

Музыкальная литература зарубежных стран

Рабочая программа

по специальности 73502 «Хоровое дирижирование»
073101 «Инструментальное исполнительство»
(специализация «инструменты народного оркестра» и «фортепиано»)

Стригиной Е.В.

Содержание

1.	Пояснительная записка	4 с.
2.	Учебно-тематический план	8 с.
3.	Содержание тем учебного курса	9 с.
4.	Самостоятельная работа студентов	37 с.
5.	Практические занятия	38 с.
6.	Виды контроля знания студентов и их отчетности	39 с.
7.	Требование уровня подготовки учащихся	40 с.
8.	Перечень учебно-методического и информационно-технического обеспечения	41 с.
9.	Список литературы (основной и дополнительной)	42 с.
10.	Приложения к программе	
	1. Тесты	45 с.
	2. Экзаменационные билеты	58 с.
	3. Электронный тест, подготовленный в системе Quizmaker	

Виды учебной работы	Количество часов
Максимальная нагрузка	187 часов
Обязательная	144 часа
Самостоятельная	43 часа
Форма занятий	групповая

Пояснительная записка

Рабочая программа «Музыкальная литература зарубежных стран» разработана на основе ГОС СПО от 2002 года, базового учебного плана БиГМК, министерской программы «Музыкальная литература зарубежных стран», 2004 г. по специальности 73502 «Хоровое дирижирование», 073101 «Инструментальное исполнительство (специализация «инструменты народного оркестра»», специализация (фортепиано), повышенный уровень СПО. Программа предназначена для студентов 1-2-х курсов и рассчитана на 72 учебные недели. Программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

Разработка данной программы актуальна в связи с модернизацией образования в РФ, когда вводятся новые требования к образовательному процессу, а также новые формы педагогических технологий. В том числе компетентностный, личностно ориентированный и гуманистически направленный подход, внедрение ИКТ и инноваций, внимание к СРС, новые формы контроля и т.п. Все это требует от современного преподавателя доработки существующих программ, переосмысления старых форм и методов обучения и т.д.

Программа составлена – в соответствии с ГОС СПО второго поколения и отражает современные тенденции и требования к обучению и профессиональной деятельности. Она направлена на повышение качества профессионального образования, мобильности специалиста и общей его интеллектуализации.

Курсы музыкальной литературы являются составной частью профессиональной подготовки студента и ориентированы на изучение музыкально-исторического процесса в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов-исполнителей. Эта дисциплина способствует формированию музыкального вкуса студентов, учит пониманию музыкальных явлений в контексте художественной эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами искусств. Они значительно обогащают слуховой опыт студентов, расширяют и углубляют их представления в области музыкального пласта мировой культуры.

Цель курса: усвоение истории музыки через изучение творчества наиболее выдающихся композиторов европейской музыки XVII-XIX столетий.

Задачи курса:

- изучить историю развития музыкальной культуры со спецификой национальных традиций;
- ознакомиться с творческими биографиями и особенностями стиля и произведениями крупнейших европейских композиторов;
- использовать знания теоретических основ музыкального искусства в анализе конкретных произведений.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;
- основные этапы развития европейской музыки;
- особенности основных стилей: искусства древности, эпохи Средневековья и Возрождения, эпохи Барокко, классического стиля и романтизма;

- национальные композиторские школы;
- творческие биографии крупнейших европейских композиторов;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
- теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования.

Студент должен уметь:

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;

Музыкальная литература – предмет, сущностью которого является формирование важных основ профессиональных знаний и навыков. Музлитература является едва ли не самым комплексным предметом, она оперирует как теоретическими дисциплинами (теория, гармония, анализ форм), так и гуманитарными (история, литература, смежные виды искусств).

Курс включает следующие разделы, состоящие из обзорных тем и монографических тем, включающие изучение жизненного и творческого пути композитора и списка его произведений:

1. Музыкальная культура первобытного общества и Древнего Востока
2. Музыкальная культура Античности и Древнего Рима
3. Музыкальная культура Средневековья
4. Музыкальная культура Возрождения
5. Музыкальная культура XVII века
6. Музыкальная культура XVIII века (обзор)
7. Г.Ф.Гендель
8. И.С.Бах
9. Опера XVIII века
10. К.В.Глюк
11. Инструментальная музыка XVIII века. Формирование симфонии
12. Й. Гайдн
13. В.А.Моцарт
14. Л.В.Бетховен
15. Романтизм Характеристика направления
16. Ф.Шуберт
17. К.М.Вебер.
18. Ф.Мендельсон-Бартольди
19. Р. Шуман
20. Д. Россини
21. Ф. Шопен
22. Г. Берлиоз
23. Ф. Лист
24. Р. Вагнер
25. Й. Брамс

26. Д. Верди
27. Ж. Бизе
28. А. Дворжак
29. Э. Григ
30. Французский импрессионизм Характеристика направления
31. К. Дебюсси
32. М. Равель

Формы работы. На первом курсе по предмету зарубежной музыкальной литературы учащиеся учатся «слушать и слышать» музыку, работать с учебником, формируются речевые навыки. Уже на начальном этапе обучения необходимо совмещать методики как досконального, так и общего анализа произведений, а также проводить первоначальные опыты историко-стилистического анализа наиболее значительных явлений музыкальной культуры. На втором курсе учащиеся приобретают навыки, позволяющие вводить новые методы преподавания: расширяется «информационное поле», проводятся уроки-беседы и семинары, основанные на элементах развивающего обучения.

Три составляющие: показ, объяснение и контроль – определяют сущность тех методов, на которые опирается традиционное обучение. Разумеется, и показ образца, и его объяснение, и контроль за его воспроизведением можно реализовать по-разному. Современная педагогическая практика требует внедрение креативных методик. Это, несомненно, виды проблемного и развивающего обучения, поисковый, исследовательский методы.

Дисциплина базируется на различных типах уроков: урок обзорного типа, урок биографического типа, изучение музыкальных произведений. Обзорные темы, вводные и обобщающие, содержат характеристику определенного периода развития музыкальной культуры. Специфика данного курса заключается в том, что обзорные темы включают анализ как крупных временных отрезков («Музыкальная культура Средневековья»), так и особенностей европейских стилей («Романтизм в музыкальном искусстве»). Темы построены на довольно большом объеме информации. Освоению материала данных тем помогает введение новой формы – изложение материала по опорно-логическим схемам.

Работа по опорно-логическим схемам (ОЛС) внедряется с первого курса. Суть их заключается в редукции учебного материала, то есть разложение его на простые составляющие и оформление в легко читаемую схему. Организация учебного процесса направлена на то, чтобы при объяснении нового материала каждый студент работал с ОЛС. Преимущество данной методики при изучении обзорных тем состоит в том, что значительный объем информации, изобилие фактов и сведений организуется в нечто целостное. Важную роль играет наглядный обзор жанров, творчества наиболее значительных композиторов, художественных направлений в логической выстроенной картине. Необходимо построить учебный процесс так, чтобы схемы выступали в качестве рабочего инструмента, а на первый план выдвигалась работа над «заполнением» схем конкретным аналитическим и слуховым материалом.

Один из основных компонентов курса музыкальной литературы – изучение биографии композитора, его жизненного и творческого пути. Методика уроков биографического типа на исполнительском отделении включает как изучение подробной, развернутой характеристики творческого пути, так и кратких сведений и общей оценки деятельности композиторов. Студенты работают по хронограммам, составленным педагогом, либо составляют самостоятельно краткий хронограф после изучения материала учебника. Существенную помощь такие таблицы оказывают при подготовке к сессионным экзаменам, когда требуется оперативность в большом объеме информации.

Изучение симфонического произведения является одной из сложных форм учебного материала. На первых курсах студенты изучают сведения по истории сочинения, осваивают

особенности формообразования симфонических произведений, особенности драматургии, анализ основных партий и разделов форм. Уже на первом курсе важно подвести к осмыслению таких базисных понятий, как «симфонизм», «драматургия», «тип симфонизма». Еще в курсе зарубежной музыкальной литературы учащиеся работают по составленной педагогом таблице основных четырех типов драматургии европейской симфонии XVIII и XIX столетий. Данная таблица используется в текущем учебном материале при изучении творчества композиторов.

Изучение оперного жанра занимает важное место в курсе европейской музыкальной литературы. Как известно, анализ оперы представляет большую сложность: он существенен по объему и требует рассмотрения произведения на нескольких уровнях. На исполнительских отделениях всегда учитывается следующий план рассказа: история создания и постановки, либретто и первоисточник, определение жанра, драматургия, особенности оперных форм, характеристика основных героев, значение произведения в истории отечественной и мировой музыкальной культуры. Рассказ по плану «дисциплинирует» ответ учащегося, не позволяет «утонуть» в материале.

В методике преподавания уделяется место и «выучиванию тем» изучаемых произведений. В течение семестра студент обязан сдать необходимый список исполненных тем. Темы играют как по нотам, так играют на инструменте или поются наизусть. Содержание списка связано со специализацией отделения. К примеру, при изучении творчества И.С. Баха пианисты играют темы ХТК, а дирижеры поют темы Мессы си-минор и «Страстей по Матфею».

Важная составляющая дисциплины – слушание музыки. Изучить музыкальное произведение – это не только осмыслить его в ходе изучения на уроке, но и запомнить через повторное прослушивание. По всему курсу европейской музыкальной литературы составлены фонохрестоматии для домашнего прослушивания музыки. Это облегчило студентам подготовку к контрольным заданиям и значительно повысило качество написания контрольных викторин, которые пишутся и по отдельному произведению, и по группе произведений, и по всему творчеству композитора. В итоговую викторину входит избранный материал семестра.

В методике преподавания важное значение придается теории музыкального содержания – выразительно-смысловой сущности музыки. К сожалению, большинство учебников по музыкальной литературе для среднего звена основаны на устаревших методиках преподавания. Подавляющее большинство учебных предметов говорит о технологической стороне музыкальных произведений, следовательно, студентами недостаточно осмысливается суть музыкальных произведений. Надо отметить, что анализ содержания музыки – едва ли не самый сложный и тонкий вид анализа. Работа над содержанием произведения, несомненно, прерогатива работы учителя на уроке. В традиционных методиках делается акцент на «специальном музыкальном содержании», но важен в свете новых стандартов рассматривать произведения с точки зрения и неспециального музыкального содержания – икон как эмоциональной стороны музыки, индекс – как изобразительной, символ – как символической стороны. Использование в преподавании предметно-изобразительного, а конкретнее, видеоряда значительно раздвигает горизонты смыслового видения музыки и входит в целостный образ в качестве эмоционального подкрепления. Отсюда, большое значение в работе на уроке придается просмотру видеофрагментов.

Методы, технологии. Исходным пунктом является объяснительно-иллюстративный метод. На начальной стадии наглядность является самым адекватным путем передачи информации в учебном процессе.

Следующий метод – репродуктивный, представляющий собой конструирование заданий на воспроизведение. К нему можно отнести самостоятельное составление учащимися вопросов по биографии композитора, тестовых заданий.

Исследовательский метод предполагает конструирование или выбор проблемных задач в определенной системе для самостоятельного их решения, организованное усвоение опыта творческой деятельности (доклады, курсовые работы).

Четвертый метод – частично-поисковый (эвристический). Проблему учитель делит на подпроблемы, ставя серию взаимосвязанных вопросов. Здесь характерна ситуация семинара. Постановка вопроса, проблемы и попытка самостоятельной формулировки с помощью педагога.

Метод проблемного изложения – самый сложный. Преподаватель ставит проблему перед учащимися и цепью рассуждений подводит к ее раскрытию. Ведь, более всего развитое мышление обнаруживается в систематичности, гибкости, свернутости и осознанности знаний. Как уже говорилось, поставленная проблема аккумулирует мыслительную активность учащихся, помогая сформулировать доказательство какого-либо утверждения, самостоятельно постичь отличие одного стиля от другого. Очень важным умением, приобретаемым в результате уроков по музыкальной литературе, становится ориентирование в стилях эпох и композиторов, умение отличить их на слух. Полезно в этом случае устраивать стилевые викторины. При этом активно развиваются навыки логического мышления: сравнение, абстракция, анализ и синтез. Мыслительная деятельность стимулируется систематизацией материала, необходимостью подготовки к предусмотренным формам отчетности.

В современной среде «информационного взрыва» продуктивность профессиональной деятельности зависит от умения ориентироваться в информационных потоках, инициативности, умения справляться с проблемами, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для достижения поставленной цели. Необходимость обучения компетенциям обуславливается требованиями современного общества. Компетентностный подход в обучении сосредоточивается на том, чтобы не увеличивать объем информированности человека в различных предметных областях, а помочь людям самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях. Основой современных образовательных стандартов становится формирование следующих ключевых компетенций. Одной из форм, применяемой на уроках музлитературы – технология РКМ – «Развитие критического мышления». Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. Можно сказать, что критическое мышление – это отправная точка для развития творческого мышления, более того, и критическое и творческое мышление развиваются в синтезе. Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни. На уроках применяются следующие формы работы технологии РКМ.

1. Прием «Корзина идей, понятий, имен...»
2. Прием «Верные – неверные утверждения»
3. «Чтение с пометками INSERT(инсерт)
4. Прием «Толстые и тонкие вопросы»
5. Для характеристики образов используется технология написания «синквейнов»
6. Написание эссе.

Объем предмета музыкальной литературы зарубежных стран составляет 187 часов, из них на самостоятельную работу – 43 часа. Курс проходит в 1– 4-х семестрах.

Завершается курс итоговым экзаменом в летнюю сессию 4 семестра.

Тематический план

№	Темы	Всего	Лекционн ые	Практич еские	Семинарские	СРС
1.	Музыкальная культура первобытного общества	1	1			
2.	Музыкальная культура Античности и Древнего Рима	2	1			1
3.	Музыкальная культура Средневековья	4	3			1
4.	Музыкальная культура Возрождения	4	3			1
5.	Музыкальная культура XVII века	4	3			1
6.	Музыкальная культура XVIII века (обзор)	2	1			1
7.	Г.Ф.Гендель	10	8			2
8.	И.С.Бах	15	10	1	1	3
9.	Опера XVIII века	2	1			1
10	К.В.Глюк	4	2	1		1
11	Инструментальная музыка XVIII века. Формирование симфонии.	3	2			1
12	Й. Гайдн	11	7	1		3
13	В.А.Моцарт	18	13		1	4
14	Л.В.Бетховен	14	10	1	1	2
15	Романтизм	2	1			1
16	Ф.Шуберт	8	6			2
17	К.М.Вебер.	3	2	1		1
18	Ф.Мендельсон-Бартольди	4	3			1
19	Р.Шуман	9	6		1	2
20	Д.Россини	5	4			1
21	Ф.Шопен	11	9			2
22	Г.Берлиоз	3	2			1
23	Ф. Лист	9	7			2
24	Р.Вагнер	7	5	1		1
25	И Брамс	5	4			1
26	Дж. Верди	10	6	1	1	2
27	Ж.Бизе	4	2	1		1
28	Б. Сметана	1	1			
29	А. Дворжак	2	2			
30	Э.Григ	4	3			1
31	Импрессионизм	2	1			
32	К.Дебюсси	3	2			1
33	М.Равель	7	2			1
	Итого	187	131	8	5	43

Содержание курса

Тема 1. Музыкальная культура первобытного общества

Каменный век: Палеолит (др.кам.в) (35-10 тыс. до н.э). Мезолит (ср. кам.в) (10-6 тыс.до н.э). Неолит (нов.кам.век) (6-2 тыс до н.э). Бронзовый век (2 тыс.до н.э). Железный

век (1 тыс. до н.э). Синкретичное искусство. Гипотезы возникновения музыкального искусства. Виды: пение, музыкальные инструменты.

Искусство Древнего Востока. Египет (5 тыс.до н.э.- 4 в. до), Иудея Сирия, Вавилон, Китай, Индия. Профессиональное музыкальное искусство и фольклор. Музыка придворных празднеств. Музыка религиозных обрядов Музыка ритуальных обрядов. Бытовая музыка Музыка, как предмет слушания. Сольное пение. Псалмы Давида. Хоровое пение. Антифонное пение. Инструментальная музыка.

Музыкальный материал

Аудио

1. Каменный век. Ударяемый камень	7. Железный век Коровий колокольчик
2. Каменный век. Ротовой лук	8. Железный век. Орган и флейта
3. Каменный век. Музыкальный лук	9. Железный век. Лира
4. Каменный век. Флейта	10. Железный век. Волынка
5. Бронзовый век. Гонг	
6. Бронзовый век. Бронзовые луры	

Тема 2. Музыкальная культура Античности и Древнего Рима

Музыкальная культура Античности. Исторические периоды культуры Древней Греции. Крито-микенская культура (3-2 тыс.до н.э.). Гомеровский период (11-8вв до н.э.) Архаический период (7-6вв до н.э) . Классический период (5-4 вв до н.э) . Эллинизм (3-1 вв до н.э). Греческая мифология .Архитектура и скульптура Древней Греции. Литература. Гомер. «Илиада», «Одиссея». Лирика (Сафо, Алкей, Анакреонт, Пиндар). Древнегреческая трагедия. Трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида. Музыка в древнегреческой трагедии. Комедии Аристофана. Ораторское искусство. Философы Древней Греции (Платон Аристотель). Музыкальные жанры Древней Греции. Творчество аэдов и рапсодов. Рапсодии. Кифародии. Древнегреческая музыкальная теория.

Музыкальная культура Древнего Рима Исторические периоды культуры Древнего Рима. Республиканский период (5-1 вв до н.э.). Императорский период (1-5вв) Падение Рима. Варвары. Римская мифология. Ораторское искусство Древнего Рима. Поэзия: Лукреций, Гораций, Овидий, Катулл, Вергилий). Христианство.

Музыкальный материал

Аудио

1. Гомер Одиссея Песнь 8, 267-299
2. Обращение к Каллиопе и Апполону 2 в. н.э
3. Обращение к Музе 2 в. н.э.
4. Импровизация на авлосе в гиполитийском
5. Битва Апполона с драконом Пифоном Свистящий авлос
6. Танец, сопровождаемый кифарой

Тема 3. Музыкальная культура Средневековья

Исторический период-VI-XIIIвв. Культовая музыка. Григорианский хорал. Происхождение. Основные черты: монодия, а capella, мужской тембр, псалмодия. Нотация: невменная, линейная, мензуральная. Реформа Гвидо Аретинского.

Стадии развития культовой музыки: силлабическое пение, псалмодия, гимны. Мелизматическое пение : юбилании, секвенции, тропы. Литургическая драма. Мистерия. Многоголосие. Органум. Дискант. Кондукт. Мотет. Творчество Леонина и Перотина. Месса. Происхождение и развитие мессы. Основные части мессы.

Светская музыка. Творчество трубадуров, труверов, вагантов, миннезингеров. Жанры: канцоны, сирвенты, пастурели.

Музыкальный материал

Аудио

1. Григорианский хорал Евангелие от Луки, Гл.1, 26-38 – Аноним
2. Григорианский хорал Торжественная месса Деве Марии, Kyrie – Аноним
3. Григорианский хорал Торжественная месса Деве Марии, Alleluia – Аноним
4. Трувер Ричард Львиное сердце «Ja nuls om pres non dira sa rason»
5. «Сальтарелло» – Аноним
6. Миннезингер Освальд фон Волькенштайн «Wohl auff gesell!»
7. Перотин Органум «Sederunt principes»

Тема 4. Музыкальная культура Возрождения

Возрождение (Ренессанс), эпоха в истории европейской культуры 13-16 веков, ознаменовавшая собой наступление Нового времени. Периодизация Возрождения: вводный период, Проторенессанс, («эпоха Данте и Джотто», ок.1260-1320), частично совпадающий с периодом дученто(13 век), треченто (14 век), кватроченто (15 век), чинквеченто(16 век). Более общими периодами являются Раннее Возрождение (14-15 века), Среднее (или Высокое) и Позднее Возрождение.

«Расцвет искусств», «возродивший» античную художественную мудрость. Гуманизм. Роль искусства. Возникновение национальных композиторских школ.

Вокальные жанры. Франция. Творчество Гийома де Машо: первая дошедшая месса, баллады, шансон. Шансоны Жанекена. Италия. Жанр мадригала. Творчество Ландини, Джезуальдо, Палестрины. Германия. Протестантский хорал. Творчество мейстерзингеров.

Нидерландская полифоническая школа. Творчество Дюфаи, Беншуа (1 пол. XVв), Окегема и Обрехта (2 пол. XVв), Жоскен Дебре и Орландо Лассо (2 пол XVIв). Итальянские школы. Римская школа Творчество Палестрины. Венецианская школа. Творчество Андреа и Джованни Габриэли.

Музыкальный материал

Аудио

1. Франческо Ландини , «Ecco la primavera»
2. Гильом де Машо Мотет “Lasse! comment oublieray”
3. «L'homme arme» («Вооруженный человек»)- Аноним
4. Жоскин Дебре Месса «L'homme arme», Kyrie
5. Палестрина Джованни Пьерлуиджи Месса Папы Марчелло, Kyrie
6. Орландо Лассо мадригал «Ola, o che bon eccho!»
7. Джезуальдо ди Веноза (1560-1614) мадригал Merce grido piangendo
8. Зеленые рукава - Аноним
9. Жанекен Клеман полифоническая песня «Пение птиц»
10. Франческо да Милано Сюита для лютни: канцона и танец
11. Неизвестный автор XVI века Ave Maria

Тема 5. Музыкальная культура XVII века

Исторические особенности XVII века. Возникновение и развитие оперы. Опера как высший синтетический вид музыкального искусства. Исторические и общественные предпосылки возникновения оперы. Опера – ведущий жанр в музыке западноевропейских стран XVI- XVIII вв. Формирование национальных оперных школ.

Итальянская опера. Флорентийская Камерата. Барди, Пери, Каччини, Галилеи, Ринуччини. *Drama per musica* (музыкальная декламация, соло с цифрованным басом).

Творчество Монтеверди. Ведущая роль музыки в драматургии, ария - декламация, ария-lamento. Изучение фрагментов опер «Орфей» и «Коронация Поппеи».

Венецианская школа. Кавалли, Чести. Понятия «опера», «либретто», ария-речитатив, оркестровое вступление.

Неаполитанская школа. А.Скарлатти. Опера-seria. Стиль *bel canto*, ведущее значение арии и её многообразие, речитативы *secco* и *accompagnato*, итальянская увертюра.

Французская опера. Люлли. Лирическая трагедия : «большая» (5 актов), основа-декламационный речитатив, роль балета (оперы-балеты), французская увертюра.

Английская опера. Творчество Пёрселла.

Кантата и оратория. Италия. Творчество Кавальери, Страделла, А.Скарлатти, Кариссими. Германия. Творчество Шютца.

Органная музыка. Италия. Творчество Фрескобальди, Германия . Творчество Букстехуде. Хоральные обработки. Прелюдии, фантазии, токкаты и фуги.

Клавирная музыка XVII - начала XVIII веков. Школы английских верджналистов и французских клавесинистов. Основные жанры инструментальной музыки: вариации, рондо, сюита, старинная соната, Сюита: аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Пьесы французских клавесинистов. Творчество Куперена, Рамо.

Оркестровая и скрипичная музыка XVII- ачала XVIII веков. Жанр сольного концерта и *concerto grosso*. Творчество Корелли, Вивальди.

Музыкальный материал

Аудио

1. Джулио Каччини Ave Maria
2. Монтеверди опера «Орфей» Пролог
3. Монтеверди опера «Коронация Поппеи» Пролог
4. Пёрселл Опера «Дидона и Эней», Пляска и хор матросов
5. Пёрселл «Дидона и Эней», Плач Дидоны
6. Дитрих Букстехуде . Прелюдия g-moll
7. Рамо Жан Филипп (1683-1764) «Тамбурин»
8. Ж.Ф.Рамо «Курица»
9. Куперен Франсуа (1668-1733) «Жнецы»
10. Куперен Франсуа «Бабочки»
11. Дакен Луи Клод «Кукушка»
12. Антонио Вивальди Времена года.. Дир. Караян
13. Альбини Томазо (1634–1709) Адажио
14. Боккерины Луиджи (1743-1805) Менуэт
15. Корелли Арканджело (1653-1713), Фолия.
16. Аллегри Грегорио (1582-1652) Miserere mei, Deus

Видео

1. Фрагменты оперы «Орфей» Монтеверди. Большой Театр Лисеу в Барселоне
2. Фрагменты Монтеверди «Коронация Поппеи» Фильм Jean-Pierre Ponnelle
Das Monteverdi-Ensemble, Des Operhauses Zürich.Conductor: Nikolaus Harnoncourt
3. А.Вивальди Времена года. Дир. Г. Караян

Тема 6. Музыкальная культура XVIII века (общий обзор)

Основные эстетические установки стилей: классицизм, барокко, рококо. Основные идеи и принципы Просвещения. Основные жанры музыки 18 века. Великие композиторы 1 половины 18 века: С.Бах, Г.Ф.Гендель, Вивальди. Великие композиторы 2 половины 18 века: К.В.Глюк, Й. Гайдн, В.А.Моцарт.

Тема 7. Г.Ф.Гендель (1685-1759)

Г. Гендель – великий немецкий композитор, претворивший достижения европейской культуры.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Ранние годы жизни. Гамбургский период. Первые оперы. Поездка в Италию. Освоение ведущих жанров итальянской оперы и инструментальной музыки. Создание опер героического содержания в стиле сериа и постановка их в Италии. Обширная концертная исполнительская деятельность Генделя.

Английский период. Творчество Генделя и английская музыкальная культура. Опера «нищих», как реакция передовой демократической части английского общества на большую придворную оперу. Ее сатирический, обличительный смысл. Последний период жизни и творчества Генделя. Обращение к жанру оратории: «Саул», «Самсон», «Мессия», «Иуда Маккавей». Оратории – вершина творчества Генделя. Значение героической тематики большинства ораторий. Полное признание творчества Генделя.

Оратория «Самсон». Библейская основа оратории. Сюжет и его развитие. История создания и постановки. Особенности драматургии и композиции. Характеристика основных героев.

Инструментальное творчество. Разнообразие жанров: концерто grosso для оркестра и различных инструментов соло, клавирные сюиты, сонаты для скрипки и виолончели, органная музыка.

Сюита g-moll. Особенности композиции, характеристика частей.

Музыкальный материал

Оратория «Самсон»

1. Увертюра
2. Хор филистимлян «Звучи труба»
3. Ария Самсона «Мрак, вечный мрак»
4. Хор израильтян «Да будет свет»
5. Ария Маноя
6. Ария Далилы № 14
7. Ария Харафы
8. Ария Самсона № 24
9. Сцена разрушения храма
10. Ария Михи № 31 и хор израильтян
11. Траурный марш
12. Заключительный хор израильтян
13. «Мессия» Аллилуйя
14. Сюита № 7 соль минор (Александр Бахчиев)

Тема 8.И.С.Бах. (1685-1750)

И. С. Бах – один из величайших художников немецкой и мировой музыкальной культуры. Творчество Баха – грандиозный итог и высшее достижение европейской культуры прошлых эпох и предвосхищение ее дальнейшего развития. Диапазон, идейно-художественное содержание творчества Баха. Бах и протестанство.

Основные этапы жизненного и творческого пути Баха. Музыкальные традиции рода Бахов. Ранняя исполнительская зрелость Баха-органиста. Служба в разных городах Германии в качестве органиста и придворного музыканта. Веймар-Кеттенский период. Расцвет творчества Баха; создание I тома «Хорошо темперированного клавира», Бранденбургских концертов, Токкаты и фуги ре минор, хоральных прелюдий, Хроматической фантазии и фуги. Наивысший расцвет творчества Баха в лейпцигский период. Месса си минор, «Страсти по Матфею», II том «Хорошо темперированного клавира». Недооценка его современниками. Многолетняя служба в церкви св. Фомы. Бах – исполнитель, педагог. Последние годы жизни.

Глубина и богатство художественного содержания музыки Баха. Многообразие жанров. Бах – великий мастер полифонии. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стиля в музыке Баха.

Клавирное творчество Баха. Основные особенности и жанровая картина. «Хорошо темперированный клавир» – вершина развития полифонического стиля в западноевропейской музыке. Композиция цикла. Образный мир ХТК на основе анализа риторических фигур. Строение фуги. Анализ прелюдий и фуг (I том -C, c, D, d, e, Es, es, G, g, B, b, II том-f).

Хроматическая фантазия и fuga – выдающееся клавирное произведение Баха, одна из вершин его творчества. Преломление в нем стилевых приемов органной, скрипичной, вокально-драматической музыки Баха. Особенности композиции, характеристика частей.

Итальянский концерт. Значение – первый сольный клавирный концерт в истории музыки. Преломление в нем стилевых приемов инструментального концерта. Особенности драматургии и композиции, характеристика частей.

Органное творчество. Традиции и новаторство. Токката и fuga d-moll, Прелюдия и fuga a-moll, Токката, адажио и fuga C-dur – анализ композиции циклов, характеристика частей. Хоральные прелюдии – высокие образцы углубленной философской лирики Баха. Их истоки. Анализ прелюдий.

Месса си минор – один из выдающихся памятников мировой музыкальной культуры. Содержание мессы. История создания. Особенности драматургии и композиции. Характеристика основных частей. «Страсти по Матфею» – монументальное музыкально-драматическое произведение Баха. Евангельская основа. Сюжет и его развитие. История создания и постановки. Особенности драматургии и композиции. Характеристика основных частей.

Семинарское занятие:

1. Творчество Баха и Генделя: общее и различия

Практическое занятие: Разбор прелюдий и фуг ХТК Баха по нотам с составлением схем.

Музыкальный материал

Аудио

1. Шутка из оркестровой сюиты № 2
2. Ария из оркестровой сюиты №3
3. Органная токката и fuga d-moll
4. Органная прелюдия и fuga a- moll
5. Фантазия и fuga соль минор Майкл Маррей
6. Хоральная прелюдия f-moll «Я взываю к тебе, господи»
7. Хоральная прелюдия Es-dur «Проснитесь, голос нас сзывает»
8. Хоральная прелюдия g-moll «Грядет язычников спаситель»
9. ХТК I т. Прелюдия и fuga C-dur (Святослав Рихтер)
10. ХТК I т. Прелюдия и fuga c-moll
11. ХТК I т. Прелюдия и fuga cis-moll
12. ХТК I т. Прелюдия и fuga D-dur

13. ХТК I т. Прелюдия и fuga es-moll
14. ХТК II т. Прелюдия и fuga f-moll
15. Хроматическая фантазия и fuga
16. Итальянский концерт
17. Французская сюита № 2 (Глен Гульд)
18. Бранденбургский концерт № 2 F-dur
19. Месса h-moll Мюнхенский Бах-хор и оркестр Дир. Карл Рихтер Kyrie eleison
20. Месса h-moll Gloria
21. Месса h-moll Credo
22. Месса h-moll Et incarnatus
23. Месса h-moll Crucifixus
24. Месса h-moll Et resurrexit
25. Месса h-moll Sanctus
26. Месса h-moll Agnus Dei
27. Месса h-moll Dona nobis pacem
28. Страсти по Матфею. 1. Хор. Шествие на голгофу
29. Страсти по Матфею. 12. Ария сопрано «Кровоточи же сердце»
30. Страсти по Матфею. 47. Ария альты «Сжался надо мною»
31. Страсти по Матфею. 61. Ария альты. Эпизод бичевания.
32. Страсти по Матфею. 78. Хор «Спокойно, сладко спи»

Видео

1. Энциклопедия «Бах» (Документальный сериал «Энциклопедия», Канал «Культура»)
2. Месса си-минор (фрагменты), исполнение в Церкви Св. Фомы, хор мальчиков, дир. Г.Х.Биллер
3. Органная токката и fuga ре минор (Ханс Андре Штамм)

Тема 22. Г.Берлиоз (1803-1869)

Берлиоз – выдающийся французский композитор, создатель французского программного симфонизма. «Реквием», «Траурно-триумфальная симфония» – произведения героико-трагического плана. Расцвет дирижерской деятельности Берлиоза. Концерты Берлиоза в России в 60-е гг. Горячее признание его передовой русской музыкальной общественностью: балакиревским кружком, Серовым и Стасовым.

«Фантастическая симфония» — первый яркий образец программной симфонии в западноевропейской музыке. История создания. Черты новаторства. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в драматургии симфонии. Выдающееся оркестровое мастерство Берлиоза; новые принципы оркестрового письма. Драматургия и композиция цикла. Характеристика частей.

Музыкальный материал

Аудио

«Фантастическая симфония» Дир. Бруно Вальтер

Видео

1. «Гарольд в Италии» Берлиоза (фрагмент) Исп. Ю. Башмет, дир. В. Гергиев
2. 4 часть «Фантастической симфонии» Фрагмент фильма об инструментах с дирижером Дж Шолти и актером Д. Муром

Тема 23.Ф. Лист(1811-1886)

Лист– великий композитор-романтик, классик венгерской музыки. Мировое значение разносторонней деятельности Листа – великого пианиста, передового музыкально-общественного деятеля. Огромная музыкально-просветительская деятельность Листа-дирижера, исполнителя; пропаганда им классического музыкального наследия. Новаторство Листа: утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Юность в Венгрии, яркие впечатления от венгерских народных песен и танцев. Лист в Вене, встреча с Бетховеном. Переезд в Париж. Сближение с передовой литературно-художественной средой (Шопен, Берлиоз, Паганини). Исполнительская деятельность Листа – великого пианиста своего времени. Произведения 30-х гг.: фантазии на оперные темы, фортепианные транскрипции. Лист в Швейцарии. Создание 1-го цикла «Годы странствий» (Швейцария). Концертные поездки по Европе. Создание 2-го цикла «Годы странствий» (Италия). Лист в России. Дружеские встречи и творческие связи с русскими музыкантами-композиторами Глубокий интерес к русской музыке и ее судьбе. Особенности Римского и второго Веймарского периода. Творчество «позднего» Листа.

Фортепианное творчество Листа. Особая трактовка Листом фортепиано, черты новаторства. Транскрипции. Различные их жанры.

Венгерские рапсодии – новый жанр фантазии на венгерские народные темы. Отражение в них различных картин народной жизни из прошлого и настоящего Венгрии. Стиль «вербункош». Строение рапсодий, основанных на сопоставлении двух резко контрастных эпизодов, ведущих свое начало от народных венгерских танцев (чардаша), преломление в виртуозных и тембровых возможностях венгерских национальных инструментов.

Три тетради – «Годы странствий» – программные фортепианные пьесы. Новый характер программности у Листа. Характеристика пьес (по выбору).

Соната h-moll – вершина творческих устремлений композитора. Одночастная форма, аналогичная его симфоническим поэмам. Всеобъемлющий охват музыкально-поэтических

образов. Философская основа, претворение «фаустианской» темы в творчестве Листа Особенности драматургии и композиции.

«Прелюды» – образец жанра программной симфонической поэмы. Симфонические поэмы Листа. Источник программы – выдающиеся литературные и художественные классические произведения. Принцип драматургии в симфонических поэмах. Содержание стихотворения Ламмартина. Особенности драматургии и композиции «Прелюдов».

Новаторская трактовка жанра фортепианного концерта. Одночастная форма, аналогичная его симфоническим поэмам. Особенности драматургии и композиции концерта для фортепиано с оркестром Es-dur.

Музыкальный материал

Аудио

1. Венгерская рапсодия № 2 (В.Горовиц)
2. Венгерская рапсодия № 6
3. «Траурное шествие» (А.Рубинштейн)
4. Парафраз из оперы Верди «Риголетто» (Г. Гинзбург)
5. Транскрипция баллады Шуберта «Лесной царь»
6. «Годы странствий» На Валенштадском озере (А. Чикколини)
7. «Годы странствий» На берегу ручья озере (А. Чикколини)
8. «Годы странствий» Женевские колокола озере (А. Чикколини)
9. «Годы странствий» Обручение (А. Чикколини)
10. «Годы странствий» Мыслитель (А. Чикколини)
11. «Годы странствий» Сонет Петрарки №104 озере (А. Чикколини)
12. «Годы странствий» Тарантелла (А. Чикколини)
13. «Грезы любви» (А.Рубинштейн)
14. Мефисто-вальс (А.Рубинштейн)
15. Трансцендентные этюды № 4 «Мазепа» (Л. Берман)
16. Трансцендентные этюды № 8 «Дикая охота»
17. Трансцендентные этюды №7 «Героика»
18. Трансцендентные этюды №12 «Метель»
19. Большие этюды по Паганини № 3 «Кампанелла»
20. Соната h-moll (К.Аррау)
21. Концерт для фортепиано с оркестром № 1
22. Симфоническая поэма «Прелюды» (Дир. Б. Хайтинк)

Видео

1. Энциклопедия «Лист» (Документальный сериал «Энциклопедия», Канал «Культура»)
2. Этюды . Исп.М.Березовский, Е.Кисин
- 3.

Тема 24.Р.Вагнер (1813-1883)

Вагнер – великий немецкий оперный композитор-реформатор. Творчество Вагнера – одно из выдающихся явлений в музыке XIX в. Реформаторские идеи Вагнера, как выражение его прогрессивных устремлений в борьбе с оперной рутинной, расширение и обогащение им сферы гармонических средств, возможностей оркестра. Основные положения оперной реформы Вагнера. Противоречивый характер реформаторских идей Вагнера. Отказ от традиционных оперных жанров. Симфонический дар Вагнера, определивший самостоятельную роль оркестра, его ведущее значение в операх. Превращение оперы в грандиозную драматическую симфонию. Система лейтмотивов.

Самостоятельные симфонические эпизоды. Картинность, яркость, богатство оркестрового колорита.

Основные этапы жизненного и творческого пути Вагнера. Вагнер в Париже. Опера «Летучий голландец» – первый шаг на пути к реформе: 40-е гг. в Дрездене: создание опер «Тангейзер» и «Лоэнгрин» – зрелых реформаторских произведений. Участие Вагнера в революции. 1848—1849 гг., идейно-ограниченное восприятие композитором ее путей и целей. Годы эмиграции в Швейцарии. Замысел и начало работы над оперной тетралогией «Кольцо Нибелунга». Создание основных теоретических трудов: «Опера и драма», «Искусство и революция». Музыкальная драма «Тристан и Изольда». Особая трактовка лирико-романтического сюжета. Создание оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры». Сложный поздний период деятельности Вагнера. Тетралогия «Кольцо Нибелунга». Усиление противоречий в конце творческого пути Вагнера. Завершение в «Кольце» всех реформаторских принципов Вагнера. Опера-мистерия «Парсифаль».

Увертюра к опере «Тангейзер». Воплощение в ней основной идеи оперы. Тематические связи с оперой (использование широкого круга лейтмотивов). Особенности композиции. «Лоэнгрин». История создания и постановки. Идея Грааля. Особенности драматургии и композиции. Лейтмотивная система. Характеристика основных героев. Реформаторские принципы Вагнера в опере «Тристан и Изольда». Особенности тристанаккорда. Содержание опер тетралогии «Кольцо Нибелунга», выражение в них идеи «трагической обреченности». Воплощение реформаторских принципов. Лейтмотивная система. Характеристика основных героев.

Практическое занятие: просмотр партитуры оперы «Лоэнгрин» с определением функций оркестровых групп, голосов и партии хора

Музыкальный материал

Аудио

1. Опера «Тангейзер» Увертюра

Опера «Лоэнгрин».

2. Вступление
3. 1 действие. 2 сц. Сон Эльзы
4. 1 действие, 3 сц. «Теперь прощай, о лебедь мой»
5. 1 действие, 3 сц. Лоэнгрин, Эльза
6. 2 действие Вступление
7. 2 действие, 1 сц. Дуэт Фридриха и Ортруды
8. 2 действие, 2 сц. Ариетта Эльзы
9. 2 действие 4 сц. Свадебное шествие
10. 2 действие Окончание
11. 3 действие. Вступление
12. 3 действие, 1 сц. Свадебный хор
13. 3 д. 2 сц. Дуэт Лоэнгрин и Эльзы «Умчалась песня вдаль»
14. 3 д., 2 сц. Дуэт Лоэнгрин и Эльзы 2 раздел
15. 3 д., 2 сц. Дуэт Лоэнгрин и Эльзы 3 р. «Как эта ночь мне сладко мысль туманит»
16. 3 д., 2 сц. Дуэт Лоэнгрин и Эльзы 4 р. «Высшим доверьем ты должна гордиться»
17. 3 д., 2 сц. Дуэт Лоэнгрин и Эльзы 5 р.
18. 3 д., 2 сц. Дуэт Лоэнгрин и Эльзы 6 р. «Ах, нет»
19. 3 д., 2 сц. Дуэт Лоэнгрин и Эльзы 7 р.
20. 3 действие, 3 сц. Лоэнгрин, хор
21. 3 действие, 3 сц. Рассказ Лоэнгрин
22. 3 действие, 3 сц. Лоэнгрин, хор, Эльза
23. 3 действие, 3 сц. Лоэнгрин
24. 3 действие, 3 сц. Хор, Ортруда, Лоэнгрин

25. Опера «Тристан и Изольда» Вступление
26. Опера «Валькирия» Полет валькирий
27. «Валькирия». Прощание Вотана и заклинание огня
28. Опера «Гибель богов». Траурный марш на смерть Зигфрида
29. Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Увертюра

Видео

1. «Лоэнгрин» Vienna state opera Режиссер: Brian Large, Лоэнгрин – Пласидо Доминго
2. Вагнер. Опера «Валькирия». Сцена заклинания огня. Постановка Ла Скала; Риккардо Мути.

Тема 25. И Брамс (1833-1897)

Брамс – один из крупнейших немецких композиторов второй половины XIX в.

«Классик среди романтиков». Своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма: преобладание круга лирических образов, значение жанра фортепианной миниатюры. Ведущая роль песенно-мелодического начала.

Особое значение традиций классики XVIII— начала XIX в.: строгость и ясность формы, тяготение к классическим жанрам симфонии, концерта, сонаты, старинным, вариациям. Попытка критики противопоставлять Брамса романтическому направлению Листа, Вагнера. «Лейпцигская» и «веймарская» школы.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Демократическая среда. Статья Шумана о молодом Брамсе. Музыкально-просветительская и творческая деятельность Брамса в различных городах Германии. Расцвет творчества в 70- 80-е гг.

Венгерские танцы – выдающиеся образцы поэтизации народных танцев. Разнообразная венгеро-цыганская тематика танцев.

Симфония № 4 ми минор. Яркий образец жанра лирико-драматической симфонии. Трагичность концепции. Драматургия и композиция цикла. Характеристика частей.

Музыкальный материал

Аудио

1. Интермеццо ор. 117 № 1 (М. Юдина)
2. Интермеццо ор. 117 № 2 (М. Юдина)
3. Интермеццо ор. 118 № 2 (М. Юдина)
4. Каприччио 76 № 2 h-moll (А.Рубинштейн)
5. Рапсодия ор.79 №1 h-moll (А.Рубинштейн)
6. Венгерский танец № 1 g-mol (О. Исаева-О. Малов)
7. Венгерский танец № 2 d-moll (О. Исаева-О. Малов)
8. Венгерский танец № 6 Des- dur(О. Исаева-О. Малов)
9. Венгерский танец №3 f-moll (орк. переложение)
- 10.** Симфония №4, (Л.СтоковСкий

Видео

1. Энциклопедия «Брамс (Документальный сериал «Энциклопедия», Канал «Культура»)
2. «Венгерские танцы» Борис Березовский и Бриджит Анжерер

Тема 26. Дж. Верди(1813-1901)

Верди – великий итальянский оперный композитор. Жизненная правдивость, тесная связь с итальянской демократической музыкальной культурой, прогрессивными традициями итальянского и мирового оперного искусства.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Отражение национально-освободительной борьбы итальянского народа в операх «Набукко», «Ломбардцы».

Творческая зрелость опер 50-х гг. Особенности сюжетов опер «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Крупнейшие произведения 60-70 гг.: опера «Дон Карлос», «Реквием». Опера «Аида». Яркий творческий подъем в последние годы. Создание опер «Отелло», «Фальстаф» - величайших достижений в творчестве Верди.

«Риголетто» – первая зрелая опера Верди. Социально-обличительная идея драмы Гюго «Король забавляется» и особенности ее преломления в опере. История создания и постановки. Особенности драматургии и композиции. Характеристика основных героев.

Опера «Травиата». Новый жанр лирико-психологической оперы на сюжет драмы Дюма-сына «Дама с камелиями» из жизни современного буржуазного общества. История создания и постановки. Новые принципы оперной драматургии в «Травиате». Особенности драматургии и композиции. Характеристика основных героев.

Опера «Аида» – выдающееся сочинение Верди. История постановки. Сюжет, основанный на остром драматическом конфликте. Гуманистическая идея оперы. Новаторство Верди в «Аиде», черты «большой оперы» в сочетании с новыми принципами музыкальной драматургии. Особенности драматургии и композиции. Характеристика основных героев.

Основные черты оперного творчества Беллини и Доницетти.

Семинарское занятие: Европейская опера-драма.

Практическое занятие: сравнение 2 сценических постановок опер «Травиата» и «Аиды».

Музыкальный материал

Аудио

«Риголетто» («Ла Скала», Милан, 1955)

1. Вступление и интродукция
2. 1 действие. Баллада Герцога
3. 1 действие. Сцена и хор
4. 1 действие. Дуэт Риголетто и Спарафучиле
5. 1 действие. Сцена и дуэт Джильды и Риголетто (начало)
6. Финал 1 действия Хор «Тише»
7. 2 действие. Ария Герцога
8. 2 действие. Сцена и ария Риголетто «Ля ра»
9. 2 действие. Сцена и ария Риголетто «Куртизане- исчадь порока»
10. 2 действие. Сцена и дуэт Джильды и Риголетто (начало)
11. 3 действие. Песенка Герцога «Сердце красавиц»
12. 3 действие. Квартет
13. 3 действие. Сцена и терцет Магдалена, Спарафучиле, Джильда
14. 3 действие. Сцена и заключительный дуэт (начало)

Опера «Травиата» («Сан-Карлуш», Лиссабон, 1958)

15. Вступление
16. 1 действие Интродукция
17. 1 действие Застольная песня
18. 1 действие Вальс и дуэт
19. 1 действие Ария Виолетты «Не ты ли мне в тиши ночной»
20. 2 действие Ария Альфреда «Мир и покой в душе моей»
21. 2 действие Дуэт Жермона и Виолетты
22. 2 действие Ария Жермона «Ты забыл край милый свой»
23. 2 действие Хор цыганок
24. 2 действие Хор испанских матадоров
25. Финал 2 действие

26. Вступление к 3 действию
27. 3 действие Ария Виолетты «Простите вы навеки»
28. 3действие Вакханалия
29. 3действие Дуэт Виолетты и Альфреда
30. Финал 3 действия

Опера «Аида» («Ла Скала»,Милан, 1955)

31. Вступление
32. 1 действие Речитатив Радамеса
33. 1 действие Ария Радамеса «Милая Аида»
34. 1 действие Трио Аиды, Радамеса, Амнерис
35. 1 действие «К берегам священным Нила»
36. 1 действие Большая сцена посвящения «Всесильный великий бог»
37. 2 действие Танец мавританских мальчиков
38. 2 действие Хор «Приди, чело украсим»
39. 2 действие Дуэт Амнерис и Аиды
40. 2 действие Большой финал
41. 3 действие Вступление и хор-молитва
42. 3 действие Речитатив и романс Аиды
43. 3действие Дуэт Аиды и Амонасро
44. 3 действие Дуэт Аиды и Радамеса
45. 4 действие Сцена и дуэт Амнерис и Радамеса
46. 4 действие Сцена суда (
47. 4 действие Сцена и дуэт Аиды и Радамеса (
48. Опера «Набукко» Хор иудеев
49. Беллини Опера «Норма» Ария Нормы Casta diva (Мария Каллас)
50. Доницети Романс Неморино из оперы «Любовный напиток»

Видео

1. «Риголетто» Опера в постановке Жана-Пьера Поннеля (Ingvar Wixell, Edita Gruberova, Luciano Pavarotti . Wiener Philharmoniker.
2. «Травиата» сравнение постановок - фильма-оперы: режиссёр: Franco Zeffirelli, Metropolitan Opera , Тереза Стратас, Пласидо Доминго, Корнелл Макнил и постановки: режиссер: Brian Large, Виолетта - Анна Нетребко ,Альфред - Rolando Villazon, Жермон Thomas Hampson, Зальцбургский фестиваль 2005 года
3. «Аида» сравнение постановки театра Буссетто (сценография Дзефирелли, 2006 г.) и фильма-оперы «Аида» Режиссер: Клемент Фракасси, в ролях: Софи Лорен (поет Renata Tebaldi), 1953 г.

Тема 27. Ж.Бизе (1838-1875)

Творчество Бизе – одна из вершин реализма во французской музыке XIX в.

Основные этапы жизни и творчества. Годы учения в Парижской консерватории. Выдающееся пианистическое дарование Бизе (Лист о Бизе-пианисте). Прогрессивность его художественно-эстетических убеждений. Творческие искания Бизе в 60-е гг. Музыка к драме Доде «Арлезианка» – выдающееся музыкально-драматическое сочинение. Яркое отражение в музыке «Арлезианки» национального духа Франции. «Кармен» – вершина и итог творческого пути Бизе.

Опера «Кармен» – великое реалистическое оперное произведение зарубежной музыки XIX в. История создания и постановки. Выход за рамки жанра комической оперы. Создание реалистической музыкальной драмы. Трактровка одноименной новеллы П.

Мериме. Особенности драматургии и композиции. Лейтмотивная система. Характеристика основных героев.

Практическое занятие:

Сравнение 2 сценических постановок оперы Арена ди Верона, 2003 и в постановке Большого театра, 1982 г.

Музыкальный материал

Аудио

Опера «Кармен» (Большой театр, 1965, Дир. В. Небольсин)

1. Увертюра
2. 1 действие Сцена и хор
3. Марш и хор мальчиков
4. Хор работниц
5. Сцена появления Кармен
6. Хабанера
7. «Кармен, мы встречаем тебя»
8. Дуэт Хозе и Микаэлы
9. Хор «Что за шум»
10. Песня и мелодрама
11. Сегидилья
12. Финал 1 действия
- 2 действие
13. Антракт
14. Цыганская песня
15. Куплеты Тореодора
16. Квинтет контрабандистов
17. Солдатская песня Хозе и сцена
18. Дуэт Кармен и Хозе.
19. Финал 2 действия
- 3 действие
20. Антракт
21. Секстет и хор контрабандистов
22. Терцет и сцена гадания
23. Финал 3 действия
24. 4 действие
25. Антракт
26. Болеро
27. Цыганская песня
28. Оле
29. Сцена и хор
30. Сцена «Если любишь меня»
31. Заключительный дуэт и хор
32. «Арлезианка» 2 сюита Фарандола

Видео

1. «Кармен» (смешанная редакция: речитативы Гиро + диалоги) режиссер и художник Ф. Дзеффирелли, Арена ди Верона, 2003, Мария Домашенко (Кемерово-Екатеринбург), М. Дашук (Петербург), Марио Берти.
2. «Кармен» Опера в постановке Большого театра, 1982 г., (Образцова, Атлантов, Захаров)

Тема 28. Б. Сметана (1824-1884)

Сметана – выдающийся чешский композитор, музыкально-общественный деятель, классик чешской музыки.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. «Проданная невеста» – бытовая комическая опера на народный сюжет, ее историческое значение. Национальная основа оперы. «Моя Родина». Национальная основа произведения. Песенная природа. Драматургия и композиция цикла. Характеристика частей.

Музыкальный материал

Аудио

1. Опера «Проданная невеста» Польша
2. «Моя Родина». «Вышеград».
3. «Моя Родина». «Влтава».
4. «Моя Родина». «С чешских лугов и полей».

Тема 29.А. Дворжак (1841-1904)

Дворжак – великий чешский национальный композитор-классик, основатель современной чешской композиторской школы. Демократическая направленность его творчества. Широкое претворение славянского народного музыкального творчества.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Творческие связи с Чайковским и Римским-Корсаковым. Пребывание Дворжака в 90-начале 900-х гг. в Нью-Йорке. Создание Симфонии № 5. Обширная педагогическая деятельность, воспитание плеяды выдающихся чешских национальных композиторов (Фибих, Яначек, Новак, Сук и др.). Утверждение основ чешской классической композиторской школы.

Симфония «Из нового света» – выдающее сочинение чешской симфонической музыки. Ее значительное место в европейской симфонической музыке рубеже XIX- XX вв. Ее народная чешская основа в сочетании с элементами негритянской народной музыки. Драматургия и композиция цикла. Характеристика частей.

«Славянские танцы» – замечательные образцы славянской народно-бытовой симфонической музыки.

Музыкальный материал

Аудио

1. Симфония № 5 «Из Нового света» (Дир. Г.Караян)
2. «Юмореска»
3. Славянский танец ор. 46 № 1 C-dur.
4. Славянский танец ор. 46 № 4 F-dur .
5. Славянский танец ор. 46 №8 g-moll
6. Славянский ор.72 № 2 e-moll танец

Тема 30.Э.Григ (1843-1907)

Подъем и расцвет норвежской культуры с середины XIX в. Классический период в развитии норвежской литературы (Ибсен, Бьернсон).

Григ – великий норвежский композитор, основатель национальной композиторской школы. Широкое отражение в творчестве Грига темы Родины. Истоки творчества Грига – норвежская народная песня, танцы. Органичное претворение их ладовых, интонационных и ритмических особенностей в музыке Грига. Претворение в творчестве Грига музыкального романтизма XIX в. Инструментальная и вокальная миниатюра – ведущий жанр.

Обзор жизненного и творческого пуни. Детство в Бергене. Учеба в Лейпцигской консерватории, освоение Григом европейской музыкальной культуры. Многолетняя

концертная, композиторская и музыкально-просветительская деятельность Грига. Значение встреч с Листом и Чайковским. Григ и Ибсен. Создание музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Просветительская деятельность Грига. День смерти Грига – день национального траура.

«Лирические пьесы». Самобытное преломление в них романтической фортепианной миниатюры. Национальный характер образов. Специфика народных ладов и ритмики национальных танцев.

Концерт для фортепиано с оркестром – одно из выдающихся крупных сочинений Грига; яркое эмоционально-разнообразное лирическое содержание, тематизм национального характера. Драматургия и композиция цикла. Характеристика частей.

Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» – крупнейшее творение Грига. Драма Ибсена и ее музыкальное претворение у Грига. Гуманистическая трактовка «Пер Гюнта» Григом. Характеристика номеров.

Романсы и песни Грига – антология скандинавской поэзии. Тема Родины и ее разнообразное воплощение в романсах и песнях. Общий обзор песенного творчества.

Музыкальный материал

Аудио

1. Лирические пьесы «Колыбельная» (Артур Рубинштейн)
2. Лирические пьесы «Птичка»
3. Лирические пьесы «Шествие гномов».
4. Лирические пьесы «Ноктюрн»
5. Лирические пьесы «Свадебный день в Трольхаугене»
6. «Лебедь» (исп. Гаяне Долидзе) .
7. Музыка к «Пер Гюнту». « Песня Сольвейг».
8. Сюита «Пер Гюнт» (Дир. Н. Голованов)
9. Норвежский танец № 2 .
10. Концерт для фортепиано с оркестром (Артур Рубинштейн)

Видео

1. Фильм о Григе А. Варгафтика (Канал «Культура»)
2. Концерт для фортепиано с оркестром (Ван Клиберн)

Тема 31. Импрессионизм

Понятие об импрессионизме – одном из значительных направлений в живописи, литературе и музыке конца XIX-начала XX вв. Импрессионизм и постромантизм. Импрессионизм и символизм. Основа творческого метода – стремление отразить впечатления окружающего мира в мимолетных зарисовках, быстро сменяющих друг друга образах. Ведущая роль пейзажных мотивов в творчестве художников и композиторов-импрессионистов, оригинальное художественное воплощение человеческих портретов, своеобразное отражение представлений об окружающем мире.

Стилистические особенности музыкального импрессионизма. Первенствующее значение красочно-колористических средств выражения: ладо-гармонической сферы, инструменовки, ослабление функции мелодии. Коренное переосмысление структурных закономерностей; главенство колористического начала над тематическим и тональным развитием. Обновление и создание самобытного колористического стиля. Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюрным формам, свободное, лаконичное в них воплощение замысла художника-импрессиониста. Создание нового фортепианного стиля. Симфонические произведения. Особенности драматургии и оркестрового письма. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.

Тема 32.К.Дебюсси (1862-1918)

Дебюсси – великий французский композитор. Основоположник музыкального импрессионизма.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Новаторство Дебюсси. Стремление уловить и запечатлеть изменчивость красок окружающего мира. Воплощение эстетических идеалов в «Прелюдии к «Послеполуденному отдыху фавна» и опере по пьесе Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда».

Симфонические произведения Дебюсси. «Ноктюрны» для оркестра – «Облака», «Празднества» и «Сирены». Особенности драматургии и оркестрового письма.

Новаторство в области фортепианной музыки. Самые значительные произведения: «Бергамасская сюита», «Эстампы», «Образы». «Прелюдии» (2 тетради).

«24 прелюдии для фортепиано» – наивысшее достижение творческого пути композитора. Черты новаторства. Особенности тематизма и гармонического языка. Анализ прелюдий.

Музыкальный материал

Аудио

1. Прелюдии «Дельфийские танцовщицы» (Г.Нейгауз)
2. Прелюдии «Паруса» (С. Рихтер)
3. Прелюдии «Холмы Анакапри» (Г.Нейгауз)
4. Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна» (К.Аррау)
5. Прелюдии «Прерванная серенада» (Г.Нейгауз)
6. Прелюдии «Затонувший собор» » (К.Аррау)
7. Прелюдии «Менестрели» (Г.Нейгауз)
8. Прелюдии «Ворота Альгамбры» (Г.Нейгауз)
9. «Бергамасская сюита» «Лунный свет» (Х. Паркер)
10. «Детский уголок») «Кукольный кэйк-уок» (А. Микеланджели)
11. «Ноктюрны». (Лондонский симфонический оркестр Дир.(П. Хонтекс)
12. «Послеполуденный отдых Фавна» (Дир. Г.Караян)

Тема 33 М.Равель (1875-1937)

М. Равель – крупнейший французский композитор конца XIX и первой половины XX в. Стилистическая многогранность творчества Равеля, сочетание элементов импрессионизма и неоклассицизма. Широкий образный и жанровый диапазон. Ярко национальная основа музыки Равеля. Претворение в ней испанского и французского фольклора. Создание различных образцов симфонической музыки, претворяющей танцевальные жанры. Постромантические, импрессионистские и неоклассицистские черты стиля Равеля.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Жанровая картина творчества. Оркестровка «Картинок с выставки» М. Мусоргского.

Симфоническое творчество. «Болеро» для симфонического оркестра — одно из выдающихся произведений французской симфонической музыки XX века. Программный замысел. Своеобразное претворение жанра симфонических вариаций.

Сонатина для фортепиано. Обращение к традиционному классическому жанру, своеобразное его преломление. Черты импрессионизма и неоклассицизма.

Музыкальный материал

Аудио

1. «Болеро» (Дир. Г. Караян).
2. «Вальс» (Кливлендский оркестр. Дир. П. Булез)

3. «Павана» (П. Булез)

Видео

Равель. Болеро. Оркестр Мюнхенской филармонии. Дирижер Сергио Селибедаче.

Виды самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по предмету музыкальной литературы – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Самостоятельная работа определяется как особый вид фронтальной, групповой и индивидуальной учебной деятельности учащихся, осуществляемой под руководством, но без непосредственного участия учителя, характеризуемой большой активностью протекания познавательных процессов, которая может выполняться как на уроке, так и во внеурочное время и служит средством повышения эффективности процесса обучения и подготовки учащихся к самостоятельному пополнению своих знаний.

Основными признаками самостоятельной работы учащихся принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности обучаемых в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- добывание знаний из различных источников;
- создание предпосылок для творческой деятельности.

Как и всякая форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций:

- образовательную – систематизация и закрепление знаний учащихся
- развивающую – развитие познавательных сил учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи.
- воспитательную – воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности.

К самостоятельным занятиям относятся:

1. Самостоятельное изучение тем курса:

- Французская опера. Люлли. Лирическая трагедия.
 - Английская опера. Творчество Пёрселла.
 - Бах. Хоральные прелюдии
 - Основные этапы жизненного и творческого пути Глюка.
 - Доклассическая соната Д.Скарлатти, Ф.Э. Бах. Доклассическая симфония Саммартини, И.К.Бах. Мангеймская школа Стамиц, Рихтер, Каннабих
 - Гайдн. Оратория «Времена года».
 - Гайдн. «Прощальная» симфония ,
 - Моцарт. Опера «Волшебная флейта».
 - Бетховен. Увертюра из музыки к трагедии Гете «Эгмонт».
 - Шуберт «Сборник «Лебединая песня».
 - Жизненный и творческий путь Вебера
 - Мендельсон. Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»
 - Шуман "Крейслериана".
 - Шуман «Фантастические пьесы».

- Шопен. Концерты для фортепиано с оркестром.
- Шопен. Скерцо.
- Обзор жизни и творчества Берлиоза.
- Лист. Транскрипции.
- Жизненный и творческий путь Ж.Бизе
- Краткий обзор жизненного и творческого пути Г. Доницетти. Оперы «Любовный напиток».
- Краткий обзор жизненного и творческого пути Беллини. «Норма».
- Французская оперная школа.
- Сметана. Краткий обзор жизненного и творческого пути.
- Дворжак. Краткий обзор жизненного и творческого пути.
- Романсы и песни Грига

2. Подготовка докладов по темам курса.

- Классицизм, барокко, рококо в живописи.
- Гендель. Инструментальное творчество.
- Гендель Оратория «Мессия».
- Бетховен. Соната №17. Драматургия цикла. Характеристика частей.
- Черты позднего стиля в сонате №32 Бетховена
- Шуберт. Фантазия f-moll, как образец «позднего» стиля композитора.
- Место Ф. Мендельсона в немецкой музыкальной культуре первой половины XIX века.
- Россини. Опера «Севильский цирюльник Опера и комедия Бомарше.
- Шопен. Ноктюрны. Особенности образов и выразительных средств.
- Шопен Вальсы. Особенности образов и выразительных средств.
- Шопен. Новаторская трактовка жанра фортепианного концерта.
- Шопен Особенности драматургии и композиции концерта для фортепиано с оркестром Es-dur.
- Теоретические труды Вагнера. «Опера и драма».
- Импрессионизм в живописи
- Импрессионизм и символизм в творчестве Дебюсси.

3. Подготовка к семинарам:

- Творчество Баха и Генделя: общее и различия
- Семинар - «соревнование»: «Интересные факты биографии Моцарта».
- Симфонии Гайдна и Моцарта. Общее и различия.
- Типы симфонизма в произведениях композиторов- «венских классиков»
- Европейская опера-драма
- Европейская клавирная сюита

4. Составление хронографов по темам жизненного и творческого пути композитора.

5. Изучение материала учебника и музыковедческой литературы

6. Изучение лекций преподавателя

7. Повторение тем предыдущих курсов по выявлению «остаточных знаний» при подготовке к аттестациям

Практические занятия

1. Разбор прелюдий и фуг ХТК Баха по нотам с составлением схем

2. Работа с партитурами симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена- поиск отличий инструментовки
3. просмотр партитуры оперы «Лоэнгрин» с определением функций оркестровых групп, голосов и партии хорам
4. Просмотр картин импрессионистов
5. Сравнение оперных постановок:
 - Фрагменты оперы Глюка «Орфей» Баварского оперного театра и Парижского муз. Театра «Шатле»
 - Вебер «Волшебный стрелок» Сравнение фильма-оперы 1968 г Gyula Trebitsch, Leopold Ludwig (ФРГ) и постановки режиссера Peter Konwitschny (Гамбург)
 - Верди «Травиата» сравнение постановок - фильма-оперы: режиссёр: Franco Zeffirelli, Metropolitan Opera , Тереза Стратас, Пласидо Доминго, Корнелл Макнил и постановки: режиссер: Brian Large, Виолетта - Анна Нетребко ,Альфред - Rolando Villazon, Жермон Thomas Hampson, Зальцбургский фестиваль 2005 года
 - Верди «Аида» сравнение постановки театра Буссетто (сценография Дзефирелли, 2006 г.) и фильма-оперы «Аида» Режиссер: Клемент Фракасси, в ролях: Софи Лорен (поет Renata Tebaldi), 1953 г.
 - Бизе «Кармен» (смешанная редакция: речитативы Гиро + диалоги) режиссер и художник Ф .Дзеффирелли, Арена ди Верона, 2003, Мария Домашенко (Кемерово-Екатеринбург), М.Дашук (Петербург), Марио Берти. «Кармен» Опера в постановке Большого театра, 1982 г., (Образцова, Атлантов, Захаров)

Виды контроля знания студентов и их отчетности

Основной формой контроля является проверка и оценка знаний учащихся. Существует две основных формы проверки знаний учащихся: текущий опрос на уроках с оценкой в классном журнале, зачет или экзамен.

Практика доказала необходимость создания целостной системы контроля и в течение семестра. В небольших группах одна из форм контроля знаний – устная проверка. Именно работа на уроке позволяет выяснить уровень усвоения необходимых знаний, способность логически выстроить свой ответ.

При изучении некоторых тем возможен фронтальный опрос по только что пройденному материалу, который фиксируется в журнале знаками «+» и «-».

Практика последних лет работы показала эффективность письменной тестовой формы опроса, позволяющая охватить контролем всю группу несколько раз в семестр. Форма «тест-опроса» позволяет не только охватить опросом всю группу, но и увидеть усвоенное каждым учащимся.

В работе разработана система различных заданий тестов-опросников:

- Исправление ошибок в биографии и списке сочинений композитора.
- «Традиционный» тест. Разновидностью традиционных вопросов являются задания с краткими ответами. «Экспресс-тест» предполагает быстрое выполнение задания.
- «Альтернативный» тест. Вопросы состоят из проблемы и списка альтернатив, как правило, это задания на сопоставление или на группировку. В такой форме дается два ряда - факты и даты, фамилии и род деятельности, отрывки текстов и названия произведений и т.д.
- «Синтезированный» тест. Данный тип контрольного опроса включает исправление ошибок в фактологии, биографии и списке произведений; традиционные вопросы, рассчитанные как на краткие, так и на развернутые ответы; определение логической последовательности; проверка навыков обобщения.
- Тест с вероятностным решением. Выполнение всех заданий данного теста не является необходимым условием. Полный ответ на вопросы свидетельствует о

более высоком уровне усвоения материала. Задания построены по принципу «синтезированного» теста

Современной формой тестирования является электронное тестирование по материалу последнего полугодия в конце 4 семестра. Электронный тест составлен в программе QuizMaker Pro.

Проверка знаний музыкального материала основана на системе викторин. Это викторины -«пятиминутки» (например, по одной опере), как правило, состоящие из пяти номеров, и несколько раз в семестр проводятся викторины по большому объему произведений.

Студенту в течение семестра необходимо сдать список пропетых и проигранных тем.

Зачетно-экзаменационная система является важной формой контроля знаний, способом непосредственного общения педагога и студента.

Студенты исполнительских отделений сдают экзамен в конце 4 семестра. Экзамен состоит из устного ответа на два вопроса экзаменационного билета и проверки знаний музыкального материала на слух по всему материалу курса. Первый вопрос должен иметь содержание исторического, биографического или музыкально-стилистического порядка. Второй вопрос предусматривает анализ произведения.

Образец экзаменационного билета для исполнительских отделений:

1. Брамс. Жизненный и творческий путь.
2. Верди. «Травиата».

Требования к уровню подготовки студентов на экзамене

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Оценка «отлично» – ответ содержательный, уверенный и четкий; использована правильная научная терминология, приведены примеры (где возможно); показано свободное и полное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию преподавателя.

Оценка «хорошо» – твердо усвоен основной материал, продемонстрировано знание рекомендованной литературы; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускается одна негрубая ошибка; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется полное воспроизведение требуемого материала с несущественными ошибками.

Оценка «удовлетворительно» – обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы; студент способен исправить ошибки с помощью рекомендаций преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» – отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний и компетенций по дисциплине; усвоены лишь отдельные понятия и факты материала; присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.

Перечень учебно-методического и информационно-технического обеспечения

Учебники и учебные пособия (в списке литературы)
Интернет-ресурсы Электронно-программные средства
Аудио и видеоматериалы по изучаемым темам
DVD- плеер
Телевизор
Аудиохрестоматии
Видеоматериал
Ноутбук
Компьютерный модем

Список литературы

Основная

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 1, М.: Музыка, 1983
2. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран, ч. 3. М.: Музыка, 1985
3. Гивенталь И. и Гингольд-Щуккина Л. Музыкальная литература. Ч. 1, —М.: Музыка, 1984
4. Гивенталь И. и Гингольд-Щуккина Л. Музыкальная литература. Ч. 2,—М.: Музыка, 1986
5. Друскин М. История западноевропейской музыки. Т. IV.— М.: Музыка, 1983
6. Конен В. История западноевропейской музыки. Т. III.— М.: Музыка, 1976
7. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Ч. 2,— М.: Музыка, 1975
8. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Ч. 4, — М.: Музыка, 1984
9. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Ч. 5.— М.: Музыка, 1973

Дополнительная

1. Городилова М., Калужникова Т., Коробова А., Пальмова В., Шабалина Л. Гуманитарно-художественное образование в свете традиций отечественной педагогической культуры // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии, ГМПИ им. Гнес., вып.2. М., 1994, с.63-71.
2. Аберт Герман В.А.Моцарт. Кн.1-2. М.,1983-85.
3. Аверьянова О., Царева Е. Внеурочная творческая работа по музыкальной литературе // Методические записки по вопросам музыкального образования, вып.3. М.,1991, с.162-174.
4. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
5. Алексеев А.Д. О музыкально-теоретическом образовании современного исполнителя //Актуальные проблемы музыкальной педагогики, сб. тр. ГМПИ им. Гнес., вып.32. М.,1977, с.56-63.
6. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. М., 1971.
7. Арзаманов Ф. Актуальные задачи воспитания музыковеда и композитора //Актуальные проблемы музыкальной педагогики, сб.тр. ГМПИ им. Гнес., вып.62. М.,1982, с.100-115.
8. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.,1965.
9. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
10. Бокщанина Е. Методика преподавания музыкальной литературы в училище. М.,1961.
11. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
12. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
13. Бэлла И. Ф.Шопен. М.,1968.
14. Вопросы музыкальной педагогики, вып.3. Вступительная статья. М.,1981.
15. Вульфийус П. Франц Шуберт. М.,1983.
16. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
17. Гуняшова Т. Взаимосвязь музыки с предметами естественного, гуманитарного и эстетического циклов // Музыка в школе, 2003, № 1.
18. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1983.
19. Друскин М. Страсти и пассионы И.С.Баха. М., 1976.

20. Жданова Г. Жизненный и творческий путь Моцарта // Вопросы музыкальной педагогики, вып.3. М.,1981, с.7-16.
21. Житомирский Д. Шуман. М.: Музгиз, 1954
22. Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: Издательство «Альянс «Дельта», 2003.- 284 с.
23. Ильясов И. Критическое мышление: организация процесса обучения // Директор школы. – 1995. – № 2. – С. 50–55.
24. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
25. Кирнарская Д. Об изменении структуры музыкального образования //Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии, ГМПИ им. Гнес., вып.2. М., 1994, с.56-63.
26. Коляденко Н. Взаимосвязь искусств в художественном воспитании //Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. Новосибирск, 1989, с.46-51.
27. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании // Серия: «Оценка качества образования» / Отв. редактор Курнешова Л.Е. – М.: Московский центр качества образования, 2008. – 96 с.
28. Конен В. Шуберт. М.: Музгиз, 1959
29. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1978.
30. Левашева О. Эдвард Григ. М.,1975.
31. Левашова Л. Григ.— М.: Музыка, 1975
32. Левик Б. Вагнер.— М.: Музыка, 1981
33. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года.— М.: Музыка, 1987
34. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
35. Мил ь ш т е й н А. Лист. Т. 1, 2 — М.: Музгиз, 1954
36. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления: научно-методическое осмысление: [Из опыта работы гимназии N 177 Санкт-Петербурга в рамках междунар. проекта] / И.В. Муштавинская // Методист. – 2002. – № 2. – С. 30–35.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М.,1972.
38. Р о л л а н Р. Гендель.— М.: Музыка, 1969
39. Рихард Вагнер. Избранные работы. М.,1978.
40. Розеншильд К. История западноевропейской музыки. Т. 1.— М.: Музыка, 1969
41. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
42. Руденко В., Руденко Н.. Некоторые вопросы подготовки педагога ДМШ к практической деятельности //Вопросы музыкальной педагогики, вып.7. М.,1986, с. 5-29.
43. С о л о в ц о в А. Шопен. М/. Музгиз, 1954
44. Соллертинский И. Музыкально- исторические этюды. М.,1968.
45. Соловцова Л. Джузеппе Верди. М.,1976.
46. Теория музыкального содержания: Программа-конспект для историко-теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов / Сост. В. Н. Холопова. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – 24 с.
47. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
48. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
49. Холопова В.Н.Музыка как вид искусства. М., 1994. – 261 с.
50. Хохлов Ю. «Зимний путь Франца Шуберта».1986.
51. Хохлов Ю. «Прекрасная мельничиха Франца Шуберта».М., 2002.

- 52. Хубов Г. Бах.— М.: Музыка, 1963
- 53. Царева Е. Жанр симфонии в зарубежной музыке// Вопросы музыкальной педагогики, вып.3. М.,1981, с.31-37.
- 54. Царева Е. Иоганес Брамс. М.,1986.
- 55. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
- 56. Швейцер А. И.С.Бах. М.,2001.
- 57. Шмаков С. Игры учащихся – феномен культуры. М.,1994.
- 58.** Шуман.Р. О музыке и музыкантах. Т1-2. М.,1978