

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ФРАНЦИИ И ЧЕХИИ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема 1. Ж. Оффенбах – создатель жанра оперетты. Драматургия оперетты «Прекрасная Елена».

1. Творческий путь Ж. Оффенбаха.
2. Черты стиля композитора.
3. Драматургия оперетты «Прекрасная Елена».
4. Особенности музыкального языка.
5. Ассимиляция жанров оперы-buffa и оперетты.

Термины: жанр, стиль, опера, оперетта, драматургия, либретто, речитатив, аккомпанемент, оркестровка, тембр, фактура, гармония, аккорд, ритм, метр, пародия, гротеск, ария, дуэт, хор, ансамбль, виолончель.

Выполнить: осветить творческий путь композитора, черты стиля, традиции шансонье, его интерес к театру, исполнительскую деятельность в качестве виолончелиста, создание оперетты, использование античных, сказочных сюжетов, трёх жанров: пародии, комедии нравов лирико-комических спектаклей, признание в Париже, гастроли в Вене, США; охарактеризовать характерные черты жанра оперетты, наличие разговорных диалогов, куплетов, кан-канов, музыкальных пародий, разоблачение безнравственности современного общества в «Прекрасной Елене», «Орфей в аду», черты оперы-buffa, применение финальных ансамблей яркие мелодии, простые гармонии, стройность формы в вокальных номерах, преобладание куплетности, прозрачная инструментовка; проанализировать спектакль «Прекрасная Елена», ассимиляцию жанров оперы-buffa и оперетты, комические ситуации, стройность ансамблей, хоровые эпизоды, меткие характеристики Елены, Париса, Калхаса, Минелая, пародийные моменты.

Литература: [4], [6], [9], [10], [21]

Тема 2. Ш. Гуно – основоположник жанра лирической оперы. «Фауст».

1. Творческий путь композитора.
2. Характерные черты жанра лирической оперы.
3. Опера «Фауст». Драматургия и особенности музыкального языка.
4. Характеристика героев спектакля.

Термины: жанр, стиль, опера, драматургия, либретто, речитатив, аккомпанемент, оркестровка, тембр, фактура, гармония, аккорд, ритм, метр, ария, дуэт, хор, ансамбль, полифония, семантика, камерная музыка, романс, вальс.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь композитора, обучение в Парижской консерватории у Галеви, формирование мировоззрения, эстетического воззрения, получение Римской премии, влечение к театру, работа органистом в церкви, сочинение духовной музыки, близость к школе «нервной чувствительности» Гонкура, создание лирической оперы, стремление к показу обыкновенного человека с его душевными переживаниями; проанализировать оперу «Фауст», различия с сюжетом Гёте, акцент на личной драме героев, показ бытовых сцен, использование вальса, точные музыкальные характеристики героев, совершенные мелодии арий Фауста, куплетов Зибеля, песни о фульском короле Маргариты, виртуозность её арии с жемчугом, сарказм, едкая ирония в куплетах и серенаде Мефистофеля.

Литература: [4], [11], [19], [27].

Тема 3. Л. Делиб и французский музыкальный театр. Опера «Лакме».

1. Творческий путь композитора.
2. Драматургия оперы «Лакме».
3. Особенности музыкального языка.
4. Характеристика героев оперы.

Терминология: жанр, стиль, опера, драматургия, либретто, речитатив, аккомпанемент, оркестровка, тембр, фактура, гармония, аккорд, ритм, метр, ария, дуэт, хор, ансамбль, семантика, романс, экзотика, оперная сцена.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь композитора, его воспитание в музыкальной семье, обучение в Парижской консерватории, работа органистом в церкви, первые сочинения, интерес к музыкальному театру, хормейстер в Гранд-опера, сочинение одноактных комических миниатюр, создание опер «Так сказал король», «Жан де Нивель», «Лакме», утверждение в балетном жанре, драматизация танца, симфонизация балетной музыки в балетах «Коппелия». «Сильвия»; проанализировать лирико-романтическую оперу «Лакме», экзотический сюжет, отметить драматизм сюжета, восточный колорит, драматизм сюжета, образные характеристики нежной, любящей Лакме, выразительность её арии с колокольчиками, суровость брамина Нилаканты.

Литература: [4], [11], [27].

Тема 4. Творчество Ж. Бизе. Опера «Кармен». Сюита из музыки к драме А. Доде «Арлезианка».

1. Жизненный и творческий путь Ж. Бизе.
2. Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Кармен».
3. Характеристика главных героев оперы.
4. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка».

Термины: жанр, стиль, опера, драматургия, либретто, речитатив, аккомпанемент, оркестровка, тембр, фактура, гармония, аккорд, ритм, метр, ария, дуэт, хор, ансамбль, семантика, фольклор, хабанера, сегидилья, сюита, флейта-голубе.

Выполнить: осветить творческий путь композитора, его необычайную одарённость обучением с юных лет в Парижской консерватории, победа на различных конкурсах, получение Римской премии, интерес к музыкальному театру, создание опер «Дон Прокопио», «Искатели жемчуга», «Пертская красавица», музыки к драме Доде «Арлезианка», непризнание на родине, работа в периодической печати в качестве музыкального критика, бескомпромиссность в отстаивании своей точки зрения, яркий литературный стиль статей; проанализировать оперу «Кармен», провал премьерного спектакля, отзыв и пророчество Чайковского, правдивое изображение жизни, быта главных героев, разночтения с сюжетом поэмы Меримэ, введение нового персонажа-антипода Микаэлла, опора на танцевальные ритмы, использование испанского фольклора, мастерство драматургии, создание ярких характеристик Кармен, Хозе, Эскамильо, блеск оркестровых фрагментов, связь увертюры с темами оперы, лейтмотив роковой страсти, сквозное развитие, использование хора мальчиков, прозрачная инструментовка.

Литература: [4], [11], [27].

Тема 5. Творчество С. Франка.

1. Творческий путь композитора.
2. Органная музыка.
3. Драматургия Симфонии d moll.
4. Камерная музыка. Соната для скрипки и фортепиано.

Термины: романтизм, стиль, жанр, симфония, прелюдия и fuga, импровизация, регистр, колористика, камерная музыка, соната, органнй концерт, fuga, фугато, полифония, гармония, тембр, фактура, ритм, орган, фактура.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь композитора, органиста, педагога, обучение в Льежской консерватории, поддержка Листа, сравнивавшего его органнй импровизации с баховскими, исполнение сочинений в Антверпене, Брюсселе, соединение романтической образности с классической ясностью стиля, антитезы восторженности и строгости, свободы высказывания и чёткой структуры, ассимиляция полифонизированности письма с речитативностью, влияние органнй сочинений на особенности музыкального языка; дать оценку лучшим сочинениям, появившимся в 80-е годы (Симфония d moll, соната для скрипки и фортепиано, квартет D dur), их обобщённость, интеллектуализм, особенности драматургии Симфонии d moll, строгость тематизма, полифоническая фактура, приёмы развития, яркие кульминации.

Литература: [4], [11], [27].

Тема 6. К. Сен-Санс – выдающееся явление французской музыкальной культуры.

1. Творческий путь композитора.
2. Инструментальные концерты Сен-Санса.
3. Драматургия оперы «Самсон и Далила».
4. Камерная музыка.

Термины: жанр, стиль, опера, драматургия, либретто, речитатив, аккомпанемент, оркестровка, тембр, фактура, гармония, аккорд, ритм, метр, ария, дуэт, хор, ансамбль, семантика, оперная сцена, инструментальный концерт, программная музыка.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь композитора, многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижёр, музыкальный критик, обучение в Парижской консерватории у Ф. Галеви, работал органистом в соборах Парижа, выступал как пианист и дирижёр в странах Европы, становится доктором Кембриджского университета, членом института Франции; проанализировать стиль композитора, господство светлого настроения, благородной патетики, сдержанного драматизма, чувства радости, динамики движения, портретных характеристик («Карнавал животных»), работу в различных жанрах, прежде всего в области инструментальной музыки виртуозного плана (Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром, фортепианные концерты, виолончельный концерт), создание оперы «Самсон и Далила»; отметить контрастную драматургию, ораториальность, увлечение ориентализмом, значительность роли хора, выразительность вокальных партий, характеристику Далилы, красоту её арии обольщения, музыкально-критическую деятельность.

Литература: [4], [11], [27].

Тема 7. Творчество Ж. Массне.

1. Творческий путь композитора.
2. Опера «Манон» в контексте жанра лирической оперы.
3. Характеристика главных героев оперы.
4. Балет «Вертер».

Термины: жанр, стиль, опера, драматургия, либретто, речитатив, аккомпанемент, оркестровка, тембр, фактура, гармония, аккорд, ритм, метр, фольклор, ария, дуэт, хор, ансамбль, семантика, оперная сцена, камерная музыка.

Выполнить: осветить творческий путь композитора, его обучение в Парижской консерватории, получение Римской премии, пребывание в Германии, Австро-Венгрии, педагогическая работа в Парижской консерватории (профессор по классу композиции), сочинение вокальных циклов, оперы «Дон Сезар де Базан», оратории-оперы «Мария Магдалина», лирическо-экзотической оперы «Кароль Лахорский», вершины творчества оперы «Манон» и балета «Вертер»; проанализировать оперу «Манон», её яркий мелодический стиль, сочетание декламационности с напевностью, создание музыкальных характеристик главных героев – нежной, непосредственной Манон и её возлюбленного капитана де Грие, выразительность ансамблей, яркость бытовых сцен, опора на французский фольклор, лучшие традиции жанра лирической оперы.

Литература: [4], [11], [27].

Тема 8. Чешская музыкальная культура

1. Чешская музыкальная культура. Движение «будителей».
2. Творческий портрет Б. Сметаны.
3. Симфоническое творчество. Цикл «Моя Родина».
4. Творческий путь А. Дворжака.
5. Сквозное развитие на примере Девятой симфонии «Из Нового Света».
6. Камерная музыка. Трио «Думки».

Термины: жанр, стиль, опера, драматургия, либретто, речитатив, аккомпанемент, оркестровка, тембр, фактура, гармония, аккорд, ритм, метр, ария, дуэт, хор, ансамбль, семантика, романс, оперная сцена, инструментальный концерт, струнный квартет, фортепианное трио, симфоническая поэма.

Выполнить: осветить музыкальную культуру Чехии, историческую миссию чешского народа, деятельность «будителей», расцвет национальной культуры в середине XIX-го ст., народные песни и танцы, самобытность фольклора; дать характеристику основоположнику чешской классической музыки Б. Сметане, его достижениям в области национального оперного искусства и программного симфонизма, многогранности творческой личности: композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, оптимистическая направленности творчества, вкладу в художественную культуру Чехии; проанализировать творческий путь, черты стиля, опору на национальные традиции, оперу «Проданная невеста», демократизм музыкального языка, использование танцевальных жанров, роль польки, черты драматургии, симфонический цикл «Моя Родина», образные и тематические связи между 6-ю поэмами, патриотическую направленность; рассмотреть творческий путь А. Дворжака (1841-1904), патриотическую направленность творчества, героические образы, опору на чешский фольклор, черты стиля, многогранность творческого поиска, яркий мелодизм, рельефность образов, оркестровый стиль, дирижерскую и музыкально-общественную деятельность, педагогическую работу в США, создание «Славянских танцев», Симфония № 9 «Из Нового Света», её сквозное развитие, Концерт для виолончели с оркестром, трио «Думки». Оперное творчество.

Литература: [1], [4], [8], [11], [12], [17], [27], [28].

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ, НОРВЕГИИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема 9. Г. Малер – гениальный композитор-симфонист.

1. Творческий путь композитора.
2. Черты стиля Малера.
3. Инновации цикла Первой симфонии.
4. Драматургия и особенности музыкального языка Четвёртой симфонии.

Термины: стиль, романтизм, жанр, симфония, сонатно-симфонический цикл, вокальный цикл, экспозиция, разработка, реприза, кода, кульминация, драматургия, полифония, гармония, сквозное развитие, фактура, лейттебр, лейтмотив, фугато, программность, камерная музыка.

Выполнить: рассмотреть музыкальную культуру Австрии, творческий путь, черты стиля Г. Малера, его мировоззрение художника-гуманиста, многогранность творческой личности: композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, годы учёбы в Вене, влияние её интеллектуальной атмосферы на формирования облика гения, его дирижерскую деятельность в Венском, Пражском, Будапештском оперных театрах, Метрополитен-опера;

охарактеризовать философские концепции его симфоний, их масштабность, выразительность тематического материала, новации в области формы и музыкального языка, проанализировать Симфонии с хором, использование сольного пения. Обращение к сборнику народных немецких стихов «Волшебный рог мальчика».

Первая симфония. Драматургия цикла, образное содержание, конфликт героя с окружающим несовершенным миром, проникновенная лирика в средних разделах второй и третьей частях, гротеск III-й части, образы природы в финале. Четвёртая и Пятая симфонии.

Литература: [1], [6], [23]

Тема 10. Р. Штраус – последний романтик, великий представитель немецкого романтизма.

1. Жизненный и творческий путь Р. Штрауса.
2. Черты стиля композитора.
2. Симфонические поэмы «Дон Жуан», «Тиль Улленшпигель», «Дон Кихот».
3. Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Электра».

Термины: стиль, романтизм, экспрессионизм, жанр, симфония, вокальный цикл, экспозиция, разработка, реприза, кода, кульминация, драматургия, полифония, гармония, сквозное развитие, фактура, лейттебр, лейтмотив, программность, камерная музыка, симфоническая поэма, опера, либретто.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь немецкого композитора, дирижёра, общественного деятеля, работа дирижёром с оркестрами Мюнхена, Веймара, Берлина, участие в Байретских фестивалях, гастроль в странах Европы и США, мировое признание, становится председателем Всегерманского музыкального союза, доктором Гейдельбергского и Оксфордского университетов, переезд в Швейцарию, осветить работу в разных жанрах, приоритет симфонической музыки и оперного искусства, создание одночастных программных симфонических поэм с лейтмотивной системой, методом монотематизма, яркими образами, образительными моментами, театральностью музыки («Дон Жуан», «Тиль Улленшпигель», «Дон Кихот» и др.), красочность оркестрового письма, философские размышления о жизни и смерти в поэмах «Смерть и просветление» по Шопенгауэру и «Так говорил Заратустра» по Ницше, автобиографической «Домашней симфонии», «Альпийской симфонии»; проанализировать оперное творчество, влияние Вагнера, эволюцию стиля композитора, преобладание сложных гармоний, неаккордовых звуков, усложнения тонального плана, увлечение античными сюжетами, мифологией («Электра», «Соломея», «Ариадна в Наксосе»), резкая эксцентричность, ошеломляющие контрасты, характерные для экспрессионизма, поворот к неоклассицизму в лирико-комической опере «Кавалер розы», создание романтической мистерии-сказки «Женщина без тени».

Литература: [1], [2], [6], [11], [23].

Тема 11. Э. Григ – основоположник норвежской классической музыки.

1. Творческий портрет композитора.
2. Черты стиля Грига.
3. Фортепианное творчество. «Лирические пьесы».
4. Романсы и песни Грига.
5. «Пер Гюнт» – выдающееся произведение в области театральной музыки.

Термины: стиль, романтизм, жанр, сюита, соната, сонатно-симфонический цикл, вокальный цикл, экспозиция, разработка, реприза, кода, кульминация, драматургия, гармония,

фактура, программность, камерная музыка, романс, театральная музыка, инструментальный концерт.

Выполнить: осветить музыкальную культуру Норвегии, творчество Э. Грига – основоположника норвежской классики, связь его творчества с прогрессивными общественными и художественными течениями, особенности норвежской народной музыки и её влияние на формирование важнейших черт стиля Грига, образы народной поэзии, норвежской природы, эстетические концепции, реалистическое направление творчества; охарактеризовать фортепианное творчество «Лирические пьесы, Концерт для фортепиано с оркестром, драматургию цикла, самобытность музыкального языка, проанализировать сонаты для скрипки и фортепиано, импровизационные принципы формообразования, жанровые признаки, вокальное творчество, выразительность мелодии, образы «лесной романтики», элементы танцевальности, музыку к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», использование сказочных образов, народных танцев, поэтичность лирических фрагментов, выразительность оркестра.

Литература: [1], [4], [18], [19].

Тема 12. Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси.

1. Импрессионизм. Характеристика особенностей стиля.
2. Творческий портрет К. Дебюсси.
3. Фортепианные циклы. Прелюдии.
4. Симфоническое творчество Дебюсси.

Термины: стиль, импрессионизм, жанр, симфоническая поэма, прелюдия, сюита, реприза, кода, кульминация, драматургия, фактура, гармония, ритм, метр, аккорд, модуляция, эллипсис, программность, камерная музыка, нюансировка, штрихи, регистр, сонорность, семантика.

Выполнить: осветить французскую музыкальную культуру, творческий метод импрессионизм, связь с живописью, похожие темы, образы, приёмы воплощения, творчество К. Дебюсси – выдающегося композитора, пианиста, представителя импрессионизма, тематику произведений, музыкальные пейзажи, портретные зарисовки, жанровые сценки, творческий путь, черты стиля, особенности музыкального языка, многотерцовые аккордовые комплексы, колористику регистров, тяготение к простым формам, отсутствие сонатно-симфонического цикла, использование старинных ладов, сопоставление трезвучий в далёких тональностях; охарактеризовать фортепианное творчество, использование колористики инструмента, стройность и цельность композиции, создание нового фортепианного стиля, многогранность фактуры, сложный гармонический язык, использование крайних регистров с целью достижения звукового объёма; проанализировать прелюдии – цикл миниатюрных музыкальных картин с самостоятельным художественным образом, его программность, фортепианные циклы «Образы», «Детский уголок», фортепианные произведения «Сады под дождём», «Остров радости», симфоническое творчество, Прелюд «Послеполуденный отдых фавна», три симфонических эскиза «Море», «Ноктюрны».

Литература: [9], [13], [14], [15].

Тема 13. Творчество М. Равеля.

1. Творческий путь М. Равеля.
2. Фортепианная музыка.
3. Симфоническое творчество. Испанская рапсодия.
4. Сюита из балета «Дафнис и Хлоя».

Термины: стиль, импрессионизм, жанр, инструментальный концерт, сонатно-симфонический цикл, сонатина, сюита, рапсодия, балет, опера, либретто, экспозиция, разработка, реприза, кода, кульминация, драматургия, гармония, фактура, программность, камерная музыка, семантика.

Выполнить: осветить творческий путь Равеля, обучение в Парижской консерватории, увлечение музыкой романтиков, русских композиторов, интенсивная творческая деятельность, создание фортепианных циклов «Отражения», «Ночной Гаспар», «Испанской рапсодии», оперы «Испанский час», балета «Дафнис и Хлоя», вступление в качестве добровольца в действующую армию в годы первой мировой войны, посвящение сюиты «Гробница Куперена» и фортепианного концерта для левой руки героям войны; охарактеризовать стиль композитора, воспевание природы, идеалов гармонии и красоты, сдержанность выражения, интеллектуализм его музыки, переплетение в творчестве различных эстетико-стилевых тенденций, классицизма, романтизма, импрессионизма, неоклассицизма, тяга к рельефному тематизму с опорой на народные истоки, чёткой структуре, сонатной форме, интерес к французскому, испанскому фольклору, яркий оркестровый стиль с изысканными красками, использование линейной полифонии, политональности, полиритмии, элементов джаза; отметить применение танцевальности с использованием менуэта, вальса, хабанеры, болеро, фокстрота.

Литература: [5], [13], [15], [16], [20].

Тема 14. Дж. Пуччини – последний представитель итальянского bel canto.

1. Творческий путь композитора.
2. Мими и Мюзетта – два образа-антипода в опере «Богема».
3. Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Тоска».
4. Характеристика одноактных опер «Сестра Анжелика», «Плащ», Джанни Скикки» в контексте позднего стиля композитора.

Термины: стиль, веризм, реализм, жанр, кульминация, опера, либретто, драматургия, речитатив, ария, каватина, ансамбль, хор, bel canto, увертюра, оркестровка, гармония, сквозное развитие, фактура, лейттемир, лейтмотив, фугато, семантика, агогика, ассимиляция, контрапункт.

Выполнить: охарактеризовать творческий путь композитора, обучение в Миланской консерватории, игра на органе, пение в церковном хоре, создание инструментальных и вокальных сочинений, первой оперы «Виллисы» (влияние романтической оперы), влияние веризма на выбор сюжетов с обыкновенными героями из реальной жизни, создание «Манон Леско» с мелодиями широкого дыхания, выразительностью декламационных и оркестровых эпизодов, признание музыкальной общественности, «Богемы» с романтической одухотворённостью, гибкой драматургией, чередованием лирических и радостных эпизодов, сквозным развитием, монологами, системой лейтмотивов; проанализировать оперы центрального и позднего периодов с эволюцией стиля композитора, стиль большой оперы в «Тоске» с развёрнутыми дуэтами, эффектными финалами, сопоставлением контрастных сфер в кульминациях, новый тип драматургии, близкий монодраме, лирическая камерность оперы «Чио-Чио-сан», использование национального колорита, вершина композиторского

творчества – опера «Турандот», полнота жизненных эмоций, сильные человеческие страсти героев, сочетание героики, трагедийности и лирики, применение национальных китайских ударных инструментов; отметить создание опер «Девушка с Запада» и 3-х одноактных: «Сестра Анжелика», «Плащ», «Джанни Скикки».

Литература: [2], [6], [9], [11], [24],[25], [26], [27], [29].