

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И. А. Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
(ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА)**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль - Музыковедение

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. Единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
3	5	216/6	68	52	16	36	-	3	5	216/6	16	8	8	92		Экзамен
	6		72	56	16	40			6		16	8	8	92	+	Экзамен
			140	108	32	76	-	<i>Всего</i>			32	16	16	184	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработала, профессор _____ Е. Я. Михалёва.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г. Зав. кафедрой _____ Е. Я. Михалёва

Согласовано: Декан факультета муз. искусства _____ С. В. Черникова _____ 30.08. 2019 г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История мировой музыкальной культуры» имеет статус вариативной дисциплины ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам

3 курса (V, VI семестр) направления подготовки 53.03.06 Музыкальное и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются история западноевропейской музыки XIX – начала XX века, включая творчество композиторов-романтиков, импрессионистов, эволюцию жанров,

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:

1. Ж. Оффенбах – создатель жанра оперетты. Драматургия оперетты «Прекрасная Елена».
2. Ш. Гуно – основоположник жанра лирической оперы.
3. Л. Делиб и французский музыкальный театр.
4. Творчество Ж. Бизе.
5. Творчество С. Франка.
6. К. Сен-Санс – выдающееся явление французской музыкальной культуры.
7. Творчество Ж. Массне.
8. Чешская музыкальная культура
9. Г. Малер – великий композитор-симфонист.
10. Р. Штраус – великий представитель немецкого романтизма.
11. Э. Григ – основоположник норвежской классической музыки.
12. Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси.
13. Творчество М. Равеля.
14. Дж. Пуччини – последний представитель итальянского bel canto.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос;
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);

итоговый контроль в форме экзамена в V и VI семестрах.

По учебному плану на курс «История мировой музыкальной культуры» отведены аудиторские часы и самостоятельная работа студентов. На лекционных занятиях даётся характеристика творчества композиторов, музыкальных жанров и стилей, анализируются и прослушиваются произведения. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы с обязательным анализом изучаемых произведений, их мелодики, ритма, формы, лада, фактуры и т.п.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «История мировой музыкальной культуры» в V и VI семестрах в объеме 216 часов, что соответствует 6 зачетным единицам. Из них 140 часов аудиторных занятий, 76 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 16 часов, самостоятельных 92. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения экзаменом в V и VI семестрах.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «История мировой музыкальной культуры» является формирование общей музыкально-эстетической культуры студентов; профессиональное воспитание и обучение, способствующее развитию художественно-исторического мышления, понимания идейно-гражданственной значимости и специфики музыкального искусства, его места и роли в общественном процессе.

Учебная дисциплина «История мировой музыкальной культуры» является одной из важных дисциплин в формировании музыканта-профессионала. Курс предусматривает изучение исторических условий возникновения и развития музыкальных жанров и стилей, их содержания, взаимосвязи с литературой, изобразительным искусством. Его усвоение способствует формированию художественного кругозора студентов, пониманию непрерывности культурного развития человечества на протяжении тысячелетий.

Содержание лекционного курса составляет рассмотрение основных проблем исторического развития зарубежного музыкального искусства, связанного с содержанием общегуманитарных дисциплин и истории искусств.

Задачи дисциплины:

- воспитание у студентов понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры, своеобразия и особенностей музыкальных культур разных общественных формаций и народов;
- раскрытие неразрывной связи исторического процесса развития зарубежного музыкального искусства с процессом исторического развития общества;
- показать влияние творчества выдающихся композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества;
- ориентировать студентов на достижения в исполнительской практике;
- научить самостоятельно анализировать сочинения различных жанров.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «История мировой музыкальной культуры» имеет статус по профилю и является подготовкой для освоения других сопутствующих дисциплин, в первую очередь специальным классом, который логически, содержательно и методически связан с указанной дисциплиной, опирается на её содержание.

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный класс» способствует успешному овладению студентами дисциплины «История мировой музыкальной культуры».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «История мировых цивилизаций», «Философия», «Литература», «История театрального искусства», «История изобразительного искусства». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-4	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований
ОПК-5	готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, ответственно относиться к своей трудовой деятельности
ОПК-6	способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания
ОПК-8	владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода
ПК-2	способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам
ПК-3	способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
ПК-4	способностью участвовать в информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики
ПК-5	способностью руководить научно-исследовательской работой (как отдельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты на иностранных языках

ПК-6	способностью осуществлять исследования по изучению социально-культурной среды, в том числе зрительской (слушательской) аудитории
ПК-10	способностью организовывать консультации по музыкально-культурным и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
ПК-12	способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля
ПК-13	способностью осуществлять постоянную связь со СМИ с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры, готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и других акций, организовывать работу по пропаганде музыкального и музыкально-театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)
ПК-14	способностью осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-15	способностью разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), выступать с лекциями, умением комментировать исполняемые в лекциях (лекциях-концертах) произведения
ПК-16	способностью освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах
ПК-17	способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций
ПК-19	способностью осуществлять авторскую журналистско-критическую деятельность в форме статей, крупных обзоров, книг (разделов книг)
ПК-20	способностью организовывать издательскую деятельность в учреждениях культуры и искусства
ПК-21	способностью осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий)

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен **знать**:

- основные жанры музыкального искусства;
- художественные стили в искусстве;
- особенности творческой индивидуальности выдающихся композиторов;
- основные средства музыкальной выразительности;

должен владеть **навыками:**

– анализа музыкального текста сочинения с определением его структуры, образного содержания;

– определения основных методов развития.

Курс построен по принципу хронологической последовательности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		Л	П		Инд	с.р.		л	п	Лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ФРАНЦИИ И ЧЕХИИ I ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ.												
(V СЕМЕСТР)												
Тема 1. Ж. Оффенбах – создатель жанра оперетты. Драматургия оперетты «Прекрасная Елена».	12	4	2	-	-	6	12	1	1	-	-	10
Тема 2. Ш. Гуно – Основоположник жанра лирической оперы.	12	6	2	-	-	4	13	-	1	-	-	12
Тема 3. Л. Делиб и Французский музыкальный театр	12	4	2	-	-	6	12	1	1	-	-	10
Тема 4. Творчество Ж. Бизе.	12	6	2	-	-	4	15	2	1	-	-	12
Тема 5. Творчество С. Франка.	10	4	2	-	-	4	14	1	1	-	-	12
Тема 6. К. Сен-Санс – выдающееся явление французской музыкальной культуры.	16	10	2	-	-	4	14	1	1	-	-	12
Тема 7. Творчество Ж. Массне.	12	6	2	-	-	4	11	1	-	-	-	10
Тема 8. Чешская музыкальная культура. Б. Сметана. А. Дворжак.	18	12	2	-	-	4	17	1	2	-	-	14
Всего по I разделу	108	52	16	-	-	36	108	8	8	-	-	92
РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ, НОРВЕГИИ, ИТАЛИИ II ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА												
(VI СЕМЕСТР)												
Тема 9. Г. Малер – великий композитор-симфонист	22	10	4	-	-	8	22	2	2	-	-	18
Тема 10. Р. Штраус – великий представитель немецкого романтизма	20	10	2	-	-	8	20	2	2	-	-	16

Тема 11. Э. Григ – основоположник норвежской классической музыки.	10	6	2	-	-	2	14		1	-	-	12
Тема 12. Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси.	20	10	2	-	-	8	8	2	-	-	-	16
Тема 13. Творчество М. Равеля.	22	12	2	-	-	8	8	1	1	-	-	16
Тема 14. Дж. Пуччини – последний представитель итальянского bel canto.	18	8	4		-	6	14	1	2	-	-	14
Всего по II разделу	112	56	16	-	-	40	108	8	8	-	-	92
Всего по I и II разделу	220	108	32			76	216	16	16			184

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ФРАНЦИИ И ЧЕХИИ I ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ.

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

Творческий путь композитора (1819 – 1880), черты стиля, традиции шонсонье, его интерес к театру, исполнительская деятельность в качестве виолончелиста, создание оперетты, использование античных, сказочных сюжетов, трёх жанров: пародии, комедии нравов лирико-комических спектаклей, признание в Париже, гастроль в Вене, США.

Характерные черты жанра оперетты, наличие разговорных диалогов, куплетов, канканов, музыкальных пародий, разоблачение безнравственности современного общества в «Прекрасной Елене», «Орфее в аду», черты оперы-buffa, применение финальных ансамблей яркие мелодии, простые гармонии, стройность формы в вокальных номерах, преобладание куплетности, прозрачная инструментовка.

Драматургия оперетты «Прекрасная Елена», ассимиляция жанров оперы-buffa и оперетты, комические ситуации, стройность ансамблей, хоровые эпизоды, меткие характеристики Елены, Париса, Калхаса, Минелая, пародийные моменты.

Тема 2. Ш. Гуно – основоположник жанра лирической оперы.

Творческий путь Ш. Гуно (1818 – 1893), обучение в Парижской консерватории у Ф. Галеви, формирование мировоззрения, эстетических взглядов, 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, картин реальной жизни.

Опера «Фауст», разночтения с сюжетом Гёте, акцент на личной драме героев, показ бытовых сцен, использование вальса, марша, 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.

Тема 3. Л. Делиб и французская лирическая опера.

Творческий путь Делиба (1836 – 1891), 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».

Лирико-романтическая опера «Лакме», экзотический сюжет, стройная драматургия, восточный колорит, драматизм сюжета, образные характеристики нежной, любящей Лакме, выразительность её арии с колокольчиками, суровость брамина Нилаканты.

Тема 4. Творчество Ж. Бизе.

Творческий путь композитора (1838 – 1875), его необычайная одарённость обучение 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 А. Доде «Арлезианка», непризнание на родине, работа в периодической печати в качестве музыкального критика, бескомпромиссность в отстаивании своей точки зрения, яркий литературный стиль статей.

Опера «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.

Тема 5. Творчество С. Франка.

Творческий путь композитора (1830 – 1890), органиста, педагога, обучение в Льежской консерватории, поддержка Листа, сравнивавшего его органные 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 органных 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.

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

Творческий путь композитора (1835 – 1921), многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижёр, музыкальный критик, обучение в Парижской консерватории у Ф. Галеви, работа органистом в соборах Парижа, выступления как пианиста и дирижёра в странах Европы, присвоение почётного звания доктор Кембриджского университета, член института Франции.

Черты стиля композитора, господство светлого настроения, благородной патетики, сдержанного драматизма, чувства радости, динамики движения, портретных характеристик («Карнавал животных»), работа 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», контрастность драматургии, ораториальность, увлечение ориентализмом, значительность роли хора, выразительность вокальных партий, характеристика Далилы, красоту её арии обольщения, музыкально-критическая деятельность.

Тема 7. Творчество Ж. Массне.

Творческий путь композитора (1842 – 1912), 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».

Опера «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.

Тема 8. Чешская музыкальная культура. Б. Сметана. А. Дворжак.

Музыкальная культура Чехии, историческая миссия чешского народа, деятельность «будителей», расцвет национальной культуры в середине XIX-го ст., народные песни и танцы, самобытность фольклора.

Основоположник чешской классической музыки Б. Сметана (1824 – 1884), его достижения в области национального оперного искусства и программного симфонизма, многогранность творческой личности: композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, оптимистическая направленность творчества, вклад в художественную культуру Чехии.

Творческий путь, черты стиля, опора на национальные традиции, опера «Проданная невеста», демократизм музыкального языка, использование танцевальных жанров, роль польки, черты драматургии, симфонический цикл «Моя Родина», образные и тематические связи между 6-ю поэмами, патриотическая направленность.

Творческий путь А. Дворжака (1841-1904), патриотическая направленность творчества, героические образы, опора на чешский фольклор, черты стиля, многогранность творческого поиска, яркий мелодизм, рельефность образов, оркестровый стиль, дирижерская и музыкально-общественная деятельность, педагогическая работа в США, создание «Славянских танцев», Симфония № 9 «Из Нового Света», её сквозное развитие, Концерт для виолончели с оркестром, трио «Думки». Оперное творчество.

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ, НОРВЕГИИ, ИТАЛИИ И ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА (VI СЕМЕСТР)

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

Музыкальная культура Австрии, творческий путь, черты стиля Г. Малера (1860 – 1911), 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.

Философские концепции симфоний Малера, 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.

Тема 10. Р. Штраус – выдающийся представитель немецкого романтизма.

Творческий путь немецкого композитора, дирижёра, общественного деятеля (1864 – 1949), работа дирижёром с оркестрами Мюнхена, Веймара, Берлина, участие в Байретских фестивалях, гастрольные поездки в странах Европы и США, мировое признание, становится председателем Всегерманского музыкального союза, доктором Гейдельбергского и Оксфордского университетов, переезд в Швейцарию.

Работа в разных жанрах, приоритет симфонической музыки и оперного искусства, создание одночастных программных симфонических поэм с лейтмотивной системой, методом монотематизма, яркими образами, изобразительными 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, автобиографическая «Домашняя симфония», «Альпийская симфония».

Оперное творчество, влияние Вагнера, эволюция 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 мистории-сказки «Женщина без тени».

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

Музыкальная культура Норвегии, творчество Э. Грига (1843 – 1907) – основоположника норвежской классики, связь его наследия 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.

Фортепианная музыка: «Лирические пьесы, Концерт для фортепиано с оркестром, драматургия цикла, самобытность музыкального языка.

Сонаты для скрипки и фортепиано, импровизационные принципы формообразования, жанровые признаки; вокальное творчество, выразительность мелодии, образы «лесной романтики», элементы танцевальности; музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», использование сказочных образов, народных танцев, поэтичность лирических фрагментов, выразительность оркестра.

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

Французская музыкальная культура, творческий метод импрессионизм, связь с живописью, похожие темы, образы, приёмы воплощения. Творчество К. Дебюсси (1862 – 1918) – выдающегося композитора, пианиста, представителя импрессионизма, тематика произведений, музыкальные пейзажи, портретные зарисовки, жанровые сценки.

Творческий путь, черты стиля, особенности музыкального языка, многотерцовые аккордовые комплексы, колористика регистров, тяготение к простым формам, отсутствие сонатно-симфонического цикла, использование старинных ладов, сопоставление трезвучий в далёких тональностях.

Фортепианное творчество, использование красочности инструмента, стройность и цельность композиции, создание нового фортепианного стиля, многогранность фактуры, сложный гармонический язык, использование крайних регистров с целью достижения звукового объёма.

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».

Тема 13. Творчество М. Равеля.

Творческий путь Равеля (1875 – 1937), 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.

Черты стиля 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, применение танцевальности с использованием менуэта, вальса, хабанеры, болеро, фокстрота.

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

Творческий путь композитора (1858 – 1924), 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.

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, создание опер «Девушка с Запада» и 3-х одноактных: «Сестра Анжелика», «Плащ», «Джанни Скикки».

7. 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 фюльском 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 обучение 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 Микаэлле, 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 органнне 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 органннх 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, гастроли 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, изобразительными 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].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в V и VI семестрах студентами **заочной формы обучения**, являясь альтернативой практических (семинарских) занятий студентов очной формы обучения. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером, предварительно изучив соответствующую литературу. Изложение теоретических сведений должно отличаться грамотностью, композиционной четкостью, логичностью, возможна иллюстрация нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4, шрифт 12. Общий объём – до 20 страниц. Поля – 2 см.

V СЕМЕСТРА

Вариант 1.

Ж. Оффенбах – основоположник жанра оперетты. Драматургия «Прекрасной Елены».

Вариант 2

Творчество К. Сен-Санса. Опера «Самсон и Далила».

Вариант 3

Ш. Гуно – создатель жанра лирической оперы. «Фауст» в контексте жанра.

VI СЕМЕСТРА

Вариант 1

Драматургия и особенности музыкального языка Четвёртой симфонии Г. Малера

Вариант 2

Симфоническая поэма «Дон Кихот» Р. Штрауса.

Вариант 3

Сюита из балета «Дафнис и Хлоя» М. Равеля.

Вариант 4

Образ Тоски из одноимённой оперы Дж. Пуччини.

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Экзаменационные требования

Студент должен знать темы 5 и 6 семестров, уметь логически точно изложить его, ответить на два вопроса экзаменационного билета, выполнить третье задание – определение на слух примеров из музыкальной викторины.

V СЕМЕСТР

1. Творческий портрет Ж. Оффенбаха.
2. Ш. Гуно – основоположник жанра лирической оперы.
3. Л. Делиб и французский музыкальный театр.
4. Творческий портрет Ж. Бизе.
5. С. Франк – выдающееся французский композитор-романтик.
6. Творческий портрет К. Сен-Санса.
7. Жизненный и творческий путь Ж. Массне.
8. Чешская музыкальная культура.
9. Б. Сметана – основоположник чешской музыкальной классики.
10. Творческий портрет А. Дворжака.
11. На перекрестке жанров. Оперетта Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».
12. Опера «Фауст» Ш. Гуно в контексте жанра лирической оперы.
13. Драматургия оперы Л. Делиба «Лакме».
14. Образ Кармен из одноименной оперы Ж. Бизе.
15. Симфония d moll С. Франка в аспекте романтического стиля.
16. Инструментальные концерты К Сен-Санса.
17. Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Манон» Ж. Массне.
18. Симфоническое творчество Б. Сметаны. Цикл «Моя Родина».
19. Сквозное развитие на примере Девятой симфонии «Из Нового Света» А. Дворжака.
20. Цикл «Думки» А. Дворжака – выдающееся произведение мировой камерной музыки.

VI СЕМЕСТР

1. Творческий портрет Г. Малера.
2. Черты стиля Г. Малера.
3. Черты стиля Р. Штрауса.
4. Творческий портрет Э. Грига.
5. Фортепианное творчество Э. Грига.
6. Импрессионизм в музыке.
7. Творческий портрет К. Дебюсси.
8. Творческий портрет М. Равеля.
9. Жизненный и творческий путь Дж. Пуччини.
10. Черты стиля Дж. Пуччини.
11. Инновации Первой симфонии Г. Малера.
12. Драматургия Четвёртой симфонии Г. Малера.
13. Симфоническая поэма «Дон Жуан» Р. Штрауса.
14. «Пер Гюнт» Э. Грига – выдающееся произведение в области театральной музыки
15. Фортепианное творчество К. Дебюсси. Прелюдии.
16. Симфоническое творчество К. Дебюсси.
17. Симфоническое творчество М. Равеля. Испанское капричио. Болеро.
18. Фортепианное творчество М. Равеля
19. Мими и Мюзетта – два образа антипода в опере «Богема» Дж. Пуччини.

20. Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Тоска» Дж. Пуччини.

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для овладения знаниями предмета предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «История мировой музыкальной культуры» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «История мировой музыкальной культуры» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение музыкальных произведений;
- просмотр и обсуждение видеофильмов соответственно программе изучения курса.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания курса ИММК, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; способен проанализировать музыкальное произведение, определить примеры из музыкальной литературы, ответить на дополнительные вопросы, разбирается в особенностях стилей и жанров.
Хорошо (4)	Студент проявляет глубокие знания курса ИММК, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; допускает незначительные ошибки в анализе музыкального произведения, определяет музыкальные примеры, отвечает на дополнительные вопросы, разбирается в особенностях стилей и жанров.
Удовлетворительно (3)	Студент недостаточно глубоко владеет знаниями курса ИММК; допускает ошибки в анализе музыкального произведения, определении примеров из музыкальной литературы, не точно отвечает на дополнительные вопросы, неуверенно раскрывает особенности стилей и жанров.
Неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания курса ИММК, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, не умеет анализировать музыкальное произведение, плохо знает примеры из музыкальной литературы

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Асафьев Б. В. О симфонической и камерной музыке : пояснения и приложения к программам симфонических и камерных концертов / Б. Асафьев. — Л. : Музыка, 1981. — 216 с.](#)
2. [Музыкальная литература зарубежных стран : учеб.пособ.. Вып. 6 / сост.И.Гивенталь, Л.Щукина, Б.Ионин. — М. : Музыка, 1994. — 481 с. : нот.](#)
3. [Гивенталь И. Музыкальная литература : Вып. 1 : Г. Ф. Гендель , И. С. Бах / И. Гивенталь, Л. Щукина. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Музыка, 1986. — 444 с. : нот.](#)
4. [Гивенталь И. Музыкальная литература. Вып. 2 : К. В. Глюк, Й. Гайдн, В. А. Моцарт. — М. : Музыка, 1984. — 480 с. : нот.](#)
5. [Музыкальная литература зарубежных стран : учеб.пособ. / Сост.И.Гивенталь, Л.Щукина, Б.Ионин. — Вып.7. — М. : Музыка, 2005. — 448 с.](#)
6. [Друскин М. С. История зарубежной музыки : Вып. 4: вторая половина XIX века. — 6-е изд. — М. : Музыка, 1983. — 528 с.](#)
7. [Конен В. История зарубежной музыки : с 1789 года до середины XIX века, Вып. 3. — 7-е изд., перераб., доп. — М. : Музыка, 1989. — 544 с.: нот.](#)
8. [Соллертинский И. Исторические этюды / И. Соллертинский. — Изд. 2-е. — Л. : Музгиз, 1963. — 397 с.](#)
9. [Барсова И. А. Симфонии Г. Малера / И. А. Барсова. — М. : Советский композитор, 1975. — 494 с. : нот.](#)
10. [Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы / В. П. Бобровский. — М. : Музыка, 1977. — 332 с.](#)
11. [Жаркова В. Б. Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля \(в поисках смысла послания Мастера\) : монография / В. Б. Жаркова. — К. : Автограф, 2009. — 528 с. : ил.](#)
12. [Владимирская А. Р. Оперетта. Звездные часы / А. Р. Владимирская. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. — 320 с.](#)
13. [Горович Б. Оперный театр / Б. Горович. — Л. : Музыка, 1984. — 224 с.](#)
14. [Дебюсси и музыка XX века : сб. статей / ред. В. С. Буренко. — Л. : Музыка, 1983. — 247 с](#)
15. [Кремлев Ю. А. Клод Дебюсси / Ю. А. Кремлев. — М. : Музыка, 1965. — 792 с.](#)
16. [Кракауэр З. Жак Оффенбах и Париж его времени / З. Кракауэр. — М. : Аграф, 2000. — 416 с.](#)
17. [Крейн Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля / Ю. Крейн. — М. : Музыка, 1966. — 107, \[4\] с.](#)
18. [Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVI I- XX вв. : учеб. пособие / А. Ю. Кудряшов. — СПб : Лань, 2006. — 431 с.](#)
19. [Кудинова Т. От водевиля до мюзикла. — М. : Сов. композитор, 1982. — 175 с. : нот.](#)

20. [Левашева О. Е. Эдвард Григ. Жизнь и творчество / О. Е. Левашева. — 2-е изд. — М. : Музыка, 1975. — 624 с.](#)
21. [Медушевский В. Интонационная форма музыки / В. Медушевский. — М. : Композитор, 1993. — 262 с.](#)
22. [Михайлов М. Стиль в музыке / М. Михайлов. — Л. : Музыка, 1981. — 264 с. : нот.](#)
23. [Михеева Л. В мире оперетты : путеводитель / А. Орелович. — Л. : Сов. композитор, 1977. — 383 с.](#)
24. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 1 / ред. Т. Э. Цытович. — М. : Музыка, 1975. — 510 с. : нот](#)
25. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 2 / ред. Т. Э. Цытович. — М. : Музыка, 1990. — 526 с. : нот](#)
26. [Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 3 / редкол. Е. И. Гордина и др. — М. : Композитор, 2003. — 449 с. : нот](#)
27. [Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. : учеб. пособие / С. С. Скребков. — 2-е изд., доп. — СПб : Лань, 2016. — 447 с. : нот.](#)
28. [Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / общ. ред. Н. В. Брагинской. — М. : Лабиринт, 1997. — 449 с.](#)
29. [Холопова В. Н. Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. — СПб : Лань, 2000. — 320 с.](#)

Дополнительная литература

1. Альшванг А. Избранные сочинения . В 2 томах.. Т. 2 / А. Альшванг. — М. : Музыка, 1965. — 325 с.
2. Антонин Дворжак. Сборник статей. — М. : Музыка. — 1967, 274 с.
3. Арановский, М. Г. Мышление, язык, семантика // Арановский М. Структура музыкального жанра и современная ситуация в музыке // Музыкальный современник. — Вып. 6. — М., 1987. — с. 5 — 44.
4. Асафьев, Б. Григ / Б. Асафьев. — Л. : Музыка. — 1984, 88 с.
5. Бакши, Л. «Природа звукозрительных образов» // Музыкальная академия №1, 2011. — 115 с.
6. Бобровский В. П. Тематизм как фактор музыкального мышления : очерки. Вып. 1 / В. П. Бобровский. — М. : Музыка, 1989. — 268 с.
7. [Гулинская З. Антонин Дворжак : моногр. — М. : Музыка, 1973. — 240 с.](#)
8. Гуляницкая, Н. Методы науки о музыке: Исследование / Н. Гуляницкая - М.: Музыка, 2009. - 256с.
9. Ильичёва, Н. Диссертация «Полистилистика как феномен европейской художественной культуры». — М.: <http://www.dissercat.com>.- 2015.
10. Крейн, Ю. Симфонические произведения Мориса Равеля / Ю. Крейн. — М. : Музыка. — 1962, 225 с.
11. Крунтяева Т. С. Бедржих Сметана (1824-1884) : популярная монография. — Л. : Музыка, 1988. — 79 с.
12. Лобанова, М. Музыкальный стиль и жанр: история и современность. — М.: Сов. Композитор, 1990. - с. 222.

13. Мартинов, И. Морис Равель / И. Мартынов. – М. : Музыка. – 1979, 335 с.
14. Михеева Л. Густав Малер 1860-1911 : краткий очерк жизни и творчества : популярная монография / Л. Михеева. — Ленинград : Музыка, 1972. — 94 с.
15. Музыкальный мир романтизма: от прошлого к будущему: материалы научных конференций. – Ростов н/Д: РГК, 1998. – 192 с.
16. Нестьев И. Джакомо Пуччини : Очерки жизни и творчества. — М. : Музиздат, 1963. — 167 с.
17. Проблемы музыкального стиля. Сборник статей, научных работ Московской консерватории. -М., 1982.
18. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки : Статьи и исследования. 2. — Л. : Сов. композитор, 1981. — 293 с.
19. Трауберг Л. З. Жак Оффенбах и другие. — М. : Искусство, 1987. — 320 с.
20. Ферман, В. Э. Основы оперной драматургии / В. Э. Ферман. – М.: Музыка, 1961. – 365 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальный тематизм : науч.-метод. очерк / В. Холопова. — М. : Музыка, 1983. — 86 с.
22. [Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : Сложные формы : учебник / В. Цуккерман. — М. : Музыка, 1984. — 214 с.: нот.](#)
23. [Чернова Т. Ю. Драматургия в инструментальной музыке / Т. Ю. Чернова. — М. : Музыка, 1984. — 144 с.](#)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный аудио и видеоаппаратурой, телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.