание сложности и красочности гармонического языка, колористического начала в оркестровке.

Тема 2. Ф. Шуберт (1797–1828) (2 часа)

Ф. Шуберт – австрийский композитор, один из первых представителей музыкального романтизма.

Ведущие темы творчества: мир человеческих чувств и настроений, глубокие внутренние переживания, воспевание красоты природы. Ведущая роль жанра песни в творчестве композитора. Воздействие вокального творчества на инструментальные жанры. Демократичность музыкального языка. Близость к бытовым жанрам. Органическое претворение австрийского, немецкого, венгерского музыкального фольклора в произведениях Шуберта.

Жизненный и творческий путь

Вокальное творчество.

Широкий круг поэтов (В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне, Г. Рельштаб, В. Мюллер и другие). Жанровое разнообразие: песня-ария («Ave Maria»), серенада («Вечерняя

серенада»), монолог («Маргарита за прялкой»), баллада («Лесной царь»). Претворение черт австрийской народной песни («Форель»).

Роль фортепианной партии в песенном творчестве Шуберта.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Характерные для романтической музыки темы скитаний и несчастливой любви. Параллели образов природы и состояния героя. Драматургия цикла: экспозиция («В путь», «Куда»), кульминация («Моя»), драматический перелом («Охотник»), развязка («Колыбельная ручья»).

«Неоконченная» симфония, h-moll – первая романтическая симфония. Новаторское строение цикла. Лирический круг образов симфонии. Особенности содержания и тематизма 1-й части.

Музыкальный материал

Песни: «Форель», «Ave Maria», «Вечерняя серенада», баллада «Лесной царь»

Цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Мельник и ручей»

«Шарманщик» из цикла «Зимний путь»

«Неоконченная» симфония, h-moll (1 часть)

Музыкальный момент, f-moll

Тема 3. Ф. Шопен (1810–1849) (3 часа)

Ф. Шопен – великий польский композитор, пианист, педагог, основоположник польской музыкальной классики. Связь творчества Шопена с историей Польши, ее фольклором. Главенствующее значение темы Родины в творчестве композитора. Сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием многих его сочинений.

Фортепианная музыка – основа творчества Шопена. Создание оригинального фортепианного стиля. Переосмысление и обогащение различных жанров фортепианной миниатюры: прелюдии, вальса, этюда, ноктюрна, экспромта. Создание новых фортепианных жанров (мазурки, полонеза), новых образцов крупной инструментальной формы (скерцо, баллады).

Национальные истоки музыкального языка Шопена. Обогащение круга музыкально-выразительных средств: мелодии, гармонии, фортепианной фактуры, метроритма.

Историческое значение творчества композитора. Шопен и мировая фортепианная исполнительская культура. Международные конкурсы имени Шопена.

Жизненный и творческий путь

Мазурки. Мазурка как символ Родины: воплощение через жанр мазурки типичных черт национальной польской музыки. Происхождение танца, сочетание разновидностей народных танцев (оберек, куявяк, мазур). Условное деление мазурок на бальные, лирические и «картинки».

Особенности композиции большинства мазурок: чередование эпизодов контрастного характера, преобладание сложной трехчастной формы.

Полонезы. Происхождение танца. Отражение в некоторых из них героики национального эпоса польского народа. Различные характеры полонезов: блестящий, торжественный (A-dur, As-dur), героико-трагический (c-moll, fis-moll).

Прелюдии – высшее достижение в области фортепианной миниатюры. Новая трактовка жанра. Фортепианный цикл, объединяющий 24 миниатюры. Тональный план цикла. Художественное и эмоциональное многообразие прелюдий. Круг поэтических образов.

Ноктюрны. Богатство образного содержания ноктюрнов. Преобладание лирического начала. Ведущая роль в ноктюрнах гибкой пластичной мелодики. Круг образов: от нежно-поэтических до скорбно-сосредоточенных.

Этюды. Virtuозные пьесы нового типа. Подчинение virtuозных задач художественному замыслу. Гневный протест, острая душевная боль в «Революционном» этюде c-moll. Раскрытие тембровых возможностей фортепиано, мелодическая насыщенность фактуры изложения.

Вальсы. Образец опоэтизации бытового жанра. Вальсы virtuозные, «блестящие» (Es-dur) и лирические (cis-moll).

Музыкальный материал

Мазурки: B-dur (opus 7 № 1), C-dur (opus 56 № 2), a-moll (opus 68 № 2)

Прелюдии: e-moll № 4, A-dur № 7, c-moll № 20

Этюды: c-moll (opus 10 № 12)

Ноктюрны: f-moll, Des-dur, Es-dur

Вальс, cis-moll

Полонез, A-dur

Тема 4. Инструментальная музыка XIX века (обзор) (2 часа)

Ф. Мендельсон-Бартольди (1809–1847) – крупный немецкий композитор, выдающийся пианист, дирижер, органист, педагог, пропагандист музыки И.С.Баха и классического наследия. Основатель, директор и профессор первой немецкой консерватории.

Демократичность содержания произведений. Ясность музыкального языка. Круг образов: лирическое раздумье, светлая поэтическая фантазия, романтический пейзаж.

«Песни без слов» – новый жанр романтической фортепианной миниатюры. Преобладание лирических образов и картин природы. Претворение бытовых музыкальных жанров (колыбельная песня, баркарола, марш и другие). Мелодическая выразительность «песен», проникновение вокального начала в инструментальную мелодику.

Увертюра из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» – новый тип романтической увертюры. Мир светлой фантастики. Особенности образного мира увертюры. Новизна оркестровки.

Ф. Лист (1811–1886) – венгерский композитор, великий пианист, дирижер, педагог, музыкальный деятель, пропагандист музыкального наследия классиков и современников. Исполнительская деятельность Листа.

Расцвет романтической фортепианной музыки в творчестве Листа. Создание новых жанров программной фортепианной музыки (одночастная соната, рапсодия), нового фортепианного стиля (приподнятость, патетика, ораторский тон исполнения).

Венгерские рапсодии. Новый жанр фантазии на народные темы. Принципы строения рапсодий. Сочетание особенностей венгерского музыкального фольклора с виртуозным фортепианным стилем.

Э. Григ (1843–1907) – норвежский композитор, основоположник национальной композиторской школы. Истоки творчества – норвежские народные песни, танцы, устный фольклор. Искренность, задушевность лирики Грига.

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» – одно из самых значительных произведений Э. Грига. Сюжет драмы. Отражение в музыке образов Норвегии: картины природы («Утро»), жанровые сцены, образы народной фантастики («В пещере горного короля»), выразительные женские портреты («Песня Сольвейг»). Ярко национальный характер музыки, тонкая поэтичность образов, красочность оркестрового колорита.

Музыкальный материал

Э. Григ. Оркестровая сюита «Пер Гюнт», № 1: «Утро», «В пещере горного короля», «Танец Анитры»

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2

Ф. Мендельсон. Музыка к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»: увертюра, «Свадебный марш». «Песни без слов»: «Песня венецианского гондольера»

Тема 5. Музыкальный театр XIX века (обзор) (2 часа)

Выдающиеся композиторы XIX века: Дж. Россини, Дж. Верди (Италия), Р. Вагнер (Германия), Ж. Бизе (Франция), их вклад в развитие европейской оперы. Идеи Вагнера и значение его деятельности для музыкального театра XIX–XX веков.

Дж. Россини (1792–1868) – крупнейший итальянский оперный композитор первой половины XIX века. «Севильский цирюльник» – классический образец итальянской оперы-buffa. Комедия П. Бомарше и ее преломление в опере Россини. Опора на бытовые жанры в музыке оперы. Характеристика образа Фигаро.

Дж. Верди (1813–1901) – великий итальянский оперный композитор. Тесная связь с итальянской музыкальной культурой. Простота и доступность мелодического стиля опер. Опора на жанры песни, романса. Показ эмоционального состояния, психологическая глубина в раскрытии характеров главных героев.

Опера «Риголетто» – реалистическая музыкальная драма. Социально-обличительная идея драмы В. Гюго «Король забавляется», особенности преломления ее в опере. Принцип противопоставления – основа характеристик Риголетто и Герцога.

Ж. Бизе (1838–1875) – великий французский композитор, пианист, журналист. Творчество Бизе – одна из вершин французской музыки XIX века.

Опера «Кармен» – выдающийся образец реалистической оперы. Трактовка композитором новеллы П. Мериме. Правдивое воплощение человеческой драмы. Новизна музыкального языка, претворение в нем жанровых, ладовых и интонационных особенностей испанской народной музыки. Характеристика образа Кармен. Транскрипция музыки оперы Ж. Бизе Р. Щедриным в балете «Кармен-сюита».

Музыкальный материал

Ж. Бизе. Опера «Кармен»: хабанера (1 действие); куплеты и марш Эскамильо (2 действие)

Дж. Верди. Опера «Риголетто»: песенка Герцога (3 действие), ария Риголетто (2 действие)

Дж. Верди. Опера «Аида»: марш (2 действие)

Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин»: шествие в собор (2 действие); «Валькирия»: «Полет валькирий» (3 действие)

Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник»: каватина Фигаро (1 действие)

Тема 6. Русская музыкальная культура до XIX века. Камерная вокальная музыка первой половины XIX века (2 часа)

Русская музыка – важнейшая часть европейской и мировой музыкальной культуры. Музыкальная культура древних славян: обряды и песни, их роль в быту. Инструментарий древних славян.

Музыкальная культура Киевской Руси. Зарождение русской профессиональной музыки. Знаменное пение как самобытная форма церковной музыки. Музыка светского содержания в искусстве скоморохов. Киевская и новгородская былины. Влияние народного творчества на развитие профессиональной музыки.

Музыкальная культура Московской Руси. Рождение жанров исторической и протяжной песни. Становление многоголосия. Искусство колокольных звонов, его значение для русской музыки XIX и XX веков.

Преобразования в культурной жизни России XVII века. Музыка для театрализованных представлений, приобщение к европейским формам инструментального музицирования. Открытие первого русского театра, становление музыкальной науки.

Русская музыкальная культура XVIII века. Петровские реформы и сопутствующие им основные музыкальные явления. Интенсивное развитие музыкальной культуры. Утверждение новых форм светского музицирования, расцвет кантовой культуры. Театр драматический и музыкальный. Знакомство с оперным искусством Западной Европы.

Становление городского музыкального фольклора. Собираение и осмысление народного творчества. Появление первых нотных сборников (Н. Львов, И. Прач).

Возникновение в последней четверти XVIII века русской композиторской школы. Первые русские оперы. Господство бытовой и мифологической тематики. Преобладание комических жанров и мелодрамы. Представители русской композиторской школы: Е. Фомин, В. Пашкевич и другие. Возникновение крепостных театров и оркестров.

Высокие достижения в хоровой культуре (Д. Бортнянский, М. Березовский).

Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века. Новые черты музыкальной жизни России: оживление концертной деятельности, формирование русской исполнительской школы, развитие бытового домашнего музицирования. Русский бытовой

романс – один из наиболее популярных жанров начала века. Интонационная основа первых русских романсов. Жанровое разнообразие. Ярчайшие представители: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев.

Музыкальный материал

Русские народные песни: «Коляда», «Мы масленицу дожидали», «То не белая береза», «Про татарский полон», «А мы просо сеяли», «Ай во поле липенька», «Ой, да ты, калинушка»

Образец знаменного распева («Богородице Дево, радуйся», «Царю Небесный» или любой другой)

Кант «Гром победы раздавайся» (или любой другой)

Д. Бортнянский. Хоровой концерт «Скажи мне, господи»

Е. Фомин. Опера «Ямщики на подставе»: увертюра, хор «Высоко сокол летал»

Романсы и песни А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева (по выбору учителя)

Тема 7. М.И. Глинка (1804–1857) (4 часа)

М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Историческое и художественное значение творчества Глинки, его роль в развитии важнейших жанров русской музыки. Прогрессивные идеи творчества Глинки. Новый подход композитора к народной песне. Органичное соединение традиций национальной русской музыки и лучших достижений западноевропейской музыкальной культуры.

Влияние на формирование мировоззрения Глинки событий Отечественной войны 1812 года. Параллели творчества Глинки и Пушкина.

Жизненный и творческий путь.

Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») – первая историческая народная героико-патриотическая драма. История создания и постановки. Сюжет, идея оперы. Особенности драматургии. Новаторство оперы. Трактовка образа народа, роль народно-хоровых сцен. Опора на фольклорные жанры в характеристике русских героев. Соединение лучших черт русского народа в образе главного героя.

Использование национальной танцевальной музыки для характеристики польской шляхты. Роль оркестра в опере.

Симфоническая фантазия «Камаринская». Глинка – основоположник русской симфонической музыки. Черты жанрового симфонизма. Программность, народное происхождение тем, их постепенное интонационное сближение. Форма двойных вариаций, новые приемы варьирования. Традиции «Камаринской» в русской музыке. «Испанские» увертюры.

Романсы и песни. Место вокальной музыки в творчестве Глинки. Расширение рамок жанра романса. Роль поэзии А.Пушкина, Н.Кукольника, А.Жуковского и других.

Музыкальный материал

Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»):

1 действие. Интродукция (хор «Родина моя»), каватина и рондо Антонида;

2 действие. Полонез, мазурка, краковяк, вальс;

3 действие. Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, романс Антонида;

4 действие. Речитатив и ария Сусанина, хор «Славься» (эпилог).

Симфонические произведения: «Камаринская» (две темы), «Вальс-фантазия», «Арагонская хота» (основная тема).

Романсы и песни: «Я помню чудное мгновение», «Жаворонок»

Тема 8. А.С. Даргомыжский (1813–1869) (1 час)

А.С. Даргомыжский – композитор-новатор, младший современник и последователь М.И. Глинки. Интерес к темам и сюжетам из жизни людей третьего сословия, крестьянства. Утверждение новых традиций в творчестве Даргомыжского. Создание новых оперных жанров: лирико-бытовой драмы («Русалка») и камерной речитативной оперы («Каменный гость»).

Романсы и песни. Роль камерной вокальной музыки в творчестве композитора. Связь с традициями городской бытовой музыки. Круг поэтов. Создание новых жанровых разновидностей романса: песня-сценка («Мельник»), сатирический романс и сатирическая песня («Титулярный советник», «Червяк»), драматический монолог («Старый капрал») и другие. Даргомыжский – композитор-психолог. Проникновение речевых интонаций в музыкальный язык произведений. Значение творчества Даргомыжского.

Музыкальный материал

Опера «Русалка»: ария Мельника (1 действие); хор «Сватушка» (2 действие), песня Наташи (2 действие); каватина Князя (3 действие), сцена Князя и Мельника (3 действие)

Романсы и песни: «Старый капрал» (слова П. Беранже), «Титулярный советник» (слова П. Вейнберга), «Мне минуло шестнадцать лет» (слова А. Дельвига)

Тема 9. Новая русская музыкальная школа (композиторы «Могучей кучки»). М.П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки» (2 часа)

Вторая половина XIX века – период расцвета художественной культуры России. Достижения русской реалистической литературы.

Прогрессивная деятельность художников-передвижников. Демократические процессы в музыкальной жизни. Концертная жизнь Петербурга. Деятельность Русского музыкального общества. Открытие Бесплатной музыкальной школы и первой русской консерватории.

«Могучая кучка»: история возникновения; основные эстетические принципы. Ведущие жанры композиторов Новой русской музыкальной школы – опера, песня, романс, программная симфоническая музыка. Традиции и новаторство. Роль М. Балакирева как организатора и идейного вдохновителя группы «Могучая кучка».

А.П. Бородин (1833–1887) – крупный композитор, выдающийся химик, общественный деятель, дирижер. Широкий охват жанров творчества. Ведущая образная сфера – богатырский эпос, героика. Развитие традиций М. Глинки в жанре оперы. Бородин – создатель русской эпической симфонии.

Жизненный и творческий путь

М.П. Мусоргский (1839–1881) – композитор-новатор, выдающийся музыкальный драматург. В центре творчества – история Руси в самые переломные ее моменты, трагедия русского народа. Мусоргский – мастер реалистического портрета в музыке. Тонкий психологизм в передаче переживаний героев. Развитие традиций А. Даргомыжского. Правдивое воспроизведение интонаций речи, роль декламации в вокальной музыке. Интонационные истоки мелодики Мусоргского.

Жизненный и творческий путь

Цикл для фортепиано «Картинки с выставки» – значительное явление в фортепианной музыке. Программная основа: рисунки В. Гартмана. Особенности строения цикла. Картинность, изобразительность, новизна фортепианного стиля. Переложение сюиты для оркестра М. Равелем.

Н.А. Римский-Корсаков (1844–1908) – один из крупнейших деятелей русской культуры, композитор, выдающийся педагог, дирижер, музыкальный критик, автор «Летописи моей музыкальной жизни», учебников по оркестровке и гармонии.

Постоянный творческий интерес к русской истории, к народным обрядам, былинам, сказкам. Изучение и обработка русских народных песен, их влияние на творчество Римского-Корсакова. Гармоничность и поэтичность образного мира музыки композитора, создание ряда идеальных сказочных образов в оперном творчестве.

Воплощение образов Востока и Испании. Римский-Корсаков – создатель красочных музыкальных пейзажей и сказочной фантастики. Новизна музыкального языка композитора, колористичность ладогармонических средств. Римский-Корсаков – блестящий мастер оркестрового письма. Участие в редактировании партитур М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Бородина, М. Мусоргского.

Музыкальный материал

А. Бородин. «Спящая княжна»

М. Мусоргский. «Блоха»

М. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»: «Прогулка», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»

Тема 10. Оперное творчество композиторов «Могучей кучки» (6 часов)

Оперный жанр – центр внимания кучкистов. Опора на традиции М. Глинки и А. Даргомыжского. Интерес к истории России, к народным преданиям, быту, сказке. Обращение к выдающимся произведениям русской литературы. Создание новых оперных жанров.

А. Бородин. Эпическая опера «Князь Игорь» – ярко-национальное монументальное полотно. Опора на русские летописи и народные эпические сказания. Сравнение с литературным первоисточником. Показ конфликта между двумя враждующими силами (русское войско и половцы). Противоречия в русском «лагере». Музыкальные характеристики образов: мужество и патриотизм Игоря; корыстолюбие, эгоизм Галицкого; трусость и наивная хитрость гудошников; благородство, мужество русских женщин – в образе Ярославны.

Черты эпичности: монументальность хоровых сцен и контрасты в крупном плане, закругленность и репризность номеров, неторопливость в развитии сюжета. Раскрытие ведущего конфликта не через столкновение, а через сопоставление контрастных картин и портретов. Обращение к старинным жанрам (плачи и причитания, скоморошьи песни и пляски, лирическая протяжная песня, элементы знаменного распева).

Роскошь колорита половецких сцен. Значение «Половецких плясок» для истории русского балета.

М. Мусоргский. Народная музыкальная драма «Борис Годунов» (по драме А. Пушкина). Авторская и другие редакции. Основной конфликт оперы: народ и власть. Новаторские приемы показа образа народа и использование хорового речитатива. Мастерство композитора в раскрытии психологически сложного образа Бориса Годунова. Основные этапы в развитии ведущих образов.

Средства музыкальной характеристики персонажей оперы: драматическая декламация в характеристике Бориса, черты эпичности в декламации персонажей из народа – Варлаама, Мисаила.

Н. Римский-Корсаков. Сочетание эпических черт и тонкого лиризма в опере-сказке «Снегурочка». Контраст реальности и фантастики. Переплетение бытовой, лирической и фантастической линий в драматургии оперы. Прославление идеального царства берендеев, их нравственных норм (добро, красота, стремление жить в гармонии с природой).

Поэтизация жизни народа. Роль народных сцен, их масштабность и разнообразие. Обращение к славянским языческим обрядам. Народно-песенная основа музыки. Картинность музыкального языка, применение звукоизобразительности. Новаторство оркестровки, использование лейттембров для характеристики персонажей (Лель, Снегурочка).

Музыкальный материал

А. Бородин. Опера «Князь Игорь»:

Пролог: хор «Солнцу красному слава!»; сцена затмения;

1 действие, картина. Песня Галицкого; 2 картина. Хор девушек; хор бояр «Мужайся, княгиня»;

2 действие. Хор половецких девушек «Улетай на крыльях ветра», ария князя Игоря, ария хана Кончака;

4 действие. Плач Ярославны.

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»:

Вступление;

Пролог: 1 картина. Хор «На кого ты нас покидаешь»; 2 картина. Сцена коронации, хор «Слава», монолог Бориса «Скорбит душа»;

1 действие, 1 картина. Монолог Пимена; 2 картина. Песня Варлаама;

2 действие. Сцена галлюцинаций Бориса;

4 действие, 1 картина. Хор «Хлеба»; плач Юродивого; 3 картина. Хор «Расходилась, разгулялась».

Н. Римский-Корсаков: Опера «Снегурочка»:

Пролог: вступление (тема Деда Мороза, тема Весны-Красны), песня и пляска птиц, ария Снегурочки «С подружками по ягоды», ариетта Снегурочка «Слыхала ль я», хор «Прощай, Масленица»;

3 действие. 3-я песня Леля;

4 действие. Сцена таяния Снегурочки.

Тема 11. Симфоническое творчество композиторов «Могучей кучки» (2 часа)

А. Бородин. Симфония № 2, «Богатырская» (h-moll) – первая эпическая симфония в русской музыке. Образные сферы симфонии – героико-эпическая и лирическая. Особенности образного содержания и тематизма 1-й части. Интонационная опора на русский фольклор. Строение 1-й части. Жанровый, темповый, метrorитмический и ладовый контраст тем главной и побочной партий. Эпизод «скачки» в разработке. Утверждение героико-эпического, богатырского характера темы главной партии на кульминации в репризе.

Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» – один из лучших образцов русской классической музыки, посвященных теме Востока. Программность сюиты. Драматургическая роль лейттем Шахриара и Шехеразады в цикле. Принцип вариационности в их развитии. Особенности оркестрового языка. Характеристика каждой части.

Музыкальный материал

А. Бородин. Симфония № 2, «Богатырская симфония», h-moll, 1 часть

Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»

Тема 12. П.И. Чайковский (1840–1893) (5 часов)

Чайковский – великий русский композитор, дирижер, общественный деятель, педагог.

Образный мир музыки: картины русской природы, светлые грезы о счастье. Воплощение разных состояний человеческого духа, острота противоречий и трагических конфликтов в произведениях композитора.

Новаторство творчества Чайковского. Жанровое разнообразие, создание шедевров во всех жанрах музыкального искусства. Место симфонической музыки в творчестве Чайковского. Программность большинства сочинений. Эволюция жанра симфонии в творчестве композитора. Создание русского классического концерта.

Чайковский – основоположник классического русского балета.

Чайковский – композитор-мелодист. Национальная основа музыки композитора. Истоки мелодического языка – городская песня, городской бытовой романс. Роль вальса в музыке Чайковского.

Воздействие творчества Чайковского на русскую и мировую музыкальную культуру.

Жизненный и творческий путь

Опера «Евгений Онегин». Авторское жанровое определение – «лирические сцены». Сравнение с романом А. Пушкина. Черты лирико-психологической оперы: внутреннее развитие образов, показ героев в конфликтных ситуациях. Роль арий-монологов и развернутых сцен в характеристике главных персонажей. Характеристика второстепенных героев через арии-портреты. Особенности музыкального языка главных героев. Интонационная основа лирических сцен – русский бытовой романс, бытовых сцен – крестьянская песня. Роль лейттем.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» – крупнейшее завоевание в области программного симфонизма. Особенности воплощения идеи произведения. Характеристика формы. Роль контрастного сопоставления основных музыкальных тем-образов. Значение симфонической музыки Чайковского в истории русской и мировой классики.

Фортепианная музыка. Развитие западноевропейских и русских традиций в жанре фортепианной миниатюры. Фортепианные циклы «Детский альбом» и «Времена года» (ознакомление).

Музыкальный материал

Опера «Евгений Онегин»:

1 картина. Вступление; дуэт Татьяны и Ольги; хор крестьян «Уж как по мосту, мосточку»; ария Ольги; ариозо Ленского;

2 картина. Сцена письма; 3 картина. Хор девушек; ария Онегина;

5 картина. Ария Ленского; дуэт «Враги»; 7 картина. Сцена объяснения.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Фрагменты из Первого концерта для фортепиано с оркестром (b-moll)

Фортепианные циклы «Детский альбом», «Времена года» (2–3 произведения по выбору учителя)

Тема 13. Обзор русской музыкальной культуры 80–90-х годов XIX века. С. В. Рахманинов, И. Ф. Стравинский (2 часа)

Общественно-историческая обстановка. Демократические традиции в творчестве прогрессивных художников (В. Серов, И. Левитан) и писателей-реалистов (Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов). Значение деятельности меценатов П. Третьякова, С. Мамонтова в области культуры. «Беляевский кружок». Новое поколение русских композиторов: А. Лядов, А. Глазунов, А. Аренский, С. Танеев, В. Калинников, А. Скрябин, С. Рахманинов. Красочность и оригинальность воплощения образов русских народных сказок в симфонических миниатюрах А. Лядова («Кикимора»).

Новизна и смелость музыкального языка А. Скрябина. Стремление к синтезу искусств. Идея создания светомызыки и ее воплощение в «Поэме огня» («Прометей»).

Кризисные явления в развитии искусства. Спад интереса к общественно-исторической, социальной тематике. Преобладание жанров инструментальной музыки. Достижения русской исполнительской школы.

С.В. Рахманинов (1873–1943) – выдающийся русский композитор, пианист, дирижер конца XIX–первой половины XX века. Влияние музыки П. Чайковского, композиторов «Могучей кучки» на творчество Рахманинова. Круг характерных образов, романтическая приподнятость, искренность, яркая эмоциональность высказывания в музыке композитора. Ведущее значение лирического и героико-драматического начал в музыке Рахманинова. Тема Родины и ее значение в творчестве композитора («колокольность» как одно из проявлений темы Родины). Русский пейзаж в произведениях Рахманинова. Истоки музыкального языка (русская народная песня, знаменный распев, песенно-романсовые интонации городской бытовой музыки). Создание Рахманиновым романсов – выдающихся образцов русской вокальной лирики.

Фортепианная музыка – наиболее важная область творчества композитора. Жанровое разнообразие: прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины, концерты, сонаты и другие.

Концерт для фортепиано с оркестром № 2, c-moll. Новый этап в европейском и русском фортепианном искусстве. Влияние П. Чайковского, традиции Ф. Листа. Сочетание лирико-драматических, жанровых и ярко-национальных элементов в образном строе и музыкальном языке концерта.

И.Ф. Стравинский (1882–1971) – крупнейший композитор-новатор, пианист, дирижер. Преломление в его музыке многообразия художественных влияний: традиции русской музыкальной классики в ранний период творчества, интерес к ведущим стилевым направлениям XX века (неоклассицизм, экспрессионизм) в последующие годы. Яркая образность, характерность, тяготение к театральности. Стремление композитора использовать все наиболее современное в области музыкального письма, постоянные поиски новой образности. Яркое новаторство музыкального языка.

Балет «Петрушка» – выдающееся произведение в истории русского балета. История создания. Идеино-образная концепция произведения, сочетание трагедийности и гротеска.

Традиции скоморошьего театра. Музыкальная характеристика Петрушки. Народные сцены. Оригинальное использование фольклорного материала. Новаторство оркестровки.

Значение творчества И. Стравинского для музыкальной культуры XX века.

Балеты И. Стравинского на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Музыкальный материал

С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2, c-moll, 1 часть

С. Рахманинов. Вокальные произведения: «Вокализ», «Весенние воды», «Сирень», «Не пой, красавица»

И. Стравинский. Балет «Петрушка»: 1-я сцена, музыкальная характеристика Петрушки

А. Лядов. Оркестровая миниатюра «Кикимора»

А. Скрябин. «Поэма огня» (фрагмент 1-й части)

Резервное время (1 час)

IX класс (35 часов)

Тема 1. Введение. Белорусское народное музыкальное творчество (1 час)

Особенности географического и политического положения Беларуси. Влияние на развитие культуры страны восточных и западных традиций. Развитие белорусской музыки в трех направлениях:

народное музыкальное творчество;

церковная музыка;

светская музыка.

Богатство и самобытность народной музыкальной культуры. Условия возникновения отдельных жанров и обрядов. Отражение жизни и быта народа в фольклоре. Ведущие жанры белорусского народного творчества. Основные черты фольклора: устная природа, вариантность, анонимность. Музыкальное своеобразие белорусских народных обрядов, песен, наигрышей, танцев. Собрание и изучение белорусского фольклора (Г. Ширма, Л. Мухаринская, В. Елатов, Л. Костюковец, Т. Якименко, З. Можейко, И. Назина). Обращение белорусских композиторов к народным песням и танцам в своем творчестве.

Календарно-обрядовые песни. Древность происхождения. Связь с годовым циклом земледельческих работ. Деление на весенние, летне-осенние и зимние обряды и песни. Основное содержание песен, характер и особенности напевов.

Семейно-обрядовые песни. Условия бытования, основные обряды и обычаи. Круг песен, связанный с рождением ребенка. Песни-плачи. Свадебный обряд. Его сценарий и основные этапы. Свадебные песни: лирические, величальные, застольные, танцевальные. Музыкальные черты свадебных песен.

Музыкальный материал

«На нова лета», Каляда з казой «Го-го-го, каза», «Мы маслінку дажыдалі»

«Жавароначкі, прыляціце», «Вол бушуе»

«Ой, рана на Івана», «Купалінка»

«Прыйшоў на вяселле наш сваток», «Кума мая, кумачка», «Чаму ж мне не пець»

Необрядовые песни. Ведущие жанры: семейно-бытовые, лирические, хороводные, танцевальные, шуточные, детские и другие, их тематика. Песни социального протеста, рекрутские, батрачные, солдатские и другие. Отражение исторических событий XVI–XIX веков в белорусских народных песнях. Характерные музыкальные черты.

Народная инструментальная музыка. Основные жанры белорусской инструментальной музыки: наигрыши, сигналы, танцевальные мелодии. Сфера бытования. Инструментальная музыка как часть календарно-земледельческих, свадебных обрядов. Распространенные народные инструменты: гармоника, цимбалы, скрипка, жалеяка, дуда, свирель, бубен и другие. Танцевальная музыка Беларуси, ее особенности.

Музыкальный материал

«Спі, сыночак, міленькі», «Ох, і сеяла Ульяніца лянок»
«Ой, рэчанька, рэчанька», «Пайшоў Ясь наш на лужок»
«Павей, ветрык, павей», «Ой, палын мой, палыночак»
«Юрчка», «Лявоніха», «Бульба», «Мікіта», «Бычок»

Тема 2. Белорусская музыкальная культура до XX века (2 часа)

Музыкальная культура X–XIII веков (белорусское средневековье). Принятие христианства в Беларуси и его значение в становлении ранних форм профессиональной белорусской культуры. Распространение православного церковно-певческого искусства на территории Беларуси. Знаменный распев, его характерные черты. Ранний памятник отечественного музыкального искусства – «Песнопение о Евфросинии Полоцкой».

Значительная роль фольклора на ранних этапах развития светской музыки. Искусство скоморохов, универсальный характер их творчества. Музыкальный репертуар, инструментарий бродячих артистов.

Музыкальная культура XIV–XVI веков. Вхождение Беларуси в состав Великого княжества Литовского. Значительное влияние католической музыкальной традиции на развитие местной музыкальной культуры.

Эпоха белорусского Возрождения (XV–XVI века). Усиление западного влияния: появление придворных капелл, нотопечатания. Формирование жанров хоровой музыки. Развитие инструментальной музыки в Беларуси. Ее европейское происхождение, функции в придворной жизни. «Віленскі табулатурны сшытак».

Деятельность композиторов XVI века: Вацлава из Шамотул, Циприяна Базылика, Кшиштофа Клебана, Войцека Длугарая, Диамеда Като.

Музыкальная культура конца XVI – первой половины XVIII веков. Становление в Беларуси профессиональных культурных традиций. Усиление гуманистических идей в жизни общества. Просветительская деятельность православных братств, кафедральных, иезуитских и протестантских школ. Их роль в подготовке профессиональных певческих кадров и развитии музыкальной культуры. Формирование многоголосного склада в церковной музыке. Партесный концерт.

Белорусская кантовая культура: происхождение, авторство, музыкальные особенности, жанровые разновидности. Влияние кантовой культуры на инструментальную музыку. «Полацкі сшытак» – памятник музыкальной культуры Беларуси XVI–XVII веков.

Широкое распространение народного кукольного театра – батлейки, его связь с традициями скоморохов. Возникновение и эволюция школьных театров. Особенности сюжетов, роль музыки в спектаклях.

Характеристика оперы XVIII века на Беларуси. Предпочтение комических опер. Опера Р. Вардоцкого «Аполлон – законодатель, или Реформированный Парнас» как пример школьной оперы.

Возникновение белорусского балета (балетные интермедии в операх и драмах, сюжетные балеты). Роль придворных театров в Слониме, Гродно, Шклове, несвижский театр Радзивиллов.

Творчество Михала Казимира Огинского, Я. Голанда, В. Козловского, М. Радзивилла, Э. Ванжуры.

Музыкальная культура XIX века. Распространение светского музицирования. Развитие исполнительского искусства, музыкального образования. Создание оркестровых и хоровых коллективов. Деятельность композиторов-профессионалов и любителей XIX века: А. Радзивилла, Михала Клеофаста Огинского, С. Монюшко, Н. Орды, М. Ельского и других.

Музыкальный материал

«Віленскі сшытак», «Полацкі сшытак» (2–3 пьесы по выбору)
Вацлав из Шамотул. «Малітва, калі дзеці ідуць спаці»
Белорусский кант «Скиния золотая»

М. Радзивилл. Дивертисмент для оркестра
М. Огинский. Вокальный цикл «Да Касі» (1–2 фрагмента по выбору)
Я. Голанд. Увертюра, ария Агатки из оперы «Агатка, или Приезд пана»
М. Огинский. Полонез «Прощание с Родиной»
Э. Ванжура. Вальс из балета «Арлекин-невольник»
С. Монюшко. Баллада «Свитязянка»

Тема 3. Музыкальная культура Беларуси в XX веке (обзор). Камерная вокальная музыка. Камерно-инструментальная музыка (3 часа)

Пути развития и этапы белорусской музыки в XX веке. Формирование профессионального музыкального образования. Открытие Государственной консерватории, открытие Государственного театра оперы и балета, создание Государственной филармонии, развитие концертной деятельности. Становление национальной белорусской композиторской школы. Создание Союза композиторов Белорусской Советской Социалистической Республики. Творческие связи с современной русской музыкальной культурой. Жанровое разнообразие творчества белорусских композиторов.

Отражение жизни белорусского народа, истории Родины в песнях и романсах. Зарождение жанра массовой песни и его развитие в предвоенные годы, в период Великой Отечественной войны. Влияние на жанры песни и романса национальной поэзии. Песни И. Любана, С. Полонского. Жанр романса в творчестве Н. Аладова и А. Богатырева.

Развитие песенного жанра во второй половине XX века: изменение тематики, поиски новых средств выразительности. Творчество В. Оловникова, Н. Соколовского, Ю. Семеняки. Создание вокальных циклов Д. Смольским, Г. Гореловой, Л. Шлег и другими. Песенное творчество В. Мулявина, И. Лученка, Л. Захлевно, Э. Ханка, В. Раинчика и других. Деятельность популярных ансамблей «Песняры», «Сябры», «Камерата».

Г. Горелова. Вокальный цикл «Дзявочыя песні». Камерно-вокальная музыка – один из ведущих жанров творчества композитора. Лиризм и поэтичность цикла «Дзявочыя песні», обращение к белорусскому фольклору. Особенности образной и тематической драматургии, музыкальный язык цикла.

Основные жанры камерно-инструментальной музыки в творчестве белорусских композиторов: сонаты, вариации, фантазии, сюиты, ансамбли, квартеты, квинтеты, программные миниатюры, произведения для детей. Разнообразие тематики. Роль Н. Чуркина, Н. Аладова в развитии камерно-инструментальной музыки. Камерно-инструментальный жанр во второй половине XX века (П. Подковыров, Л. Абелиович, А. Богатырев, Е. Глебов, Д. Смольский, Э. Тырманд, К. Тесаков, Г. Сурус, Г. Горелова, О. Сонин и другие).

Н. Чуркин. «Калыханка» для струнного квартета – образец инструментальной лирической миниатюры. Белорусские народные колыбельные как основа тематизма.

Н. Аладов. Фортепианный квинтет C-dur (для двух скрипок, альты, виолончели и фортепиано). Строение цикла. Фольклорная основа тематизма I части. Лирико-драматическая сфера образов II части. Танцевальный характер тем III части.

П. Подковыров. «24 прелюдии» для фортепиано. Композиция цикла – деление на 4 тетради. Тематизм и жанровая основа прелюдий (романс, ноктюрн, марш, вальс, тарантелла), использование звукоизобразительных приемов, разнообразие фактурных решений.

Л. Абелиович. Цикл фортепианных пьес «Фрески» («Фреска № 1»). Идея создания. Программность цикла, отражение образов Великой Отечественной войны. Структура цикла. Музыкальный язык пьес.

Музыкальный материал

И. Любан. «Бывайце здаровы»
В. Оловников. «Лесная песня», «Радзіма мая дарагая»
Ю. Семеняка. «Люблю цябе, Белая Русь», «Явар і каліна»

- Г. Горелова. Вокальный цикл «Дзявочыя песні» (1–2 песни).
Песни В. Мулявина, И. Лученка, Э. Ханка, В. Раинчика, Л. Захлевно (по выбору)
Государственный гимн Республики Беларусь. Музыка Н. Соколовского, слова
М. Климковича и В. Коризны
Н. Чуркин. «Калыханка» для струнного квартета
П. Подковыров. «24 прелюдии» для фортепиано: № 6
Л. Абелиович. Цикл фортепианных пьес «Фреска № 1» (1–2 по выбору)
Г. Горелова. Сюита для клавесина и гитары «Воспоминание о Несвиже»
О. Сонин. Вторая фортепианная сюита «Шесть сцен из жизни юной Афродиты»

Тема 4. Симфоническая музыка (2 часа)

Создание первых симфонических произведений в белорусской музыке XX века, опора на традиции русской классической школы. Разнообразие жанров: многочастная симфония, симфониетта, увертюра, концерт. Стремление к программности. Обращение к фольклору. Роль Н. Чуркина, Е. Тикоцкого, Н. Аладова в развитии симфонического жанра.

Изменение тематики симфоний в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период: отражение героической борьбы белорусского народа с фашистскими оккупантами, тема дружбы между народами, картины мирной жизни и труда, произведения, посвященные победе и праздничным датам. Яркие достижения в жанре инструментального концерта. Вклад в развитие симфонической музыки композиторов Г. Вагнера, Е. Глебова, Д. Смольского, А. Богатырева, В. Оловникова, Е. Тикоцкого, Н. Аладова.

Тенденция во второй половине XX века к появлению новых жанровых разновидностей: симфония-баллада, симфония для фортепиано и оркестра, вокальная симфония. Постоянный интерес композиторов к традиционным жанрам симфонической музыки: симфонии, поэме, сюите. Стремление к одночастности. Развитие концертного жанра. Усложнение музыкального языка, использование современных композиторских техник. Творческая активность А. Мдивани, Д. Смольского, Е. Глебова, Г. Суруса, К. Тесакова, В. Войтика, В. Помозова, А. Ходоско, Г. Гореловой, Л. Шлег, О. Сонины и других.

Н. Чуркин. Симфониетта «Белорусские картинки», В-dur – первое национальное симфоническое произведение. Опора на классический тип сонатно-симфонического цикла. Отражение образов и картин народного быта. Мастерское использование фольклорного материала.

П. Подковыров. Второй концерт для скрипки с оркестром, G-dur. Классические традиции в композиции концерта. Образный строй музыки. Национальная основа тематизма. Использование в финале белорусской народной песни «Кума мая, кумачка».

В. Оловников. Симфоническая поэма «Партизанская быль» – образец белорусского программного симфонизма. Отражение темы героической партизанской борьбы в годы Великой Отечественной войны. Развитие драматических, трагических и героических образов. Особенности композиции. Роль эпизода в разработке. Жизнеутверждающий характер коды.

Г. Вагнер. Вокально-симфоническая поэма «Вечно живые» (для симфонического оркестра и женского хора без слов). Идея и программный замысел произведения. Особенности строения поэмы. Характеристика основных тем, их развитие в поэме. Использование цитаты белорусской народной песни «Павей, ветрык».

Музыкальный материал

- Н. Чуркин. Симфониетта «Белорусские картинки», В-dur (4 часть)
П. Подковыров. Второй концерт для скрипки с оркестром, G-dur
В. Оловников. Симфоническая поэма «Партизанская быль»
Г. Вагнер. Вокально-симфоническая поэма «Вечно живые»
Н. Аладов. Симфония № 10, e-moll. Симфониетта C-dur (1 часть)
В. Войтик. Симфоническая сюита «Забавы»
А. Мдивани. Симфония № 6 «Полоцкие письма» (1 часть)

Тема 5. Музыка для белорусских народных инструментов (1 час)

Создание репертуара для белорусских народных инструментов. Становление национальной исполнительской школы. Большая роль руководителей оркестров белорусских народных инструментов. Деятельность И. Жиновича. Ведущие жанры: концерты, сюиты, рапсодии, фантазии, вариации, программные пьесы, обработки белорусских народных песен и танцев.

Д. Смольский. Второй концерт для цимбал и камерного оркестра, a-moll. Посвящение И. Жиновичу. Программный замысел концерта. Контрастный принцип драматургии при тематическом единстве произведения. Характеристика основной темы, ее дальнейшее развитие.

В. Войтик. «Сюита в старинном стиле» для цимбал и камерного оркестра – образец сочетания народных инструментов и инструментов симфонического оркестра. Традиционная схема построения сюиты XVII–XVIII веков. Раскрытие художественного образа через «диалог» двух культур: эпохи барокко и музыки XX века (проявление черт неоклассицизма).

В. Помозов. Сюита «Батлейка». Оригинальность программного замысла и композиции произведения: пять контрастных частей с прологом и эпилогом как законченный спектакль. Связь сюжета с национальными традициями батлеечного театра. Роль «батлеечной» темы в музыкальной драматургии сюиты.

Музыкальный материал

И. Жинович. Белорусские танцы

Д. Смольский. Концерт для цимбал с оркестром № 2

В. Войтик. «Сюита в старинном стиле»

Г. Сурус. Фантазия «Белорусские узоры»

В. Помозов. Сюита для оркестра народных инструментов «Батлейка» (фрагменты по выбору учителя)

Тема 6. Кантатно-ораториальный жанр (1 час)

Развитие жанров кантаты и оратории в белорусской музыкальной культуре первой половины XX века. Поэма «Сказка о медведихе» А. Богатырева.

Расцвет кантатно-ораториальных жанров во второй половине XX века, расширение тематики. Центральное место патриотической темы в жанрах кантаты, оратории и поэмы (кантата «Белорусским партизанам» А. Богатырева). Обращение молодых композиторов к жанрам кантаты, оратории, поэмы (Г. Горелова и другие).

А. Богатырев. Кантата «Беларускім партызанам» (на стихи Я. Купалы). История создания. Героико-патриотическое содержание кантаты. Строение произведения. Характеристика основных тем.

Е. Глебов. Оратория «Приглашение в страну детства» (в 3 частях). Оригинальность замысла. Особенности композиционного строения: 1 часть – пролог, 2 часть – театрализованное представление в свободной форме, 3 часть – кульминация игры. Роль инструментальных интермедий. Система лейтмотивов. Музыкальный язык оратории, опора на жанровые черты песни, танца, марша. Значение колористического начала.

Музыкальный материал

А. Богатырев. Кантаты «Беларускім партызанам», «Сказка о медведихе»

Е. Глебов. Оратория «Приглашение в страну детства»

Г. Горелова. Кантата «В год мирового пожара»: часть III

Тема 7. Музыка для театра (3 часа)

Опера. Белорусская опера в первой половине XX века: опора на традиции русской классической музыки, широкое обращение к песенному и танцевальному фольклорному материалу. Тематика опер 20–40-х годов. Оперное творчество Н. Чуркина, Н. Аладова, А. Богатырева, Е. Тикоцкого.

Вторая половина XX века – новый этап в развитии жанра. Расширение тематического содержания. Появление плеяды молодых композиторов-новаторов:

С. Кортес, В. Солтан, Е. Глебов, А. Бондаренко, Г. Вагнер, Ю. Семеняко и других. Усложнение музыкального языка, возрастание роли оркестра, использование лейтмотивов.

Е. Тикоцкий. Опера «Міхась Падгорны» – народная музыкальная драма. Сюжетная основа, связанная с судьбой белорусского народа в начале XX века. Ведущие герои и их музыкальные характеристики. Образ народа и роль хоровых сцен. Обращение к жанрам белорусского фольклора. Лейтмотивная система оперы.

В. Солтан. Опера «Дзікае паляванне караля Стаха» (лирико-психологическая). Литературная основа, сравнение с первоисточником. Основные герои и их музыкальные характеристики. Камерность оперы, отсутствие развернутых сцен. Роль оркестра, значение звукоизобразительных приемов.

Балет. Белорусский балет в предвоенные годы XX века. Совместные творческие поиски композиторов и балетмейстеров. Ведущая тематика балетов: сказки, история белорусского народа, военная тема, современность. Обращение к выдающимся произведениям литературы. «Соловей» М. Крошнера, «Князь-озеро» В. Золотарева – первые национальные балеты.

Многообразие творческих поисков и решений в жанре балета второй половины XX века. Плодотворная работа в жанре балета Е. Глебова, Г. Вагнера, А. Мдивани, В. Кузнецова и других.

Большая роль балетмейстера В. Елизарьева в развитии белорусского национального балета конца XX века. «Рогнеда» («Страсти») – совместная работа А. Мдивани и В. Елизарьева.

Е. Глебов. Балет «Тиль Уленшпигель». Сюжет, ведущая идея балета. Две образные сферы как основа драматургического конфликта. Развитие образа Тиля, роль массовых сцен, лейтмотивная система в балете.

Балет «Альпийская баллада». Лирико-драматическая сюжетная основа, отражение событий Второй мировой войны. Интонационно-тематическая основа характеристики главных героев и линии контрдействия, роль лейттем. Оркестр как средство передачи психологического состояния героев.

Роль Е. Глебова в развитии жанра белорусского балета.

Оперетта, музыкальная комедия, мюзикл. Зарождение жанров. Первые профессиональные произведения в творчестве Н. Чуркина, Ю. Бельзацкого. Роль Ю. Семеняко в развитии жанра оперетты. «Павлінка» Ю. Семеняко – первый белорусский классический образец этого жанра. Сюжет комедии, основные персонажи, композиция оперетты.

Вклад в развитие жанра А. Мдивани, Е. Глебова, А. Смольского. «Нестерка» Г. Суруса – пример народной музыкальной комедии.

Музыкальный материал

Е. Тикоцкий. Опера «Міхась Падгорны»: хор «Па гарох, па ячмень» (1 действие); ария Марыси «Плача рэчка з ручайкамі» (2 действие); ария Михася «Няхай сабе пойдзем мы ў салдаты» (3 действие)

В. Солтан. Опера «Дзікае паляванне караля Стаха»: симфоническая картина «Охота», вальс

Г. Вагнер. Балет «Подставная невеста»

Е. Глебов. Балеты «Тиль Уленшпигель»: колыбельная Тиля, колыбельная Филиппа, Фландрия, танец Тиля, Сарабанда. «Альпийская баллада»: вступление, марш, тарантелла

Балет «Маленький принц»: адажио

Ю. Семеняко. «Павлінка» (2–3 фрагмента по выбору)

Г. Сурус. «Нестерка» (2–3 фрагмента по выбору)

Тема 8. Художественная жизнь России первой половины XX века (1 час)

Активизация культурной жизни России начала XX века. Роль художественного объединения «Мир искусства» во главе с А. Бенуа и С. Дягилевым. Расцвет исполнительской деятельности: пианисты-виртуозы С. Рахманинов, С. Прокофьев; певцы

Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А. Нежданова. Формирование скрипичной, пианистической школы XX века. Активная концертная жизнь в России. Появление плеяды молодых композиторов-новаторов: И. Стравинского, С. Прокофьева, позже – Д. Шостаковича.

Судьбы ведущих музыкальных жанров. Выдвижение на первое место жанра балета (И. Стравинский). Триумф русского балета в странах Западной Европы. Значительная роль симфонического жанра (С. Прокофьев). Развитие идеи светомузыки в жанре симфонии (А. Скрябин). Изменение трактовки традиционных музыкальных жанров, появление новых, стремление к синтезу жанров. Расцвет жанров сольной фортепианной (миниатюры), хоровой музыки. Развитие жанра песни, ее огромное значение в 20–30-е годы и в период Великой Отечественной войны. Песни И. Дунаевского, М. Блантера, А. Новикова, В. Соловьева-Седого, А. Александрова, Д. Шостаковича.

Новые образные сферы музыкального искусства: сатирическо-гротескная образность, интеллектуализация содержания произведений, усиление лирико-психологической темы. Качественные изменения в музыкальной стилистике, усложнение ладогармонического языка, усиление роли ритма. Эксперименты в области акустики и формы.

Тема 9. С. Прокофьев (1891–1953) (3 часа)

Выдающийся композитор, классик музыки XX века.

Оптимистическая направленность, энергия, динамизм, жизнеутверждающая сила музыки композитора. Острое ощущение времени, обращение к актуальным темам. Богатство и многогранность образного строя в произведениях: эпичность и драматизм, лирика, юмор и гротеск. Поиски «новой простоты» в последний период творчества. Жанровое многообразие творчества. Сочетание яркого смелого новаторства и опоры на классические традиции: тесная связь форм и жанров с классическими.

Прокофьев – пианист-виртуоз. Новаторство фортепианного стиля: особый «энергичный» стиль, трактовка фортепиано как «ударного» инструмента. Многообразие жанров фортепианного творчества. Особенности программности, обращение к старинным танцевальным жанрам.

Жизненный и творческий путь

Балет «Ромео и Джульетта». История создания и сценическая судьба балета. Философская идея балета – всепобеждающая сила любви. Ведущие линии балета. Принцип последовательного обогащения лирической сферы балета (мадригал, сцена у балкона, сцена в спальне Джульетты и прощание перед разлукой, смерть Джульетты). Линия вражды (сцена уличных боев, образы рыцарей и Тибальда). Балетные номера – портреты. Центральный образ Джульетты и ее характеристика. Роль массовых народных сцен.

Седьмая симфония – кульминация лирико-эпической линии в творчестве композитора. Особенности драматургии цикла.

1-я часть. Контраст трех ярко индивидуальных тем: песенно-повествовательной главной партии, восторженной побочной партии, сочетание русской распевности и причудливой фантастичности в заключительной партии. Образный мир разработки.

Кантата «Александр Невский»: развитие традиций М. Глинки, А. Бородина. Героико-эпическая тема. Древнее и современное в музыкальном языке произведения. Жанровая основа характеристик ведущих образов (хорал – крестоносцы, песенное начало – в характеристике русских воинов). Строение, образная драматургия кантаты. Роль интонационных связей, логика тонального плана. Влияние специфики кино на принцип чередования контрастных номеров. Музыка для детей.

Музыкальный материал

Балет «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танец рыцарей»

Симфонии: «Классическая», 1 часть; № 7, 1 часть

Кантата «Александр Невский»: 1, 2, 4, 5, 6 части

Тема 10. Д. Шостакович (1906–1975) (2 часа)

Крупнейший композитор, педагог. Общественная деятельность Шостаковича. Творческие связи с выдающимися современниками: С. Прокофьевым, Д. Ойстрахом, Е. Мравинским, С. Ростроповичем, Г. Вишневской и другими.

Активная жизненная позиция, постановка больших нравственных проблем, публицистичность, злободневность тематики, отражение в музыке острых социальных и психологических конфликтов. Склонность к обобщенному мышлению, глубина философской мысли, психологизм. Большое значение героико-революционной темы, обращение к сюжетам из современной жизни, интерес к русской истории.

Широкий жанровый диапазон творчества Шостаковича. Особое тяготение к инструментальной музыке. Симфоническая музыка как важнейшая область творчества. Многообразие симфонических форм и жанров. Ярко выраженное художественное своеобразие музыки Шостаковича при опоре на традиции мировой музыкальной классики.

Музыка к кинофильмам.

Жизненный и творческий путь

Симфония № 7 («Ленинградская»), C-dur – художественный документ эпохи. История создания. Черты программности. Образная драматургия цикла. Особая значимость 1-й части. Проявление характерных черт инструментального стиля Д. Шостаковича: обширный диапазон мелодического развертывания в сочетании с угловатостью квартово-квинтовых интонаций в теме главной партии. Отсутствие драматического контраста тем главной и побочной партий. Смысловая и образная роль «эпизода нашествия» в разработке. Музыкальный язык темы эпизода: метроритм, тембровые краски. Форма вариации на *soprano ostinato*. Изменение характера тематизма в репризе. Особенности тонального плана, тембровой «раскраски» тематизма 1-й части симфонии. Краткое содержание 2-й, 3-й, 4-й частей.

Музыкальный материал

Симфония № 7, C-dur: 1 часть

Музыка к кинофильму «Овод»: «Романс».

Тема 11. Г. Свиридов (1915–1998) (1 час)

Выдающийся композитор. Тема Родины, ее историческое прошлое и настоящее, поэт и родина – главные темы композитора. Всестороннее отражение в музыке Свиридова жизни народа, богатства внутреннего мира человека. Ярко выраженный национальный колорит его музыки, мелодичность, красочность. Своеобразие музыкального языка композитора, сплав интонаций современной речи с древними обрядовыми попевками, интонациями знаменного распева.

Тяготение Свиридова к вокальным жанрам: обновление традиционных вокальных и вокально-симфонических жанров, создание новых. Свиридов и русская поэзия (А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Блок, Б. Пастернак, В. Маяковский).

«Поэма памяти С. Есенина»: особенности содержания и музыкальной драматургии, ведущие образные линии (лирико-созерцательная, действенно-активная). Особенности музыкального языка, близость к народным истокам. Лирическая песенность – основа музыки «Поэмы...» (протяжная крестьянская песня, городской романс, частушка.). Роль колокольности.

Музыкальный материал

«Поэма памяти С. Есенина»: «Поет зима...»

Музыка к кинофильму «Метель»: «Романс», «Тройка»

Оркестровая сюита «Время, вперед»

Тема 12. Русская музыка второй половины XX века. Московская композиторская школа (2 часа)

Сложность и противоречивость процессов в искусстве второй половины XX века. Усиление творческих связей между отечественными и зарубежными музыкантами.

Изменение тем и образного содержания музыкальных произведений. Интерес к глубокому раскрытию внутреннего мира, характер исповедальности многих произведений, усиление субъективного начала. Неоромантические тенденции. Отказ от крайностей дерзких экспериментов в музыкальных средствах. Возрождение интереса к классическому и доклассическому искусству. Широкое распространение полистилистики в композиторском творчестве во всех жанрах и средствах музыкального языка. Возрастание интереса к фольклору, как песенному, так и устному.

Плеяда блестящих исполнителей-виртуозов (В. Крайнев, Н. Петров, М. Плетнев, Ю. Башмет, В. Спиваков, П. Коган, С. Ростропович, Е. Образцова, Д. Хворостовский, Л. Казарновская и другие). Конкурсы, фестивали (международный конкурс им. П. Чайковского и другие) и роль в развитии исполнительского мастерства.

Развитие жанра массовой песни. Творчество А. Пахмутовой, Д. Тухманова, Я. Френкеля, В. Баснера, Э. Колмановского, М. Таривердиева и других. Песни для детей В. Шаинского, Г. Гладкова, А. Островского и других. Появление «авторской песни» (Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор, А. Розенбаум, В. Высоцкий, Ю. Ким и другие). Распространение джаза, рок-музыки.

Наиболее известные представители Московской композиторской школы:

Р. Щедрин (род. 1932) – крупнейший композитор России. Самобытность и оригинальность творчества. Богатство образного строя: сочетание в творчестве композитора эпической широты, поэтичности, мягкого юмора и острой сатиры с глубоким драматизмом и трагедийностью.

Жанровое многообразие музыки. Национальный характер творчества композитора, претворение в музыке характерных черт русского фольклора. Особый интерес к современному осмыслению фольклорных жанров. Аккумуляция разнообразного звукового материала современности (строгий хорал и напряженная экспрессия, причитание, плач, озорные частушки и изысканность танца, омузыкаленный говор и кантилена, классика и джаз).

Глубокое своеобразие подхода к созданию произведений в жанре оперы: «Не только любовь» (переосмысление жанровых черт частушки), «Мертвые души» (ярчайшие находки в создании музыкальных портретов).

Сотрудничество с М. Плисецкой в создании лучших балетов («Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и другие). Смелое обновление традиционного жанра балета, его связи с классической русской литературой.

Балет «Кармен – сюита». История создания. Оригинальная трактовка музыки Ж. Бизе. Яркость средств, оркестровых красок.

Появление нового концертного жанра для группы солистов с оркестром – «Озорные частушки» (атмосфера веселого состязания, красочность тембровых находок).

А. Шнитке (1934–1998). Ведущие жанры творчества. Синтез в творчестве композитора классических традиций и разнообразных элементов современной композиторской техники. Интерес к нравственным проблемам искусства. Поиск новых музыкальных средств. Возрождение русских и европейских традиций духовной музыки в хоровых произведениях 80-х годов (Реквием, симфония № 2).

Выдающиеся произведения – Концерт для альта с оркестром, Концерт для виолончели, Концерт для смешанного хора на стихи Г. Нарекаци, Concerto grosso № 1.

«Сюита в старинном стиле» для скрипки и фортепиано – пример тонкого проникновения в стиливые особенности музыки XVII–XVIII веков.

Э. Денисов (1929–1996) – композитор, теоретик, автор критических статей. Яркий новатор, лидер русского музыкального авангарда. Увлечение творчеством М. Мусоргского, Ф. Листа, К. Дебюсси. Живописные образы в творчестве: «Знаки на белом» для фортепиано, «Голубая тетрадь» для сопрано, чтеца, скрипки, виолончели, двух фортепиано, трех групп колоколов, «Жизнь в красном цвете» для голоса и инструментального ансамбля.

Увлечение техникой сонористики. Природа – в центре внимания композитора («Зимний пейзаж» для арфы, «Колокола в тумане» для оркестра и других). Работа в жанре вариаций на темы И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта.

Музыкально-театральные жанры: балет «Исповедь» по роману А. Мюссе, опера «Пена дней».

Произведения зрелого периода творчества: «Романтическая музыка» для гобоя, арфы и струнного трио; Реквием, цикл «Приход весны» и другие.

С. Губайдуллина (1931). В центре творчества – тема души. Роль символики и метафор. Диапазон творчества от музыки к кинофильмам (кинофильмы «Чучело», «Маугли») до крупных полотен (кантата «Ночь в Мемфисе», вокально-симфоническое произведение «Час души», симфония «Слышу... Умолкло...» и другие). Значимость жанра инструментального концерта (концерт для скрипки с оркестром «Offertorium» и другие). Сотрудничество с выдающимися современниками: Г. Кремером, О. Каганом, Г. Рождественским и другими.

Музыкальный материал

С. Губайдуллина. Партита для виолончели, баяна и струнного оркестра «Семь слов на кресте»; симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагменты)

Э. Денисов. Фортепианная пьеса «Знаки на белом»; «Пение птиц» для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты, «Силуэты» для флейты и фортепиано; цикл для хора «Приход весны»

Р. Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные частушки»; балет «Кармен-сюита» (фрагменты); опера «Не только любовь»: частушки Варвары

А. Шнитке. Сюита в старинном стиле; Concerto grosso № 1

Тема 13. Петербургская композиторская школа (1 час)

С. Слонимский (1932–2020) – композитор, пианист, музыковед. Ведущие жанры творчества: опера («Виринея»), опера-баллада «Мария Стюарт»), симфония, балет («Икар»), хоровые циклы, камерно-вокальные циклы («Песни вольницы», «Песни трубадуров»), инструментальные сочинения, музыка для детей, музыка к кинофильмам (кинофильм «Республика ШКИД»). Круг художественных интересов: русская и западноевропейская литература, античность, библейские темы, поэзия русская и восточная. Интерес к джазу (Концерт-буфф), рок-музыке. Использование в творчестве инструментария, характерного для рок-музыки.

В. Гаврилин (1939–1999) – представитель направления «новая фольклорная волна». Сочетание в музыке Гаврилина интонационных пластов крестьянских, городских песен, частушек, плачей. Развитие традиций А. Даргомыжского, М. Мусоргского, Г. Свиридова. Ведущие жанры: вокальные и хоровые.

Вокальный цикл «Русская тетрадь». Содержание (рассказ о женской судьбе). Глубинная связь с народными песенными истоками (диапазон жанров от частушки, скороговорки к плачу). Особенности мелодики, роль речевых интонаций («Страдательная»).

Хоровая симфония-действие «Перезвоны» для солистов, хора, гобоя и ударных. Уникальность литературно-поэтической основы. Черты эпической песенной хоровой симфонии. Опора на народные театрализованные традиции, жанры считалок, скороговорок. Картины народного быта и природы.

Музыкально-сценические произведения: телебалеты «Анюта», «Женитьба Бальзамина», опера «Пешное действо» и другие.

Б. Тищенко (1939–2010). Влияние творчества Д. Шостаковича. Основные жанры – симфония и балет. Эксперименты со звуком, различными приемами композиторской техники.

Особый интерес к истории: балет-оратория «Ярославна» на тему «Слово о полку Игореве». Развитие традиций А. Бородина.

Балеты для детей («Муха-цокотуха»), оперетта «Тараканище».

Музыкальный материал

С. Слонимский. «Песни вольницы»; Концерт-буфф

В. Гаврилин. Балет «Анюта»: танец Анюты

В. Гаврилин. «Перезвоны». «Русская тетрадь»: 1-2 фрагмента по выбору

Б. Тищенко. Балет «Ярославна»: 2-3 фрагмента по выбору

Тема 14. Зарубежная музыкальная литература XX века. Импрессионизм (2 часа)

Одно из самых влиятельных музыкальных течений 1890–1900 годов. Понятие об импрессионизме (от франц. – впечатление). Появление импрессионизма в живописи Франции 70-х годов. Группа художников (Э. Мане, К. Писарро, К. Моне, А. Сислей, Э. Дега, О. Ренуар). Эстетические взгляды импрессионистов. Основа творческого метода – стремление отразить впечатления от окружающего мира, передача «игры» света и цвета. Характерный круг сюжетов, тем и образов. Ведущая роль пейзажных мотивов, оригинальное художественное воплощение человеческих портретов. Новизна технических приемов. Близость к поэтическому символизму (П. Верлен, С. Малларме, А. Рембо, М. Метерлинк).

Музыкальный импрессионизм. Стремление воплотить изменчивые впечатления, тонкие психологические состояния, оттенки субъективных ощущений. Своеобразное преломление образов сказочной фантастики, старины. Интерес к загадочному, непостижимому, причудливому. Культ красоты. Тяготение к программности. Преимущественное обращение к миниатюрным формам. Обогащение красочно-колористических средств выразительности, в особенности ладогармонического языка, инструментовки.

К. Дебюсси (1862–1918). Французский композитор, пианист, музыкальный критик, основоположник музыкального импрессионизма, выдающийся мастер звуковой живописи. Ведущие жанры творчества (фортепианная, симфоническая, камерно-вокальная музыка, опера).

Фортепианное творчество. Круг образов и особый характер программности (пейзажные мотивы, музыкальный портрет, отражение впечатления от произведений искусства, черты поэтического символизма, образы Испании и другие). Новизна музыкального языка, усиление темброво-красочного начала. Создание нового фортепианного стиля.

«24 прелюдии для фортепиано». Завершение развития жанра прелюдии в западноевропейской музыке (после И.С. Баха и Ф. Шопена).

«Лунный свет» (3-я часть «Бергамаской сюиты») – образец тонкой звукописи. Роль тональности, фактуры изложения, динамики.

Симфонический триптих «Ноктюрны». Взаимопроникновение картинно-образного и утонченно-лирического начала. Живописность красочного оркестрового стиля. Яркость темброво-колористических находок.

Музыкальный материал

К. Дебюсси. «24 прелюдии для фортепиано»: «Паруса», «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор», «Паруса»; «Ноктюрны»: «Облака», «Празднества», «Сирены» (по выбору педагога); «Лунный свет» (из «Бергамаской сюиты»); «Детский уголок»: «Кукольный кейкуок»

М. Равель. Болеро. Пavana

Тема 15. Пути развития зарубежного музыкального искусства XX века (обзор наиболее значительных явлений) (3 часа)

Музыкальная культура первой половины XX века.

Противоречивая, сложная картина художественной жизни начала века, рожденная цепью социальных конфликтов. Новое мироощущение. Новые темы, идеи, образы, герои в искусстве. Выражение острого разлада художника с действительностью, протест против милитаризма. Типичный герой – «маленький человек», гибнущий в жестоком мире. Гипертрофия выражения чувств, переживаний, доминирование мрачного тона, настроений отчаяния. Образы гротеска.

«Полифония» стилей: влияние импрессионизма, позднего романтизма на искусство XX века. Зарождение экспрессионизма (от лат. – выражение, выявление) в искусстве

Австрии. Первоначальное появление экспрессионизма в живописи: организации «Мост», «Синий всадник». Композиторы «Новой венской школы». Создание додекафонии А. Шёнбергом.

Эпоха «стилистической революции», рожденная активными поисками новых средств музыкального языка. Острая диссонантность звучания, отказ от традиционных ладогармонических средств. Изменение современного звукового материала (под влиянием достижений технического прогресса). Новые источники звука. Возросшая роль ритма в музыке XX века.

Проникновение в европейскую музыкальную культуру джаза. Его влияние на музыкальный язык современности.

Рождение неоклассицизма как протеста против крайностей экспрессионизма. Попытка по-новому использовать художественный опыт прошлого. Обращение к принципам музыкального мышления, жанрам и формам музыки эпохи Возрождения, барокко и раннего классицизма. Стремление к строгой ясности. Соединение логики полифонического развития с новейшими средствами музыкального языка. Черты конструктивизма. Наиболее яркое выражение стиля неоклассицизма в творчестве И. Стравинского и П. Хиндемита.

Зарождение направления урбанизма (от латинского – городской) в творчестве А. Онеггера, Э. Сати. Культ города.

Пуантилизм (с французского – писать точками, точка). Утверждение пуантилизма в музыке А. Веберна. Лаконизм, скупость звуковых средств, ирреальность образов, элементы символики. Значительность каждого отдельного звука («точки»), созвучия.

Неофольклоризм. Современное переосмысление фольклора. Соединение древних или диалектных пластов фольклора с современными средствами музыкального языка (И. Стравинский, Б. Барток).

Музыкальная культура второй половины XX века.

Обстановка в Западной Европе в послевоенный период. Основные процессы в искусстве. Влияние достижений технического прогресса. Вторая волна авангарда, обновление музыкального языка. Новое в области композиторской техники.

Алеаторика (от латинского – игральная кость, случайность). Провозглашение принципа случайности как главного начала формы, которая рождается в процессе исполнения («принцип жребия») или путем перестановки отдельных разделов. Отказ от традиционной нотной записи: нотная запись как ряд намеков – символов. Композиторы – К. Штокгаузен, П. Булез, Д. Кейдж.

Сонористика (от латинского – звонкий, звучный) – реакция на тотальный сериализм. «Музыка тембров»: на первом плане – краски звучания. Истоки – в музыке XIX – начала XX веков (К. Дебюсси, И. Стравинский). Яркое проявление в музыке К. Пендерецкого.

Полистилистика (от греческого – многих и стиль) – метод введения цитат из подлинных произведений или использование точных стилистических имитаций (на музыке XVII–XIX веков), пример – А. Шнитке, «Сюита в старинном стиле». Использование коллажей (от французского – вклейка), пример – А. Пярт, «Коллаж на тему ВАСН». Позже – синтез стилей. Композиторы – А. Берг, К. Пендерецкий, К. Штокгаузен.

Конкретная музыка – создание композиций с помощью магнитофонной ленты (природные или искусственные звучания). Композиторы – П. Булез, О. Мессиа́н, Жоливе.

Электронная музыка. Использование электронно-акустической и звуковоспроизводящей аппаратуры. Технические параметры, определяемые композитором (продолжительность, диапазон, высота). Новое поколение композиторов – П. Булез (Франция), Л. Ноно (Италия), К. Штокгаузен (Германия), К. Пендерецкий (Польша) и другие.

Музыкальный материал (ознакомление)

А. Шёнберг. Вокальный цикл «Лунный Пьеро»

П. Хиндемит. Цикл для фортепиано «Ludus tonalis»

А. Онеггер. Пасифик-231

К. Пендерецкий. «Полиморфия» для 48 струнных

Д. Лигети. «Приключения» для сопрано, альты, баритона и инструментального ансамбля

К. Штокгаузен. «Песнь отроков» (фрагмент)

А. Пярт. «Коллаж на тему ВАСН»

Б. Барток. «Музыка для струнных, ударных и челесты», 4-я часть

Тема 16. Музыкальная культура Австрии (2 часа)

Богатство традиций в музыкальном искусстве: творчество композиторов венской классической школы, первого композитора-романтика – Ф. Шуберта, симфонистов – А. Брукнера, Г. Малера.

Вена как центр музыкальной жизни Австрии с XVIII века. Музыкальная атмосфера столицы Австрии, активная концертная жизнь, деятельность крупнейших дирижеров (Г. Малер, Г. фон Караян).

Г. Малер (1860–1911) – композитор, выдающийся дирижер. Опора на традиции классиков, романтиков, черты экспрессионизма в позднем творчестве.

Ведущие жанры творчества – симфония, песня. Новаторское развитие традиций Л. ван Бетховена. Синтез жанров симфонии и кантаты. Глубокая философская проблематика творчества в сочетании с демократизмом музыкально-выразительных средств. Малер – крупнейший мастер оркестрового письма. Истоки малеровского тематизма. Связи с народной песней, городским фольклором.

Вокальное творчество. Развитие романтических традиций. Круг тем. Обращение к австрийскому песенному фольклору. Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья». Образный мир цикла.

Первая симфония. Близость традициям венского классицизма. Образный мир симфонии: сплав лирики, героики, иронии, гротеска. Новаторская трактовка симфонического цикла. Финал – драматургический центр. Связи с циклом «Песни странствующего подмастерья».

Влияние творчества Г. Малера на развитие драматического симфонизма (Д. Шостакович, А. Онеггер).

Новая венская школа.

А. Шёнберг (1874–1951) – глава новой венской школы, композитор, педагог, теоретик, дирижер. Труды Шёнберга. Основоположник музыкального экспрессионизма. Круг тем, разнообразие жанров творчества. Поиски нового музыкального языка, принципов музыкальной конструкции, создание додекафонной системы. Серийная техника.

Камерная кантата «Свидетель из Варшавы». Лаконичность произведения, крайняя заостренность музыкального языка. Образы отчаяния, страдания. Соответствие содержания и средств выразительности.

Особенности вокальной партии чтеца-солиста.

А. Берг (1885–1935) – ученик А. Шёнберга. Представитель музыкального экспрессионизма, автор литературных трудов о творчестве композиторов новой венской школы. Основные темы и жанры творчества. Обличительные тенденции против жестокости и насилия, их воплощение в опере «Воццек». Особенности музыкальных средств.

Концерт для скрипки с оркестром. История создания концерта, его скрытая программность. Форма концерта. Значение хора И.С. Баха во 2-й части.

А. Веберн (1883–1945) – ученик А. Шёнберга, дирижер. Основоположник стиля «пуантилизм». Эволюция к абстрактности языка. Специфическая манера изложения. Ирреальность образов, черты мистической символики в отдельных произведениях.

«Пять пьес для оркестра» (опус 10). Особенность исполнительского состава. Строение цикла. Миниатюризм. Лаконизм музыкальных средств.

Музыкальный материал

Г. Малер. Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья»: № 2, 3. Симфония № 1, D-dur (фрагменты)

- А. Шёнберг. Кантата «Уцелевший из Варшавы»; вокальный цикл «Лунный Пьеро»
А. Берг. Концерт для скрипки с оркестром: 1 часть, хорал (2 часть)
А. Веберн. «Пять пьес для оркестра», опус 10

Тема 17. Музыкальная культура Германии (1 час)

Развитие музыкальной культуры Германии до XX века (обзор). Великие музыканты прошлого. Ведущие стилевые направления в музыке немецких композиторов первой половины XX века: романтизм, неоклассицизм, экспрессионизм.

Выдающиеся музыканты, исполнители, дирижеры Германии XX века.

Р. Штраус (1864–1949) – композитор, выдающийся дирижер, музыкальный деятель. Яркий новатор, создатель оригинальных инструментальных и театральных форм.

Ведущие жанры – программная симфоническая поэма и опера. Многообразие жанров в оперном творчестве. Черты экспрессионизма: «Саломея», «Электра». Лирико-комическая опера, оперы в стиле барокко, оперы-buffa («Кавалер розы»).

Развитие традиций Ф. Листа в жанре симфонической поэмы. Литературная основа поэм. Мастерство оркестровки. Разнообразие исполнительских средств. Огромный диапазон образного строя – от лирики, гротеска до экспрессии.

Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель». Новый тип программной симфонической поэмы, построенной на литературно-сюжетной основе. Особенности раскрытия программного содержания. «Портрет» главного героя (тембровые краски двух лейтмотивов). Новаторство в области оркестровых средств.

К. Орф (1895–1982) – педагог-новатор, драматург, актер, видный деятель немецкой музыкальной культуры XX века. Предпочтение наиболее демократичных музыкальных жанров – сценических произведений, связанных со словом. Круг характерных образов. Стремление композитора к глубокой выразительности музыки через самые простые, «элементарные» средства. Простота гармонии и формы. Большое значение метrorитмического начала.

Сценическая кантата «Кармина Бурана» – новый синтетический жанр музыкального искусства (сочетание черт кантаты, оратории, оперы, драматического спектакля и хореографии). Композиция кантаты, опирающаяся на принцип сопоставления контрастных картин и образов. Использование интонаций старинных песен, претворение форм старинного хорального многоголосия. Колоритность оркестра.

«Кармина Бурана» на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Музыкальный материал

Р. Штраус. Опера «Саломея»: танец Саломеи; симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» или «Дон Жуан»

К. Орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана»: хор «О, Фортуна» (пролог), «Ранней весной» (1 картина), «Плач жареного лебедя» (2 картина)

Тема 18. Музыкальная культура Франции (1 час)

Ведущие музыкальные деятели, композиторы, исполнители. Творческие связи с деятелями русской музыкальной культуры. Появление группы «Шести». Состав группы. Эстетические взгляды композиторов (А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайефер). Роль Э. Сати, Ж. Кокто.

А. Онеггер (1892–1955) – композитор, музыкальный деятель, дирижер, педагог. Воплощение высоких этических идеалов в творчестве, обращение к античной, библейской, исторической тематике. Индивидуальное преломление в творчестве стилевых черт экспрессионизма, неоклассицизма. Ведущие жанры творчества: оратории, симфония (вершина – «Литургическая симфония»).

Произведения для оркестра. «Симфонические движения»: № 1 «Пасифик – 231». Зарождение урбанизма. Ведущая идея сочинения. Особенности программы и формы произведения.

Музыкальный материал

А. Онеггер. «Симфонические движения»: № 1 «Пасифик – 231»; оратория «Жанна Д'Арк на костре»: 1-й раздел

Д. Мийо. Сюита для двух фортепиано «Скарамуш», 3 часть – «Бразильера»

Тема 19. Музыкальная культура Польши (1 час)

Традиции музыкальной культуры страны. Творческое объединение «Молодая Польша». Важная роль группы в утверждении национальной музыки. Новаторство в симфоническом жанре.

Появление плеяды талантливых молодых композиторов во второй половине XX века. Важное значение в культурной жизни страны фестивалей и конкурсов (фестиваль современной музыки «Варшавская осень», исполнительские конкурсы – имени Ф. Шопена и другие).

К. Пендерецкий (1933) – композитор, дирижер, крупный общественный деятель польской культуры. Представитель авангарда (ранний период творчества). Эксперименты в области колористики и сонорики. Новое использование традиционных инструментов. Применение шумовых эффектов. Введение новой графической нотации. Интерес к музыкальным традициям позднего романтизма в 60–80-е годы. Работа в жанрах хоровой музыки.

«Полиморфия» для 48 струнных – пример сонористического сочинения. «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных – образец произведения с антивоенной тематикой.

Музыкальный материал

К. Пендерецкий. «Полиморфия», «Трен памяти жертв Хиросимы» (на выбор)

Тема 20. Музыкальная культура США (1 час)

Специфические условия формирования музыкальной культуры страны до XX века. Этапы становления. Развитие жанров американской музыки под влиянием европейского искусства. Формирование жанров афроамериканского фольклора (спиричуэл, блюз). Возникновение регтайма (роль С. Джоплина). Становление композиторской школы США в конце XIX века. Выдающиеся деятели музыкальной культуры (Э. Мак-Доуэлл, Ч. Айвз, Дж. Гершвин, А. Копленд, С. Барбер, Л. Бернштейн, Д. Кейдж). Рождение джаза в конце XIX – начале XX веков.

Дж. Гершвин (1898–1937) – крупнейший американский композитор первой половины XX века, пианист, создатель первой национальной американской оперы. Органическое слияние в музыке Гершвина традиций джаза (элементов афроамериканского фольклора) и форм европейской музыкальной классики. Разработка идей «симфонизации джаза». Оригинальность музыки Гершвина, богатство и своеобразие его мелодического языка, ритма, гармонии.

«Рапсодия в блюзовых тонах». Претворение черт афроамериканского фольклора и раннего джаза. Концертность. Композиция рапсодии. Особенности ладового строя и гармонического языка.

Музыкальный материал

Опера «Порги и Бесс»: колыбельная Клары; марш (выход на пикник); песня Порги и Бесс, песня Спортинг Лайфа

«Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано и оркестра

Резервное время (1 час)