

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ.

Планы практических занятий

Занятие 1. Культура и искусство эпохи Просвещения.

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Назовите истоки и основные содержательные аспекты музыкальной культуры эпохи Просвещения.
2. Охарактеризуйте ведущие художественные тенденции в области инструментальной музыки.
3. Раскройте музыкальные особенности формирования генделевского оперного стиля.
4. Определите роль и место ораториального стиля в творчестве Генделя.
5. Докажите связь инструментального стиля Генделя с оперным и инструментальным искусством.
6. Определите роль и место вокальной хоровой музыки в творчестве И.С.Баха.
7. Докажите связь клавирной и органной музыки И.С.Баха с концертным стилем исполнения.

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества Г.Ф.Генделя и И.С.Баха.

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История мировой культуры : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : Флинта : МПСИ, 2007. - 505, [1] с.
2. Горелов А. А. История русской культуры : учебник для бакалавров : [учебник для студ. вузов, обуч. по гуманит. направл. и спец.] / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 386, [1] с.
3. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для студ. вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 368 с.
4. История зарубежной музыки : учебник для муз. вузов / СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всерос. научно-исслед. ин-т искусствознания. - СПб. : Композитор, 2001
5. Сизко Г. С. Вечные темы искусства. "Времена года" / Сизко Г. С. // Музыка в школе. - 2009. - № 2. - С. 33-41.

6. Шевченко Г. И. Музыкальная эстетика : краткий курс лекций / Шевченко Г. И. ; Федер. агентство по образованию, Мурман. гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2009. - 81 с.

Дополнительная

1. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации XVI — первой половины XVIII в. - М., 1997.
2. Бах и современность: Сб. статей. — Киев, 1985.
3. Г. Шютц. Сб. статей / Сост. Т.Н.Дубравская. — М., 1985.
4. Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII — первой половины XVIII в. - М., 1983.
5. История зарубежной музыки. — Вып. 1. До середины XVIII в. /Сост. К.К.Розеншильд. — М.,1978.
6. Коннов В. Нидерландские композиторы XV-XVI веков. — Л., 1984.
7. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблема эстетики и поэтики. — М., 1994.
8. Проблемы музыкального стиля И.С.Баха, Г.Ф.Генделя: К 300-летию со дня рождения великих немецких композиторов: Сб. научных трудов — М., 1985.
9. Римский Л. Звучит музыка Баха // Мелодия. — 1985. — № 3. — С. 15—16.
10. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. — Вып. 1. История оперы и Европе до Люлли и Скарлатти. Истоки современного музыкального театра. — М.,1986.
11. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. — Вып. 2. Опера в XVII веке в Италии, Франции, Германии и Англии. Гендель. — М.,1987.
12. Русская книга о Бахе: Сб. статей / Ред.-сост. Т.Н. Ливанова и В.В.Протопопов. — М., 1986.
13. Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. — М., 1985.

Занятие 2. Основные художественные принципы венской классической школы (И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен).

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Назовите истоки и основные содержательные аспекты художественных принципов венской классической школы.
2. Определите роль и место творчества И.Гайдна в развитии основных художественных принципов венской классической школы.
3. Докажите, что И.Гайдн явился родоначальником классического симфонизма.
4. Охарактеризуйте неприменное значение камерного инструментального стиля, сформировавшегося в творчестве И.Гайдна (квартеты и фортепианные трио).
5. Назовите и охарактеризуйте истоки зарождения сонатного творчества И.Гайдна.
6. Определите, в чем значение вокальной (песни, оперы) музыки И.Гайдна?
7. Охарактеризуйте творчество В.А.Моцарта с позиций музыкальной энциклопедии эпохи Просвещения.
8. Раскройте разнообразие музыкально-драматических жанров в оперном и камерно-вокальном творчестве В.А.Моцарта.
9. Назовите истоки и основные музыкально-художественные принципы вокально-инструментального письма В.А.Моцарта в его «Реквиеме».
10. Сделайте выводы по основным творческим итогам и главнейшим тенденциям музыкального искусства на рубеже «нового времени».
11. Назовите истоки и основные содержательные аспекты музыкального стиля яркого представителя венской классической школы Л.Бетховена.
12. Раскройте понятие «симфонизм» как метод музыкального творчества Л.Бетховена.
13. Определите роль и место программных симфонических произведений Л.Бетховена в развитии музыкальной культуры «нового времени».

14. Раскройте синтез инструментальных и вокальных жанров в творчестве Л.Бетховена и охарактеризуйте его воздействие на последующее развитие жанра симфонии.
15. Охарактеризуйте жанровое многообразие фортепианных сонат Л.Бетховена.
16. Сделайте выводы по основным направлениям развития музыкального стиля Л.Бетховена.
17. Докажите мировое значение музыкального искусства Л.Бетховена.

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества И.Гайдна и В.А.Моцарта.
2. Составить хронологическую таблицу творчества Л.Бетховена.

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История мировой культуры : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : Флинта : МПСИ, 2007. - 505, [1] с.
2. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для студ. вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 368 с.
3. История зарубежной музыки : учебник для муз. вузов / СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всерос. науч.-исслед. ин-т искусствознания. - СПб. : Композитор, 2001
4. Шевченко Г. И. Музыкальная эстетика : краткий курс лекций / Шевченко Г. И. ; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2009. - 81 с.

Дополнительная

1. Аберт Г. В.А.Моцарт. - Ч. 1-2. - М., 1977-1985.
2. Адорно Т. Образы и картины «Волшебного стрелка» // СМ. — 1988. — №6.-С. 112-115.
3. Адорно Т. Поздний стиль Бетховена //СМ. — 1988. — № 6. — С. 110-112.
4. История зарубежной музыки. — Вып. 3. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 г. до середины XIX в. / Сост. В.Д.Конен. — М.,1989.
5. История зарубежной музыки. — Вып.2. Вторая половина XVIII в. /Сост.Б.В.Левик.- М.,1979.
6. Келлер К.-Х. Прожить тысячу жизней!: По страницам разговорных тетрадей Бетховена. — М., 1983.
7. Ливанова Т.Н. Бетховен и русская музыкальная критика XIX в. // Ливанова Т.Н. Статьи: Воспоминания. — М., 1989. — С. 42-89.
8. Луцкер И.В. Загадки и легенды «Волшебной флейты» // МЖ. — 1987. -№9.- С. 15-17.
9. Письма Л.Бетховена. - М., 1970, 1977, 1986.
10. Римский Л. Новое о Глюке // МЖ. - 1988. - № 14. - С. 32.
11. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. — Вып. 5. Жизнь Бетховена. Бетховен. Великие творческие эпохи. От «Героической» до «Ап-пассионаты». — М.,1990.
12. Серов А.М. Моцарт. Галерея оперных композиторов // Серов А. Н. Статьи о музыке. - Вып. 3. - М.,1987. - С. 176-201.
13. Серов А.Н. Бетховен и три его стиля // Серов А.Н. Статьи о музыке. - Вып. 1. - М., 1984. - С. 141-179-
14. Слюсаренко Т. Сотворивший в себе героя (О «Патетической сонате» Бетховена) // МЖ. - 1989. - № 12, - С. 19-20.
15. Хентова С.М. «Лунная соната» Бетховена. — М., 1988.
16. Чичерин Г. Моцарт: Исследовательский этюд. — Л., 1987.
17. Штейнпресс Б. Любовь к Гайдну в России // МЖ. - 1986. - № 9. - С. 15-17.
18. Эскина Н. Маленький оперный театр (О В.А.Моцарте) // МЖ. — 1990. — №15.-С. 19.
19. Эскина Н. На пороге Вечности (К 200-летию со дня смерти В.А.Моцарта) // МЖ. - 1991. - № 21-22. - С. 19-20.

Занятие 3. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве 19 века (Ф.Шопен, Ф.Лист).

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Раскройте проявление романтизма, как художественно-стилистического направления 19 века, в литературе, музыке, театре, живописи, науке, философии.
2. Назовите истоки и основные содержательные аспекты музыкальной культуры эпохи романтизма.
3. Охарактеризуйте влияние народных истоков и межнациональных связей на появление национальных музыкальных школ в эпоху романтизма.
4. Раскройте нововведения романтиков в области музыкальных форм и жанров, гармонии и оркестровки, вокальной декламации и фортепианной фактуры.
5. Объясните особенности камерно-концертного жанра – этюда в творчестве Ф.Шопена.
6. Раскройте особенности фортепианных баллад Ф.Шопена с позиции вокализации жанра.
7. Охарактеризуйте деятельность Ф.Шопена в качестве исполнителя.
8. Объясните противоречивость творческой природы Ф.Листа.
9. Назовите истоки и предпосылки создания Ф.Листом жанра симфонической поэмы.
10. Раскройте особенности «симфонической трактовки» Листом фортепиано.
11. Определите роль и место рапсодий в творчестве Ф.Листа.
12. Раскройте особенности музыкального мышления Ф.Листа в симфонической поэме «Прелюды».

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества Ф.Шопена.
2. Составить хронологическую таблицу творчества Ф.Листа.

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История мировой культуры : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : Флинта : МПСИ, 2007. - 505, [1] с.
2. Гуревич С. А. Роберт Шуман : болезнь и творчество / Гуревич С. А. // Музыкальная психология и психотерапия. - 2010. - № 4. - С. 30-39.
3. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для студ. вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 368 с.
4. История зарубежной музыки : учебник для муз. вузов / СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всерос. научно-исслед. ин-т искусствознания. - СПб. : Композитор, 2001
5. Лист Ф. Шопен / Лист Ф. // Музыка в школе. - 2010. - № 3. - С. 3-10.
6. Мазель Л. А. Исследования о Шопене / Мазель Л. А. - М. : Сов. композитор, 1971. - 248 с.
7. Мазель Л. А. О прелюдии -dur Шопена / Мазель Л. А. // Музыка в школе. - 2010. - № 3. - С. 11-15.
8. Нечетайленко Е. Н. Творчество Франца Шуберта. Песни "Шарманщик", "Серенада", "В путь", "Ave Maria" / Нечетайленко Е. Н. // Музыка в школе. - 2012. - № 3. - С. 26-29.
9. Попова Т. Рождение симфонической поэмы / Попова Т. // Музыка в школе. - 2003. - №5. - С. 42 - 51.
10. Челнокова В. Н. Великий гений гармонии : вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Фридерика Шопена / Челнокова В. Н. // Музыка в школе. - 2010. - № 3. - С. 34-43.
11. Шевченко Г. И. Музыкальная эстетика : краткий курс лекций / Шевченко Г. И. ; Федер. агентство по образованию, Мурман. гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2009. - 81 с.

Дополнительная

1. Амброс А.В. Роберт Шуман. Жизнь и творчество.- М, 1988.
2. Венок Шопену: Сб. статей. — М., 1989.
3. Григорьев В.Ю. Никколо Паганини: Жизнь и творчество. — М.,1987.
4. Ж.Бизе. Письма/ Сост., перевод, вступ. статья и примеч. Г.Т.Филенко. — М.,1983.
5. История зарубежной музыки. — Вып. 3. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 г. до середины XIX в. / Сост. В.Д.Конен. — М.,1989.
6. Михайлов А.В. Романтизм // МЖ. — 1991. — № 5-6.
7. Пастернак Б. Шопен // Пастернак. Охранная грамота. Шопен. — М., 1989
8. Римский Л. Вечер вокальной лирики Листа // МЖ. — 1988. — № 2. — С. 12.
9. Тибальди-Къеза М. Паганини. — М., 1986.
10. Ф. Мендельсон и традиции музыкального профессионализма: Сб. научных трудов / Сост. Г.И.Ганзбург. — Харьков. 1995.
11. Ф.Шуберт. К 200-летию со дня рождения. Материалы международной научной конференции. — М., 1987.
12. Хохлов Ю.Н. Песни Шуберта: Черты стиля. — М., 1937.
13. Царева Е.М. Иоганнес Брамс. — М., 1986.
14. Цуккерман В.А. Соната си минор ФЛиста. — М., 1984.
15. Цыпин Г.М. Шопен и русская пианистическая традиция. — М., 1990.
16. Шерихова Г. Безбрежный романтизм // МЖ. — 1986. — № 6. — С. 18-20.
17. Шуберт и шубертианство: Сб. материалов научного музыковедческого симпозиума / Сост. Г.И.Ганзбург. — Харьков, 1994.

Занятие 4. Австро-немецкая музыкальная культура 19 века (Р.Вагнер). Итальянская музыкальная культура 19 века (Д.Верди).

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Охарактеризуйте жизненные этапы Р.Вагнера с точки зрения формирования его творчества.
2. Определите роль и место Р.Вагнера в области музыкально-публицистической критики.
3. Назовите истоки и основные предпосылки расцвета немецкой национально-романтической оперы.
4. Раскройте оперную реформу Р.Вагнера в цикле «Кольцо Нибелунга» и в операх «Тристан и Изольда» и «Парсифаль».
5. Определите роль и место вагнеровского оркестра в развитии романтического искусства 19 века.
6. Назовите истоки и основные предпосылки развития итальянской музыкальной культуры 19 века.
7. Раскройте основные положения оперной эстетики Д.Верди.
8. Определите роль и место сюжетов мировой литературы в творчестве Д.Верди.
9. Обоснуйте эволюцию оперного жанра в творчестве Д.Верди.
10. Охарактеризуйте музыкальный стиль Д.Верди в монументальной героической опере «Аида».
11. Раскройте особенности музыкального мышления Д.Верди в реалистической музыкальной драме «Отелло».
12. Определите роль и место лирической комедии Д.Верди «Фальстаф» в развитии мирового оперного искусства 19 века.

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества Р.Вагнера.
2. Составить хронологическую таблицу творчества Д.Верди.

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История мировой культуры : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : Флинта : МПСИ, 2007. - 505, [1] с.
2. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4: Вторая половина XIX века : учебник по истории зарубеж. музыки для студ. муз., пед. вузов и вузов искусств / Друскин М. ; СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, каф. истории зарубеж. музыки. - 7-е изд., перераб. - СПб. : Композитор - Санкт-Петербург, 2004. - 630 с.
3. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для студ. вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 368 с.
4. История зарубежной музыки : учебник для муз. вузов / СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всерос. научно-исслед. ин-т искусствознания. - СПб. : Композитор, 2001
5. Шевченко Г. И. Музыкальная эстетика : краткий курс лекций / Шевченко Г. И. ; Федер. агентство по образованию, Мурман. гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2009. - 81 с.

Дополнительная

1. Бронфин Е. Джоаккино Россини. — Л., 1986.
2. Бушен А.Д. Молодой Верди. Рождение оперы. — Л., 1989.
3. Верфель Ф. Верди. Роман оперы. — М., 1991.
4. Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера — три мира. — М., 1986.
5. Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление. — Л., 1986.
6. Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства — Вып 1. — М., 1990
7. Гобби Т. Мир итальянской оперы. — М., 1989.
8. Губаренко М. Рихард Вагнер — тот же и вечно новый // МА. — 1998. - №2.-С. 86-91.
9. Иоганнес Брамс: Столетие спустя: Ст. разных авторов // МА, —1998. — №1.-С.170-219.
10. История зарубежной музыки второй половины XIX в. — Вып. 4 / Сост. М.С.Друскин. -М.,1987.
11. Р.Вагнер. Страницы жизни // МЖ. - 1983. — № 4-5.
12. Р.Вагнер: Сб. статей / Ред.-сост. Л.В.Полякова. — М., 1987.
13. Серов А.Н. Рихард Вагнер и его реформа в области оперы // Серов А. Н. Статьи о музыке. — Вып. 4. - М., 1988. - С. 352-383.
14. Соловцова Л.А, Джузеппе Верди. — М. 1986.
15. Сорокина И. Загадочная мудрость Д.Верди. Опере «Отелло» 100 лет // МЖ. - 1987. -№ 19. -С. 15-17.
16. Тароцци Дж. Джузеппе Верди. — М., 1984.

Занятие 5. Французский импрессионизм (К.Дебюсси, М.Равель). Австро-немецкий симфонизм рубежа 19-20 веков (Г.Малер, Р.Штраус).

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Охарактеризуйте особенности музыкальной эстетики французского импрессионизма.
2. Обоснуйте связь французского музыкального импрессионизма с искусством других стран.
3. Охарактеризуйте симфонические произведения К.Дебюсси – представителя французского музыкального импрессионизма - с точки зрения нового музыкального мышления.
4. Раскройте особенности музыкального языка К.Дебюсси в фортепианном творчестве.

5. Определите роль и место балета М.Равеля «Дафнис и Хлоя» в импрессионистической эстетике жанра.
6. Обоснуйте связь принципов импрессионизма с эстрадно-джазовыми истоками в опере-балете «Дитя и волшебство» М.Равеля.
7. Сделайте выводы по основным направлениям развития французского музыкального импрессионизма на рубеже 19-20 веков.
8. Обоснуйте влияние тенденций «чистого симфонизма» И.Брамса и музыкальной драматургии Р.Вагнера на рубеже 19-20 веков на развитие австро-немецкой драматургии.
9. Охарактеризуйте сочетание классических, романтических и экспрессионистских тенденций в творчестве Г.Малера.
10. Определите место и роль жанра симфонической поэмы в творчестве Р.Штрауса.
11. Охарактеризуйте различные типы опер Р.Штрауса.
12. Докажите проявление черт неоклассицизма в творчестве Р.Штрауса.
13. Сделайте выводы по основным направлениям развития австро-немецкой музыкальной культуры рубежа 19-20 веков.

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества К.Дебюсси и М.Равеля.
2. Составить хронологическую таблицу творчества Г.Малера и Р.Штрауса.

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История мировой культуры : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : Флинта : МПСИ, 2007. - 505, [1] с.
2. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4: Вторая половина XIX века : учебник по истории зарубеж. музыки для студ. муз., пед. вузов и вузов искусств / Друскин М. ; СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, каф. истории зарубеж. музыки. - 7-е изд., перераб. - СПб. : Композитор - Санкт-Петербург, 2004. - 630 с.
3. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для студ. вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 368 с.
4. История зарубежной музыки : учебник для муз. вузов / СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всерос. научно-исслед. ин-т искусствознания. - СПб. : Композитор, 2001
5. Парусова Е. В. Музыкальный пейзаж в фортепианном искусстве рубежа XX века / Парусова Е. В. // Искусство и образование . - 2008. - № 4 - С. 51-57.
6. Шевченко Г. И. Музыкальная эстетика : краткий курс лекций / Шевченко Г. И. ; Федер. агентство по образованию, Мурман. гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2009. - 81 с.
7. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм / Яроцинский С. ; [пер. с пол. С. С. Попковой, общ. ред., вступ. ст. И. Ф. Бэлзы]. - М. : Прогресс, 1978. - 231 с.

Дополнительная

1. Дебюсси и музыка XX в. — Л., 1983
2. Дебюсси К. Избранные письма / Сост., перевод, вступит, ст. и коммент., С. Розанова. — Л., 1986.
3. История зарубежной музыки. Конец XIX — начало XX в. Вып. 5 / Ред. И.В.Нестьев.- М.,1988.
4. Орджоникидзе Г.Ш. «Саломея» и «Электра» Р.Штрауса: К проблеме экспрессионизма в опере // Муз. современник. — Вып. 5. — М., 1984. —С. 214-245.
5. Римский Л. «Болеро» Равеля. — МЖ. - 1971. - № 18. — С. 15-16.
6. Тевосян Р. Восьмая Малера в диалоге с Россией // МА. — 1997. — № 3. —С 23.
7. Фрумкис Т. Клод французский: К 125-летию со дня рождения К.Дебюсси // МЖ. - 1987. -№ 18. - С. 15-17.

Занятие 6. Американская музыкальная культура 19 -20 вв. (Д.Гершвин).

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Назовите истоки и основные содержательные аспекты развития американской музыкальной культуры 19 века.
2. Охарактеризуйте жанр «мюзикл» в американской музыкальной культуре 20 века (на примере мюзикла Ф. Лоу «Моя прекрасная леди»).
3. Раскройте особенности симфонизации джаза на примере «Рапсодии в стиле блюз» Д.Гершвина.
4. Выявите своеобразие оперной драматургии в творчестве Д.Гершвина (на примере оперы «Порги и Бесс»).
5. Обоснуйте новую трактовку жанра на примере мюзикла Л.Бернстайн «Вестсайдская история».
6. Сделайте выводы по основным направлениям развития американской музыкальной культуры 19-20 веков.

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества Д.Гершвина.

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История мировой культуры : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : Флинта : МПСИ, 2007. - 505, [1] с.
2. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4: Вторая половина XIX века : учебник по истории зарубеж. музыки для студ. муз., пед. вузов и вузов искусств / Друскин М. ; СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, каф. истории зарубеж. музыки. - 7-е изд., перераб. - СПб. : Композитор - Санкт-Петербург, 2004. - 630 с.
3. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для студ. вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 368 с.
4. История зарубежной музыки : учебник для муз. вузов / СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всерос. научно-исслед. ин-т искусствознания. - СПб. : Композитор, 2001
5. Шевченко Г. И. Музыкальная эстетика : краткий курс лекций / Шевченко Г. И. ; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2009. - 81 с.

Дополнительная

1. Бернстайн Л. Концерт для молодежи / Перевод, вступит. ст. и коммент. Е.Ф.Бронфин. — Л., 1990.
2. Бернстайн Л. Музыка — всем. — М., 1978.
3. Борисов Л. О Гершвине // МЖ. - 1990.-№ 18.-С.32.
4. История зарубежной музыки. Конец XIX — начало XX в. Вып. 5 / Ред. И.В.Нестьев.- М.,1988.
5. Кейдж Д.О Чарлзе Айвзе // СМ. - 1991.-№7.- С.18-19.
6. Коллиер Д.Л. Дюк Эллингтон. — М., 1991.
7. Коллиер Л.А. Становление джаза. — М., 1984.
8. Конен В.Д. Блюзы и XX век. - М., 1981.
9. Конен В.Д. Гершвин // Музыка XX века. - Ч. 2. — Кн. 5А. — М., 1987. -С. 255-264.
10. Конен В.Д. Рождение джаза. — М., 1990.
11. Римский Л. Песни Гершвина // МЖ. — 1972. — № 5. — С. 21.
12. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика. — М., 1987.
13. Щедрин Р.К. Это был музыкантище (О Л.Бернстайне) // МЖ. — 1991.— № 6. - С. 19
14. Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе. — М., 1989.
15. Яхимович Э. Памяти Л.Бернстайна // СМ. — 1991. — № 3. — С. 106.

Занятие 7. Глинка как основоположник русской музыкальной классики. Эволюция стиля А.С.Даргомыжского.

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. В чём заключается связь оперного творчества композитора с традициями русского и западноевропейского оперного театра?
2. Раскройте жанрово-картинный характер симфонических произведений М.Глинки.
3. Раскройте основу музыкального языка композитора.
4. Охарактеризуйте первостепенное значение декламационности и новаторство в области речитатива в музыке композитора.
5. В чём состоят основные черты музыкального стиля А.Даргомыжского?
6. Каковы принципы оперной драматургии композитора?

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества М.И.Глинки.
2. Составить хронологическую таблицу творчества А.С.Даргомыжского.

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы:

Прослушать:

- М.И.Глинка. Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»; романсы (по усмотрению преподавателя)
- М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин»
- М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила» (фрагменты)
- М.И.Глинка. «Камаринская»
- М.И.Глинка. «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», «Вальс-фантазия»
- А.С.Даргомыжский. Песни и романсы (по усмотрению преподавателя)
- А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка» (фрагменты)
- А.С.Даргомыжский. Опера «Каменный гость» (фрагменты)

Литература

Основная

1. Асафьев Б. В. Пушкин в русской музыке / Асафьев Б. В. // Музыка в школе. - 2009. - № 2. - С. 22-32.
2. Асафьев Б. М. И. Глинка / Асафьев Б. // Искусство в школе. - 2004. - № 3. - С. 43 - 47.
3. Горелов А. А. История русской культуры : учебник для бакалавров : [учебник для студ. вузов, обуч. по гуманит. направл. и спец.] / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 386, [1] с.
4. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 407 с.
5. История русской музыки : в 10 т. Т. 10Б : 1890-1917-е годы / Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ ; [общ. науч. ред. Л. З. Коробельниковой, Е. М. Левашева]. - М. : Музыка, 2004. - 1069 с.
6. Васина-Гроссман В. М.И.Глинка . – М., 1982
7. Канн-Новикова Е. Маленькая повесть о М.Глинке. – М., 1987.
8. Рапацкая Л. А. История русской музыки: От Древней Руси до "серебряного века" : учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Муз.образование" / Рапацкая Л. А. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 384 с.
9. Рапацкая Л. А. История художественной культуры России от древних времен до конца XX века : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Художественное образование" / Л. А. Рапацкая. - М. : Академия, 2008. - 384 с.,
10. Шевченко Г. И. Музыкальная эстетика : краткий курс лекций / Шевченко Г. И. ; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2009. - 81 с.

Дополнительная

1. Асафьев Б. Композиторы первой половины XIX века//Асафьев Б.В. Избранные труды. – Т. 4. – М., 1965.
2. Асафьев Б. Русская музыка (XIX и начало XX века). – Л., 1968.
3. Васина-Гроссман В. М.И.Глинка . – М., 1982
4. М.Глинка. Литературное наследие. – Т. 1-3. – Л., 1953.
5. Орлова Е.Н. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977
6. Пекелис М. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. - Т.1-2.-М., 1966, 1973.
7. Серов А. Статьи о Глинке//Серов А.Н. Избранные статьи. – Т. 1-2. – М., 1950-1967.
8. Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. – М., 1957.
9. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. – Ростов н/Д: Феникс, 2004

Занятие 8. «Могучая кучка» Новаторство М.П.Мусоргского в области русской музыки. Черты стиля Н.А.Римского-Корсакова.

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Раскройте художественно-эстетические позиции членов кружка М.Балакирева.
2. В чем состоит трагедийность творчества М.П.Мусоргского ?
3. Охарактеризуйте психологическую многогранность человеческих характеров, обрисованных композитором в музыкальных произведениях.
4. Опишите сюжетное и жанровое разнообразие музыкально-драматических замыслов композитора.
5. В чем состоит эволюция камерного вокального творчества композитора в произведениях позднего периода?
6. Докажите зрелость музыкального стиля М.Мусоргского в сюите «Картинки с выставки».
7. Раскройте основу музыкального языка Н.Римского-Корсакова.
8. Каково жанровое разнообразие музыкального творчества композитора?
9. Охарактеризуйте основную образную сферу в романсовом творчестве Н.Римского-Корсакова.
10. Как проявляется многообразие русских национальных истоков и фольклорных традиций других стран в народном складе музыки Н.Римского-Корсакова?

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологические таблицы творчества композиторов «Могучей кучки».

Прослушать:

1. М.П.Мусоргский. Песни (по усмотрению преподавателя)
2. М.П.Мусоргский. Вокальный цикл «Детская», «Песни и пляски смерти»
3. М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»
4. М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки»
5. Н.А.Римский-Корсаков. Романсы (по усмотрению преподавателя)
6. Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехерезада»
7. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»
8. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста»

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История русской культуры : учебник для бакалавров : [учебник для студ. вузов, обуч. по гуманит. направл. и спец.] / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 386, [1] с.
2. Зайцева Т. А. Сокровища России: духовная музыка М. А. Балакирева : исслед. очерки / Зайцева Т. А. - М. : Музыка, 2013. - 384 с.

3. Из истории русской и советской музыки : сб. ст. : Вып.3 / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных, Кафедра ист. музыки ; сост. М. С. Пекелис, И. А. Гивенталь. - М. : Музыка, 1978. - 253 с.
4. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 407 с.
5. История русской музыки : в 10 т. Т. 10Б : 1890-1917-е годы / Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ ; [общ. науч. ред. Л. З. Корабельниковой, Е. М. Левашева]. - М. : Музыка, 2004. - 1069 с.
6. Модест Петрович Мусоргский // Воспитание дошкольников. - 2010. - № 2. - С. 4-7.
7. Рапацкая Л. А. История русской музыки: От Древней Руси до "серебряного века" : учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Муз.образование" / Рапацкая Л. А. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 384 с.
8. Рапацкая Л. А. История художественной культуры России от древних времен до конца XX века : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Художественное образование" / Л. А. Рапацкая. - М. : Академия, 2008. - 384 с.,

Дополнительная

1. Асафьев Б. Русская музыка (XIX и начало XX века). – Л., 1968.
2. Композиторы «Могучей кучки» о народной музыке. – М., 1951.
3. Композиторы «Могучей кучки» об опере. – М., 1955.
4. Стасов В. Избранные статьи о Мусоргском. – М., 1952.
5. Стасов В. Статьи о Римском-Корсакове. – М., 1963.
6. Шлифштейн С. Мусоргский. – М., 1975.
7. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. – Ростов н/Д: Феникс, 2004

Занятие 9. Философичность как существенная черта творчества А.Н.Скрябина. С.В.Рахманинов как преемник П.И.Чайковского

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Назовите и охарактеризуйте основные жанры в музыкальном творчестве А.Скрябина.
2. В чём заключаются традиции романтизма и новаторский характер музыкального стиля композитора?
3. Какое влияние оказало музыкальное искусство С.И.Танеева на идейную направленность творчества А.Скрябина?
4. Существует ли связь новаторства А.Скрябина с процессом развития русской музыки в целом?
5. Докажите преемственность музыкального творчества С.В.Рахманинова с музыкальной культурой П.И.Чайковского
6. В чем состоит своеобразие музыкального языка С.Рахманинова при его исходной традиционности?
7. Охарактеризуйте жанровое разнообразие творчества композитора.
8. Каково влияние лирико-эпического симфонизма С.Рахманинова на развитие русской музыкальной культуры?

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества А.Скрябина.
2. Составить хронологическую таблицу творчества С.В.Рахманинова.
3. Прислушаться:
 - А.Н.Скрябин. Прелюдии для фортепиано (по усмотрению преподавателя)
 - А.Н.Скрябин. Симфонии (по усмотрению преподавателя)
 - А.Н.Скрябин. Симфоническая поэма «Прометей»
 - С.В.Рахманинов. Романсы (по усмотрению преподавателя)

- С.В.Рахманинов. Фортепианные миниатюры (прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины)
- С.В.Рахманинов. Концерты для фортепиано с оркестром (№2, №3)

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История русской культуры : учебник для бакалавров : [учебник для студ. вузов, обуч. по гуманит. направл. и спец.] / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 386, [1] с.
2. Из истории русской и советской музыки : сб. ст. : Вып.3 / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных, Кафедра ист. музыки ; сост. М. С. Пекелис, И. А. Гивенталь. - М. : Музыка, 1978. - 253 с.
3. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 407 с.
4. История русской музыки : в 10 т. Т. 10Б : 1890-1917-е годы / Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ ; [общ. науч. ред. Л. З. Корабельниковой, Е. М. Левашева]. - М. : Музыка, 2004. - 1069 с.
5. История современной отечественной музыки. Вып. 1 : 1917-1941 : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 051400 "Музыковедение" / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского ; под ред. М. Е. Тараканова. - М. : Музыка, 2005. - 480 с.
6. Медушевский В. В. Великий жизнеутверждающий смысл смерти: Шестая симфония Чайковского / Медушевский В. В. // Музыка в школе. - 2002. - №5. - С. 3 - 9.
7. Рапацкая Л. А. История русской музыки: От Древней Руси до "серебряного века" : учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Муз.образование" / Рапацкая Л. А. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 384 с.
8. Рапацкая Л. А. История художественной культуры России от древних времен до конца XX века : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Художественное образование" / Л. А. Рапацкая. - М. : Академия, 2008. - 384 с.,
9. Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 : [учебник для муз. училищ] / Рос. акад. музыки им. Гнесиных, каф. истории музыки ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 2005 -.

Дополнительная

1. А.Н.Скрябин. Сборник статей: К столетию со дня рождения. – М., 1965.
2. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века. – М., 2001
3. Адорно Т. Образы и картины «Волшебного стрелка» // СМ. — 1988. —№6.-С. 112-115.
4. Асафьев Б. Русская музыка (XIX и начало XX века). – Л., 1968.
5. Брянцева В. С.В.Рахманинов. – М., 1976.
6. Дельсон В. Скрябин. – М., 1971.
7. Дернава В.П. Гармония Скрябина. - Л., 1968.
8. Кандинский А. Оперы С.В.Рахманинова. - М., 1979.
9. Орлова Е.Н. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977
10. Соколова О.И. Сергей Васильевич Рахманинов. - М., 1987.
11. Соколова О.И. Симфонические произведения Рахманинова. - М., 1957.
12. Соколова О.И. Хоровые и вокально-симфонические произведения Рахманинова. - М., 1963.
13. Соловцов А. С.В.Рахманинов. - М., 1969.
14. Соловцов А. Фортепианные концерты Рахманинова. - М., 1960.

**Занятие 10. Жанровый универсализм творчества С.С.Прокофьева.
Стилевые особенности творчества Д.Д.Шостаковича.
Творчество Г.Свиридова. Творчество В Гаврилина**

План

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Охарактеризуйте национальные корни творчества композитора.
2. Каковы черты музыкального стиля композитора?
3. Докажите преемственность оперного творчества С.Прокофьева с традициями русской классики.
4. Обоснуйте преобладание драматического и эпического начал в симфониях С.Прокофьева.
5. Выявите концертно-виртуозный характер фортепианных произведений композитора.
6. Охарактеризуйте жанровое разнообразие музыкального творчества композитора.
7. Как осуществилось воздействие русского фольклора на музыкально-бытовую основу творчества композитора?
8. В чем состоит новаторство музыкального языка Д.Шостаковича?
9. Докажите преемственность оперного творчества композитора с традициями русской классики
10. Обоснуйте, в чем состоит эволюция симфонического жанра в творчестве композитора?
11. Обоснуйте преобладание драматического, лирического и эпического начал в симфониях Д.Шостаковича
12. Охарактеризуйте педагогическую и музыкально-общественную деятельность Д.Шостаковича.

Задания для самостоятельной и практической работы:

1. Составить хронологическую таблицу творчества С.С.Прокофьева.
2. Составить хронологическую таблицу творчества Д.Шостаковича.

Прослушать:

- С.С.Прокофьев. Фортепианное творчество. Сонаты (по усмотрению преподавателя)
- С.С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»
- С.С.Прокофьев. Балет «Золушка»
- С.С.Прокофьев. Симфония №7
- С.С.Прокофьев. Опера «Война и мир» (фрагменты)
- Д.Д.Шостакович. Фортепианное творчество. Прелюдии и фуги (по усмотрению преподавателя)
- Д.Д.Шостакович. Симфония №5, №7
- Д.Д.Шостакович. Опера «Катерина Измайлова» (фрагменты)

Литература

Основная

1. Горелов А. А. История русской культуры : учебник для бакалавров : [учебник для студ. вузов, обуч. по гуманит. направл. и спец.] / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 386, [1] с.
2. Из истории русской и советской музыки : сб. ст. : Вып.3 / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных, Кафедра ист. музыки ; сост. М. С. Пекелис, И. А. Гивенталь. - М. : Музыка, 1978. - 253 с.
3. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 407 с.
4. История отечественной музыки второй половины XX века : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. 5301100 Муз. искусство [и др.] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство по культуре и кинематографии ; отв. ред. Т. Н. Левая. - СПб. : Композитор - Санкт-Петербург, 2005. - 556 с.

5. История русской музыки : в 10 т. Т. 10Б : 1890-1917-е годы / Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ ; [общ. науч. ред. Л. З. Корабельниковой, Е. М. Левашева]. - М. : Музыка, 2004. - 1069 с.
6. История современной отечественной музыки. Вып. 1 : 1917-1941 : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 051400 "Музыковедение" / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского ; под ред. М. Е. Тараканова. - М. : Музыка, 2005. - 480 с.
7. Лукашевич М. Ю. Музыка как судьба : читая дневники Свиридова / Лукашевич М. Ю. // Музыка в школе. - 2010. - № 5. - С. 11-19.
8. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа. От древности до XXI века : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Дирижирование (по видам)" / К. Ф. Никольская-Береговская. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 304 с.
9. Рапацкая Л. А. История художественной культуры России от древних времен до конца XX века : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Художественное образование" / Л. А. Рапацкая. - М. : Академия, 2008. - 384 с.,
10. Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 : [учебник для муз. училищ] / Рос. акад. музыки им. Гнесиных, каф. истории музыки ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 2005 -.
11. Челнокова В. Н. Великий гений гармонии : вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Фридерика Шопена / Челнокова В. Н. // Музыка в школе. - 2010. - № 3. - С. 34-43.
12. Чикалова С. Русская художественная культура начала XX века : творчество Игоря Федоровича Стравинского / Чикалова С. // Искусство в школе. - 2010. - № 5. - С. 44-49.

Дополнительная

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века. – М., 2001
2. Данилевич Л. Д.Шостакович. Жизнь и творчество. – М., 1980.
3. Мазель Л. Этюды о Шостаковиче. – М., 1986.
4. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. – М., 1973.
5. Прокофьев С. Автобиография. - М., 1973.
6. Прокофьев С. Материалы, документы, воспоминания. – М., 1956.
7. Сабина М. Шостакович – симфонист. – М., 1976.
8. Старобинский С. Л. Музыка Георгия Свиридова в общеобразовательной школе : [к 95-летию со дня рождения Г. В. Свиридова] / Старобинский С. Л. // Музыка в школе. - 2010. - № 5. - С. 3-10.
9. Старобинский С. Л. Романс "Подъезжая под Ижоры..." : [к 95-летию со дня рождения Г. В. Свиридова : урок в 8 классе] / Старобинский С. Л. // Музыка в школе. - 2010. - № 5. - С. 23-30.
10. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке. – М., 1988.
11. Тараканов М. Стиль симфоний Прокофьева. – М., 1968
12. Тарфель И. М. Время, вперед! : [к 95-летию со дня рождения Г. В. Свиридова : урок в 6 классе] / Тарфель И. М. // Музыка в школе. - 2010. - № 5. - С. 20-22.
13. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. – М., 1967.
14. Черты стиля Шостаковича: сборник статей. – М., 1962.