

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине «Музыкальная литература»

группы КДХф (н, б, с), курс II, семестр 3 – 4

Тема 1: Музыкальное искусство Древней Греции, эпохи Средневековья и эпохи Возрождения. Барокко и Рококо в музыке.

Содержание:

Особенности развития музыкального искусства в Древней Греции. Древнегреческая трагедия. Культура эпохи Средневековья. Зависимость музыки от церкви. Бытовая музыка. Развитие нотации. Музыкальные жанры Средневековья. Новое в музыке Возрождения. Основные жанры светской и церковной музыки. Барокко в музыке. Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени. Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Музыкальные примеры для прослушивания:

Музыкальный материал:

- Дж. Каччини «Аве Мария»

Г.Гендель концерт для альты с оркестром, си-минор, 1 часть; Сарабанда; Пассакалия из Сюиты g-moll

Г.Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»,

А.Вивальди «Времена года»: концерты «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»

пьесы для клавесина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо.

Арканджелло Корелли Concerto grosso g-moll, op.6 No.8 1. Vivace-Grave-Allegro

Посмотреть видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=uOKf-nltPng>

<https://www.youtube.com/watch?v=vzloIi9UtVU&list=PLteX40o4FBkTWcXSOX0rVCDLjQCK2a4tM>

<https://www.youtube.com/watch?v=USirPyZ2IH4>

<https://www.youtube.com/watch?v=5sZCSObL4oU&list=PLoLbki1IjjwrCK6WTY58dtrJjHy92SEts>

[Ets](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=6kru3U4ziZw>

<https://www.youtube.com/watch?v=xt-Pal8WHU>

<https://www.youtube.com/watch?v=ALREUzpzZ8g>

Вопросы для самоконтроля

1. Какой исторический период охватывает развитие древнегреческой музыки?
2. Назовите литературно-поэтические памятники древности, рассказывающие об античной музыкальной культуре.
3. Какое место занимала музыка в жизни древних греков?

4. Что собой представлял древнегреческий театр ? Как возникла трагедия как жанр искусства?
5. Приведите примеры, свидетельствующие о высоком уровне развития древнегреческой музыки.
6. Какой исторический период охватывает Эпоха Средневековья?
7. Расскажите об искусстве средневековых странствующих артистов. Какими способностями они должны были обладать?
8. Как вы думаете, почему произошло разделение средневековых менестрелей на различные профессиональные "цехи" ?
9. Какие полифонические пьесы создавались в этот период? Как называли их исполнителей в разных странах?
10. Назовите выдающихся представителей итальянского и французского "Нового искусства".
11. Какой исторический период охватывает Эпоха Возрождения? Почему она имеет такое название?
12. Что нового появилось в музыке Эпохи Возрождения?
13. Что такое мадригал? На какие тексты в основном они писались?
14. В каких двух направлениях развивалась музыка?
15. Какому инструменту отдавалось предпочтение?
16. Назовите жанры церковной музыки. Дайте им определения.
17. Как переводится "барокко"?
18. В каких видах искусства барокко проявилось в первую очередь?
19. Что стало главной чертой барокко в музыке?
20. Перечислите имена композиторов эпохи барокко.
21. В творчестве каких французских композиторов проявились черты стиля рококо? Что характерно для такого стиля?
22. Что такое "концерт" ? Кого считают основателем сольного инструментального концерта?
23. Как сложилась судьба музыки А. Вивальди?
24. Сколько концертов оставил А. Вивальди? Какие из них стали наиболее известными?
25. Что такое "пастораль"?
26. Черты какого танца воплотил композитор в третьей части концерта "Весна"? Какое её название?
27. Что вы знаете о клавесине?
28. Назовите имена французских клавесинистов?
29. Чем отличается сюита французских клавесинистов от старинной четырёхчастной сюиты, сколько в ней может быть частей?
30. Почему пьесы французских клавесинистов можно назвать программными?
31. Как строится форма рондо? Что такое рефрен и эпизод?
32. Что подсказывали средневековым певчим невмы?
33. Что такое григорианский хорал и почему он так называется?
34. Объясните суть изобретения Гвидо д'Ареццо.

Литература:

1. Казак И.И. Мировая музыкальная литература: Часть вторая. стр. 3-25

2. В. Н. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. стр. 2-9

<http://www.belcanto.ru/barocco.html>

<http://musike.ru/index.php?id=1>

<http://musike.ru/index.php?id=2>

<http://musike.ru/index.php?id=4>

<http://musike.ru/index.php?id=5>

<http://musike.ru/index.php?id=107>

<http://musike.ru/index.php?id=108>

<http://musike.ru/index.php?id=6>

Тема 2: И. С. Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».

Содержание:

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха. Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестанский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и fuga ре-минор (1709). Понятия: Токката, fuga, интермедия, противосложение. Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и fugи. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

ХТК – энциклопедия творчества Баха. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания. Вокально-инструментальные произведения

Музыкальные примеры для прослушивания:

- Оркестровая сюита №2, «Шутка»
- Оркестровая сюита №3 Ария
- И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»
- «Страсти по Матфею» (№1, №47)
- Хоральная прелюдия g-moll.
- «Токката и fuga» d moll,
- органные хоральные прелюдии, «Инвенции»,
- «Хорошо темперированный клавир» I том: Прелюдии и fugи (№№ 1, 2, 6)
- «Французская сюита» c moll (№2)

Посмотреть видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=qPNtI2wM9Yo>

<https://www.youtube.com/watch?v=-46M4bFr6TI>

https://www.youtube.com/watch?v=aJROjS3Pj_k

Вопросы для самоконтроля

1. Чем необычна судьба музыки Баха?
2. Расскажите о родине Баха, его предках и о его детских годах.
3. Когда и где началась самостоятельная жизнь Баха?
4. Как протекала и как закончилась деятельность Баха в Веймаре?
5. Расскажите о жизни Баха в Кётене и о его произведениях этих лет.
6. На каких инструментах играл Бах и какой инструмент был его самым любимым?
7. Почему Бах решил переселиться в Лейпциг, и с какими трудностями ему пришлось там столкнуться?
8. Расскажите о деятельности Баха-композитора и Баха-исполнителя в Лейпциге. назовите созданные им там произведения.
9. Какой композитор способствовал возрождению произведений Баха?
10. Что роднит между собой духовные и светские произведения Баха?
11. Расскажите об образном характере Токкаты и фуги ре минор для органа.
12. Что такое интермедия в полифоническом произведении? Что такое имитация, как переводится это слово? Какая имитация называется канонической или каноном? Объясните значение термина "инвенция".
13. Что такое сюита? Назовите основные части сюиты. Какие нетанцевальные номера включал Бах в сюиты? Какой принцип лежит в основе сюиты? Назовите и охарактеризуйте основные части «Французской сюиты» До минор.
14. Что такое «Хорошо темперированный клавир»? Как построен «Хорошо темперированный клавир» Баха? В чем состоит главное отличие прелюдии от фуги?
15. Что такое хорал? Какие вы знаете хоральные произведения Баха?

Литература:

1. Казак И.И. Мировая музыкальная литература: Часть вторая. стр. 25-42
2. В. Н. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. стр. 10-19
3. Е. Столова, Э. Кельх, Н. Нестерова. Музыкальная литература. Экспресс-курс. 2010. стр. 3-12

<http://musike.ru/index.php?id=9>

<http://musike.ru/index.php?id=10>

<http://musike.ru/index.php?id=11>

<http://musike.ru/index.php?id=15>

<http://musike.ru/index.php?id=12>

<http://musike.ru/index.php?id=14>

<http://musike.ru/index.php?id=13>

<http://www.belcanto.ru/bach.html>

Тема 3. Классицизм и Венская классическая школа. Жизнь и творчество Й. Гайдна.

Содержание:

Классицизм в музыке. Венская классическая школа. Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена-столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество. Творческий облик композитора. Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета. Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менюэта и финала. Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор.

Музыкальные примеры для прослушивания:

- фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика»
- Й. Гайдн:

Симфония №45, 1 часть.

Симфония №103 (1-4чч.)

Симфония №94 (2ч.)

Квартет ор.76 №3

Сонаты D dur или e moll.

Посмотреть видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=T1CJ7CVCXec>

Вопросы для самоконтроля

1. Объясните разницу между двумя значениями определения «классический». Что такое классицизм, и как это слово переводится с латинского языка? В какой стране зародился классицизм? Когда это было? На какие периоды делится развитие классицизма? Что классики считали идеалом в искусстве? Назовите имена композиторов-классиков?

2. Назовите национальные разновидности комических опер XVIII века. Чем отличается построение итальянской оперы-буффа от построения французской комической оперы?

3. С какими странами и городами была связана деятельность великого оперного реформатора Кристофа Виллибальда Глюка? На какой сюжет он написал свою первую оперу?

4. Назовите основные и дополнительные разделы сонатной формы. Как соотносятся между собой главная и побочная партии сонатной формы в ее экспозиции и в ее репризе? Что характерно для разработки в сонатной форме?

5. Охарактеризуйте части классического сонатного цикла.

6. Назовите основные виды классических сонатных циклов в зависимости от состава исполнителей.

7. Что такое "венская классическая школа" и кто является ее представителями?

8. Объясни понятие "принцип симфонизма"

9. Назовите годы жизни Гайдна. Где проходили годы его учения? 3. Сколько лет провел Гайдн на службе у князя Эстергази? 4. Какие поездки совершил Гайдн в конце своей жизни? Какие произведения были им написаны в этих поездках? Назовите основные музыкальные жанры в творчестве Гайдна.

10. Расскажите, как строилась классическая симфония?

11. Сколько симфоний написал Гайдн? Какие вы знаете названия симфоний Гайдна?

Каково строение Симфонии ми бемоль мажор Гайдна? Почему ее называют "с тремоло литавр"? Из каких частей обычно состоит симфония Гайдна? Назовите группы инструментов в оркестре Гайдна.

12. Что такое соната? Из каких частей она состоит? Охарактеризуйте основные разделы первой части сонаты ре мажор. Есть ли связь в этой части между главной и побочной партиями? Какой контраст вносит в музыку сонаты ре мажор ее вторая часть? Каково ее соотношение с финалом? Расскажите об особенностях строения и характера темы главной партии первой части сонаты ми минор? Каков характер второй части сонаты ми минор?

Расскажите о форме финала сонаты ми минор и о характере его основной темы.

Литература:

1. Казак И.И. Мировая музыкальная литература: Часть вторая. стр. 43-57

2. В. Н. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. стр. 19-34

3. Е. Столова, Э. Кельх, Н. Нестерова. Музыкальная литература. Экспресс-курс. 2010. стр. 13-20

<http://www.belcanto.ru/haydn.html>

http://www.belcanto.ru/s_haydn_45.html

http://www.belcanto.ru/s_haydn_101.html

<http://www.belcanto.ru/venskaya.html>

<http://www.belcanto.ru/gluck.html>

<http://musike.ru/index.php?id=16>

<http://musike.ru/index.php?id=17>

<http://musike.ru/index.php?id=19>

<http://musike.ru/index.php?id=20>

<http://musike.ru/index.php?id=21>

Тема 4: В.-А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор, Симфония № 40, опера «Свадьба Фигаро».

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана. Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40. Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786). Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальные примеры для прослушивания:

- *Маленькая ночная серенада*;
- «*Dies irae*», «*Lacrymosa*» из Реквиема,
- опера «*Волшебная флейта*» ария Царицы ночи,
- фортепианная фантазия ре-минор,
- симфония №40 *g moll*,
- Опера «Свадьба Фигаро»,
- Соната *A – dur*.

Посмотреть видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=updJKzBBE5A>

<https://www.youtube.com/watch?v=cj8zei61d8s>

<https://www.youtube.com/watch?v=X7Wh6xg2jvE>

<https://www.youtube.com/watch?v=SrIYPWNTEI8>

<https://www.youtube.com/watch?v=SrIYPWNTEI8>

<https://www.youtube.com/watch?v=dpVV9jShEzU>

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите наиболее значительные произведения Моцарта, написанные в различных жанрах.
2. Где и когда родился Моцарт? 4. Расскажите о его детских годах, о первом концертном путешествии. В каких странах и городах выступал маленьким мальчиком Моцарт? Как проходили эти выступления?
3. Какими событиями знаменательна поездка Моцарта в Италию? В каких городах побывал Моцарт в дальнейшем? Удачна ли была его поездка в Париж?
4. Каковы были условия службы молодого Моцарта в Зальцбурге?
5. Расскажите о венском периоде жизни и творчества Моцарта, о его последних произведениях.

6. Когда и где была написана соната ля мажор? Каков характер этого произведения? В чем состоит необычность цикла в сонате Моцарта ля мажор? Расскажите о строении первой части. Каковы характер музыки и строение второй части сонаты? Как называется третья часть? Объясните, почему финал сонаты ля мажор называют «Турецким маршем».

7. В каком году и где была написана симфония соль минор (№ 40)? Дайте характеристику основных тем первой части симфонии, опишите их оркестровое звучание. Какой характер свойствен музыке второй части? Расскажите о третьей части симфонии (менуэте) и финале. Какие черты отличают симфонию Моцарта от симфонии «С тремоло литавр» Гайдна.

8. В каком году написана опера «Свадьба Фигаро»? Какое литературное произведение положено в ее основу? В чем заключается главная идея этого произведения? Расскажите об увертюре к опере, ее строении. Как охарактеризован Фигаро? Кто такой Керубино? Какому голосу поручена его партия?

Литература:

1. Казак И.И. Мировая музыкальная литература: Часть вторая. стр. 58-76
2. В. Н. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. стр. 35-45
3. Е. Столова, Э. Кельх, Н. Нестерова. Музыкальная литература. Экспресс-курс. 2010. стр. 21-30

<http://musike.ru/index.php?id=22>

<http://musike.ru/index.php?id=23>

<http://musike.ru/index.php?id=24>

<http://musike.ru/index.php?id=26>

<http://musike.ru/index.php?id=27>

<http://musike.ru/index.php?id=28>

<http://musike.ru/index.php?id=30>

<http://musike.ru/index.php?id=33>

<http://mozart.belcanto.ru>

<http://www.belcanto.ru/mozart.html>

<http://www.belcanto.ru/or-mozart-requiem.html>

Тема №5: Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма. Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальные примеры для прослушивания:

Л. Бетховен:

1. Соната № 8 «Патетическая» (1-3ч.)
2. Соната №14 «Лунная» (1-3ч.)
3. Симфония №5 (1-3ч.)
4. Симфония №9 (1, 4 ч.)
5. Увертюра «Эгмонт».
6. «К Элизе»

Посмотреть видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=YZkfmGZo49E>

<https://www.youtube.com/watch?v=pJRmW-qSank>

<https://www.youtube.com/watch?v=abtvA2WIIYs>

<https://www.youtube.com/watch?v=wa050dh0uVo>

Вопросы для самоконтроля

1. Какие вы знаете произведения Бетховена (слышали, играли)?
2. Что, по-вашему, отличает музыку Бетховена от музыки Гайдна и Моцарта?
3. Назовите годы жизни Бетховена. Где он родился и где прожил большую часть своей жизни? Расскажите о семье, о детских и юных годах Бетховена.
4. Какой учитель оказал большое влияние на формирование творческой личности композитора?
5. Какое важное историческое событие произошло в годы юности Бетховена?
6. Когда и как произошла встреча Бетховена и Моцарта?
7. Как сложилась творческая и личная жизнь композитора в Вене в первые десятилетия?
8. Расскажите о последних годах жизни и творчества Бетховена, о его последней, девятой симфонии. Какие слова использованы в финале Девятой симфонии Бетховена?
9. Когда была написана «Патетическая соната»? Что означает это название?
10. Сколько симфоний написал Бетховен? В каких из них отражены образы героической борьбы? Какой музыкальный эпиграф предпослан этому произведению?
11. С какими историческими событиями и с каким театральным произведением связано содержание увертюры Бетховена «Эгмонт»?
12. С какими другими произведениями Бетховена можно поставить в один ряд его увертюру «Эгмонт»?

Литература:

1. Казак И.И. Мировая музыкальная литература: Часть вторая. стр. 77-99
2. <http://www.belcanto.ru/beethoven.html>
3. <http://beethovn.ru>
4. В. Н. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. стр. 45-58
5. Е. Столова, Э. Кельх, Н. Нестерова. Музыкальная литература. Экспресс-курс. 2010. стр. 31-38
- <http://musike.ru/index.php?id=35>
- <http://musike.ru/index.php?id=36>

Тема 6: Романтизм в музыке. Композиторы-романтики.

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр. Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века: музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874). История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Музыкальные примеры для прослушивания:

- Ф. Мендельсон: «Песни без слов» №№ 32, 12, 6; Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть)
- Р. Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»
- Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля», «Танец Анитры», «Смерть Озе», «Песня Сольвейг»
- Р. Шуман «Грёзы»

Посмотреть видео:

- <https://www.youtube.com/watch?v=A5zR39kmEYo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=u8Ci-xKSh98>
- <https://www.youtube.com/watch?v=QYYgGcB02Vs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=dg90WshOVOE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=6KyW0uindX8>
- https://www.youtube.com/watch?v=u0_EgirYzFY

Вопросы для самоконтроля

1. Когда начал ярко проявлять себя романтизм в музыке?
2. В чем состоит главное отличие романтической музыки от музыки классического стиля?
3. Какие новые национальные музыкальные культуры выдвинулись в XIX веке?
4. Назовите другие виды искусства, с которыми имеет тесную связь романтическая музыка.
5. Какие музыкальные произведения называют программными?
6. Что такое симфоническая поэма? Как она строится?
7. Вспомните жанры романтической фортепианной миниатюры.
8. Какие национальные танцевальные жанры часто используются в романтической музыке?
9. Назовите композиторов-романтиков.

Сделать реферат по творчеству одного из композиторов-романтиков:

1. Изучить имеющуюся литературу, аудио и видео материалы, доступные в интернете по данному композитору. 2. В документ включить биографические сведения, информацию о творчестве, обратить внимание на значение деятельности композитора, новаторство в его творчестве; Создать список прослушанных произведений и добавить ссылки на изученные видео-материалы по данной теме.

Объем работы не менее 12 стр., Times New Roman 12, интервал 1,5, поля – 2см.

Предлагаемые темы:

- Ф. Мендельсон
- Ф. Лист
- Р. Вагнер
- Р. Шуман
- Э. Григ
- Дж. Верди
- Ж. Бизе

Литература:

1. Казак И.И. Мировая музыкальная литература: Часть вторая. стр. 100-102, 138-148
2. В. Н. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. стр. 58-59
3. С. Привалов. Зарубежная музыкальная литература 3-27, 94 - 154, 166-184, 212-242
4. <http://www.belcanto.ru/mendelson.html>
5. <http://www.belcanto.ru/grig.html>
6. <http://www.belcanto.ru/schumann.html>
7. <http://www.belcanto.ru/verdi.html>
8. <http://www.belcanto.ru/wagner.html>
9. <http://www.belcanto.ru/liszt.html>
10. <http://www.belcanto.ru/bizet.html>

Темы 7 – 8: Ф. Шуберт и Ф. Шопен

7. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8. Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

8. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны. Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена. Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена. Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Музыкальные примеры для прослушивания:

1. Ф.Шуберт «Аве Мария», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», пьесы для фортепиано, Музыкальный момент № 3, «Экспромты» (№№ 2, 3), Вальс си минор, Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь». Симфония №8 «Неоконченная симфония» *h moll.*

2. Ф. Шопен. Экспромт – фантазия

Ноктюрны до минор (№13), до диез минор, Ми-бемоль мажор,

Вальс до-диез минор

Прелюдии: №№ 4, 7, 15, 20

Соната №2 (3 часть),

Полонез №3

Мазурки № 5, 34, 49.

Этюды: №№ 3, 12, 24

Посмотреть видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=1MVcK5cFBkE>

<https://www.youtube.com/watch?v=E3zDBRPWzmw>

Вопросы для самоконтроля

1. Сколько произведений успел создать Шуберт за свою короткую жизнь? Назовите основные жанры его творчества. Какой из них был ему наиболее близок?

2. Какими душевными качествами отличался Шуберт?

3. Чем особенно замечателен шубертовский музыкальный язык?
4. Расскажите о детстве и годах учения Шуберта.
5. Что представляли собой «шубертиады»?
6. Какое место занимает жанр песни в творчестве композиторов-классиков и какое — в творчестве Шуберта и в романтической музыке вообще?
7. Сделалось ли в шубертовских песнях более тесным единение музыки и поэзии?
8. Какая роль стала принадлежать фортепианной партии в песнях Шуберта?
9. Расскажите о первых выдающихся песнях, созданных Шубертом. На стихи какого поэта они написаны?
10. Что представляет собой по содержанию жанр серенады? Какой характер имеет вокальная мелодия и какой — фортепианная партия в «Вечерней серенаде» Шуберта?
11. Из какого литературного произведения взяты слова песни Шуберта «Аве Мария»? Каково содержание этой песни и каков ее характер?
12. На чьи стихи написал Шуберт два цикла песен? Как они называются?
13. Сколько танцевальных фортепианных пьес сохранилось в шубертовском музыкальном наследии? В какой обстановке они возникли? Сколько среди них насчитывается вальсов?
14. Какой танцевальный жанр опозитизировал Шуберт в «Музыкальном моменте» фа минор?
15. Охарактеризуйте образное содержание и строение шубертовского «Экспромта» ми-бемоль мажор.
16. Сколько симфоний написал Шуберт? Назовите лучшие из них.
17. Почему шубертовскую Симфонию си минор называют «Неоконченной»?

18. Расскажите о семье и детстве Шопена и о его первых музыкальных успехах. Как начала проявляться у Шопена любовь к польской народной музыке?
19. В каких учебных заведениях обучался Шопен? Кто руководил его занятиями композицией?
20. Когда и как произошел отъезд Шопена за рубеж? Почему Шопену пришлось провести вторую половину жизни во Франции? С какими выдающимися художественными деятелями он там общался?
21. Как прошёл последний период жизни и творчества Шопена?
22. Расскажите о Шопене-пианисте и его концертных выступлениях.
23. Перечислите основные музыкальные жанры, представленные в творчестве Шопена.
24. Каковы отличительные черты польского народного танца мазурки? Сколько мазурок сочинил Шопен, и какие основные группы можно выделить среди них?
25. Что означает слово «полонез»? Каков образный характер шопеновского Полонеза ля мажор?
26. В чем состоит оригинальность построения и образного характера Вальса до-диез минор Шопена?
27. Когда прелюдии начали создаваться как самостоятельные пьесы?
28. В каком порядке следуют друг за другом пьесы в цикле прелюдий Шопена? Расскажите об образном характере прелюдий ми минор, ля мажор и до минор.

29. Что означает слово «ноктюрн»? Какой характер присущ фортепианным ноктюрнам?

30. В чем состоит отличие фортепианных этюдов Шопена от учебно-технических? Сколько этюдов он создал? В связи с чем Этюд до минор Шопена принято называть «Революционным»? Охарактеризуйте его образное содержание.

Литература:

1. Казак И.И. Мировая музыкальная литература: Часть вторая. стр. 103-137

2. В. Н. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. стр. 60-81

3. Е. Столова, Э. Кельх, Н. Нестерова. Музыкальная литература. Экспресс-курс. 2010. стр. 39 -54

<http://www.belcanto.ru/schubert.html>

http://www.belcanto.ru/s_schubert_8.html

<http://www.belcanto.ru/chopin.html>

http://www.belcanto.ru/chopin_preludes.html

http://www.belcanto.ru/chopin_etudes.html

http://www.belcanto.ru/chopin_nocturnes.html

http://www.belcanto.ru/chopin_mazurkas.html

http://www.belcanto.ru/chopin_polonaises.html

http://www.belcanto.ru/chopin_waltzes.html

Тема 9: Джузеппе Верди. Обзор оперного творчества.

Джузеппе Верди (1813 - 1901) – выдающийся итальянский композитор, чье творчество знаменует пору полного расцвета итальянской оперы. Верди до сегодняшнего дня – один из самых исполняемых авторов оперной музыки. Его сочинения ставят на сценах оперных театров всего мира как вершины искусства оперы.

Верди – автор 26 опер. Опера – практически единственный жанр в творчестве композитора, так как именно в этом жанре сказался великий гений Верди как музыкального драматурга.

К числу величайших опер Верди, которые относятся к центральному периоду творчества, принадлежат оперы: «Риголетто», «Трубадур», «Травиата» и др.

Опера «Риголетто» (1851)

Драматургия Гюго привлекала Верди ее драматическими контрастами, бурными столкновениями страстей, свободолюбивым пафосом драматического развития. Обратился к драме «Король забавляется». Совместно с либреттистом Пиаве пишет текст. Текст Гюго

подвергался сокращениям. Сюжет приобрел более камерное звучание. Акцент был перенесен на показ личных взаимоотношений героев.

Партитура оперы была написана в короткий срок – за 40 дней.

Опера была принята с восторгом, получила широкую популярность.

Тема оперы – судьба простых людей.

Жанр – лирико-психологическая драма.

Идея – обличение социальной несправедливости, протест против угнетения, утверждение человеческого достоинства, свободы личности.

Структура и композиция – 3 действия и 4 картины.

Музыкальная драматургия – остроконфликтна. Строится на резких драматических контрастах. В центре ее – острая психологическая драма, многосторонне очерчивающая образ Риголетто – язвительного придворного шута, глубоко страдающего отца, грозного мстителя. Ему противостоит легкомысленный, развращенный герцог, обрисованный на фоне придворной жизни. Душевная чистота, беззаветная преданность олицетворена в образе Джильды.

Песенка Герцога «Сердце красавицы» – вальсообразная, легкомысленная. Вместе с тем имеет особый драматический и идейно-эмоциональный смысл – резко контрастирует с окружающей обстановкой: песенка противоречит обстановке мрачной зловещей ночи и разбойничьего притона убийцы.

Литература:

1. Ливанова. История зап.-европ. музыки. В 2-х томах.
2. Розеншильд. История зарубежной музыки. Т.1
3. Штейнпресс. Популярный очерк истории музыки. М., 1963
4. Галацкая. Музыкальная литература зарубежных стран. М., 1985.