

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №15»
Ново-Савиновского района г.Казани

«Согласовано»:
Руководитель МО
Корнишина И.Д.

(подпись)

протокол № 1
от «18» августа 2020г.

«Согласовано»:
Заместитель директора по УВР
Воронина О.А.

(подпись)

от «18» августа 2020г.

«Утверждено»:
Директор «ДШИ №15»
Зиновьева С.А.

(подпись)

Приказ № 18
от «18» августа 2020г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Эстрадно-джазовое искусство»
(Виды: «Инструментальное исполнительство», «Вокальное исполнительство»)

Срок реализации – 3 года, 5 лет

Рабочая программа
по учебному предмету «Музыкальная литература»

1 - 3 год обучения (при 3-летнем сроке обучения)

1 - 5 год обучения (при 5-летнем сроке обучения)

Составители:

преподаватели высшей квалификационной категории Корнишина И.Д., Игнатьева Э.Х.,
преподаватели I квалификационной категории Карбанова А.А., Головачева З.М.

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1
от «31» августа 2020г.

2020-2021 учебный год

Содержание

Раздел I. Пояснительная записка	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе ..	3
1.2. Цели, задачи изучения учебного предмета	4
1.3. Срок реализации учебного предмета	4
1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.....	4
1.5. Методы обучения.....	5
1.6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	6
Раздел II. Учебно-тематический план	7
2.1. Учебно-тематический план.....	7
Раздел III. Содержание изучаемого предмета	16
3.1. Содержание изучаемого предмета	18
Раздел IV. Формы и методы контроля, система оценок	108
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание	108
4.2. Критерии оценок	109
4.3. Итоговая аттестация	110
Раздел V. Список литературы.....	110
5.1. Список нотной литературы и учебных пособий.....	110
5.2. Список методической литературы	112
Приложение 1. Словарь терминов (глоссарий)	114
Приложение 2. Словарь джазовых терминов (глоссарий).....	127

Раздел I. Пояснительная записка

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» имеет художественно-эстетическую направленность, является частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области эстрадно-джазового искусства. Программа разработана на основе:

- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских школах искусств;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р);
- Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 196 " Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

Целевая направленность учебного предмета «Музыкальная литература» - введение обучающихся в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Освоение учебной программы «Музыкальная литература» возможно с применением дистанционных технологий, с использованием электронного обучения. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети (электронные библиотеки, Skype, Zoom, WhatsUpp, Youtube, VK и др.) – в соответствии целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, ноты, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр.

Формами технологий дистанционного обучения являются интернет-уроки, вебинары, online-занятия и задания, skype-общение, отправка заданий по электронной почте, облачные сервисы и др.

При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах:

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с другом (online);
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), а преподаватель оценивает правильность её выполнения и даёт рекомендации по результатам учебной деятельности.

Выбор формы определяется конкретными видами занятий и техническими возможностями преподавателя и обучающегося.

Преподаватель, реализующий учебную программу «Музыкальная литература» с использованием дистанционных образовательных технологий обучения, должен иметь уровень подготовки в следующих областях:

- начальный уровень компьютерной грамотности (MSWord, MSPowerPoint);
- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации);
- навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения.

1.2. Цели, задачи изучения учебного предмета

Цели:

- формирование музыкальной культуры обучающихся;
- накопление слухового опыта;
- формирование интереса к эстрадной и джазовой музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание и развитие художественного вкуса;
- формирование потребности познавательной деятельности;
- расширение кругозора детей.

Задачи:

- формирование интереса к эстрадной и джазовой музыке и музыкальной культуре в целом;
- использовать межпредметные связи;
- поддержать познавательный интерес обучающихся;
- ориентироваться в разнообразии современных музыкальных стилей и направлений;
- знать основные особенности творчества изучаемых авторов и исполнителей;
- узнавать на слух изучаемые музыкальные произведения;
- уметь высказывать свою точку зрения на музыкальные явления современности;
- иметь представление о выбранном профессиональном направлении;
- приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- развить творческие способности у обучающихся;
- формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- сформировать готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- воспитать музыкальное восприятие: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- способствовать всестороннему развитию обучающихся.

1.3. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: от десяти лет составляет 5 лет; от двенадцати лет составляет 3 года.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. Количественный состав групп в соответствии с учебным планом в среднем 5 человек.

Рекомендуемая продолжительность урока:
для обучающихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 - 12 лет

№	Наименование	Количество учебных часов в	Итоговая аттестация
---	--------------	----------------------------	---------------------

п/п	предмета	неделю по годам обучения					/ год обучения
		I	II	III	IV	V*	
1	Музыкальная литература	1	1	1	1	1	

* Выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

для обучающихся, поступающих в детскую школу искусств после 12 лет

№ п/п	Наименование предмета	Количество учебных в неделю часов по годам обучения			Итоговая аттестация / год обучения
		I	II	III*	
1.	Музыкальная литература	1	1	2	

* Выпускники III класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

1.5. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- ✓ по источнику информации (словесные, наглядные, практические):
  - словесный (рассказ, беседа, объяснение);
  - наглядный (наблюдение, демонстрация, наглядно-слуховой показ);
  - практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
- ✓ по дидактическим целям (методы, обеспечивающие знакомство с материалом, усвоение материала, закрепление материала и т.д.).

Классификация методов обучения

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности	Методы стимулирования и мотивации обучения	Методы контроля и самоконтроля в обучении
Словесные, наглядные, практические (аспект передачи и восприятия информации)	Методы стимулирования и мотивации интереса к учению	Методы устного контроля и самоконтроля
Репродуктивные и проблемно-поисковые методы (аспект мышления и познавательной деятельности)		Методы письменного контроля и самоконтроля
Методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя (аспект управления учением)	Методы стимулирования и мотивации долга и ответственности	Методы практического контроля и самоконтроля

Средства, необходимые для реализации предмета:

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

1.6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

При реализации программы «Музыкальная литература» необходимо наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения должны быть оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. Музыкальные инструменты для учащихся различного возраста должны регулярно обслуживаться мастером (настройка и ремонт).

Материально-технические требования:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- компьютер, оснащённый звуковыми колонками;
- школьная библиотека.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г».
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6. Единая коллекция - <http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164>.
7. Российский общеобразовательный портал - <http://music.edu.ru/>.
8. Детские электронные книги и презентации - <http://viki.rdf.ru/>.
9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».

Экранно-звуковые пособия

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
7. Нотный и поэтический текст песен.
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры.

2.1. Учебно-тематический план (1-3, 1-5 год обучения). Сроки реализации – 3 года, 5 лет

№ занятия	Тема занятия	Содержание	Кол-во часов (теоретич.)	Место проведения № кабинета	Форма контроля
1 год обучения					
1.	Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений. Джаз как явление музыкального искусства	Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
2.	Средства музыкальной выразительности Выразительные средства джаза	Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности	1	6, 15, 16	Текущий опрос
3.	Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.	Знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от	1	6, 15, 16	Текущий опрос
4.	Музыкальные инструменты джазового оркестра. Импровизация.	самых простых к более сложным. Общее представление о театре и его атрибутах.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
5.	Музыкальные формы. Формообразование в джазовой музыке	Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
6.	Основные жанры: марш, танец, песня. Маршевая музыка. Песни-марши	В музыке эпохи Барокко расцветают такие полифонические формы, как инвенции, прелюдии. Высшего развития и кристаллизации достигает форма фуги.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
7.	Танцевальная музыка. 17-19 века	Получают свое развитие такие формы вокальной музыки, как месса, страсти, оратория. Складываются формы концерта. Появляется жанр concerto grosso.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
8.	Танцевальная музыка. Современные танцы. Европейские латино-американские танцы	Классицизм, возникновение в XVII-XVIII вв. основных жанров музыкального искусства: оперы, концерта в Италии, симфонии и сонаты в Англии и Германии.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
9.	Песня. Русское народное творчество. Календарные песни		1	6, 15, 16	Текущий опрос
10.	Знакомство с певческими голосами.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
11.	Популярная музыка. Общая характеристика современной популярной музыки Виды и жанры современной популярной музыки.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
12.	Песни социально-политического содержания. Шансон. Шлягер.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
13.	Музыка кантри. Бит-музыка. Группа «Битлз»		1	6, 15, 16	Текущий опрос
14.	Дж.Гершвин. – Симфонический джаз.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
15.	Программно – изобразительная музыка. К,Сен-Санс «Карнавал животных»		1	6, 15, 16	Текущий опрос

16.	Музыка и театр. Э.Григ «Пер Гюнт».	<p>Великие европейские композиторы- классики.</p> <p>Монографические темы, посвященные крупнейшим представителям западноевропейской музыки XVIII – XIX веков: И.С. Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену.</p> <p>Музыка заняла особое место в эстетике романтизма. Она была объявлена образцом и нормой для всех областей искусства, поскольку в силу своей специфики способна наиболее полно выразить движения души.</p> <p>Музыкальный романтизм как направление сложился в начале XIX века и развивался в тесной связи с различными течениями в литературе, живописи и театре.</p> <p>Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы).</p> <p>Импрессионизм - художественное течение, провозгласившее основной целью искусства передачу мимолетных впечатлений.</p>	1	6, 15, 16	Текущий опрос	
17.	Опера.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
18.	Балет.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
19.	Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
20.	Жанр «инструментальный концерт».А.Вивальди «Времена года»		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
21.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
22.	И.С.Бах. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
23.	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
24.	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
25.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
26.	В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
27.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Увертюра «Эгмонт».		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
28.	Л.Бетховен Симфония №5.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
29.	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
30.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
31.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
32.	Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
33.	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К.Дебюсси. Ноктюрны.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
34.	Контрольный урок		1	6, 15, 16	Контрольный урок	
35.	Повторение		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
	ИТОГО:		35			
2 год обучения						
1.	Русская музыка с древних времен по XVIII век. Русское народное творчество: колядки,		Композиторы отечественной музыки XIX века.	1	6, 15, 16	Текущий опрос

	веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни. Зарождение профессиональной музыки в России.	В развитии русского музыкального искусства первая половина XIX в. была временем борьбы за создание национальной русской музыки. Величайшую роль в этом процессе сыграл основоположник русской национальной музыки — М. И. Глинка.			
2.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Архитектура, живопись, литература того времени.	Даргомыжский считается основоположником реалистического направления в русской музыке,	1	6, 15, 16	Текущий опрос
3.	Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева.	последователями которого явились многие композиторы последующих поколений.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
4.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.	Римский-Корсаков формировался как музыкант в атмосфере общественного подъёма 60-х гг. под воздействием эстетических принципов "Новой русской музыкальной школы".	1	6, 15, 16	Текущий опрос
5.	М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин».	Важнейшие из них - стремление к народности, высокой содержательности, общественной значимости искусства.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
6.	М.И.Глинка. Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	Редким в истории мирового искусства явлением был балакиревский кружок, вошедший в историю русской музыки под названием «Могучая кучка», или Новая русская музыкальная школа. Помимо М.А. Балакирева постоянными его членами были Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский – Корсаков.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
7.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Романсы и песни.	«Могучая кучка» - уникальное явление, возникшее на исходе эпохи композиторов – любителей. Чайковский - первый русский композитор- "профессионал", является одним из	1	6, 15, 16	Текущий опрос
8.	А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка».		1		
9.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
10.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Симфония №2 «Богатырская».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
11.	А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
12.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
13.	М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
14.	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Романсы.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
15.	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
16.	Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
17.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы.		1	6, 15, 16	Контрольный урок
18.	П.И.Чайковский. Фортепианный цикл		1	6, 15, 16	Текущий опрос

	«Времена года»	<p>величайших композиторов мира, ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов в музыке.</p> <p>Джаз - вид музыкального искусства, который возник как результат синтеза африканской и европейской культур с участием афроамериканского фольклора. Из африканской музыки позаимствован ритм и импровизация, из европейской - гармония. Данное направление возникло в США в результате слияния нескольких музыкальных культур. Результатом синтеза культур является возникновение спиричуэлса и блюза.</p>				
19.	П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин».		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
20.	Афроамериканский фольклор. Истоки джаза.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
21.	Истоки джаза. Уорк-сонг. Спиричуэл.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
22.	Истоки джаза. Блюз Сталь. Буги-вуги, Рэгтайм.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
23.	Традиционный джаз. Архаический джаз, предпосылки возникновения разновидности. Классический джаз.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
24.	Ново-Орлеанский джаз.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
25.	Луи Армстронг.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
26.	Джаз переходного периода. Чикагский стиль. Биг-бенды.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
27.	Дюк Элингтон.			6, 15, 16	Текущий опрос	
28.	Классический свинг. Пенни Гудмен. Свит-музыка 20-30-х годов.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
29.	Ритм-энд - блюз. Биг-бэнд «Каунт Бейси»		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
30.	Э.Фицджеральд.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
31.	Современный джаз. Группа джазовых стилей. Боп (бибоп). Биг-бэнд-бибоп. Хард-боб		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
32.	Кул джаз		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
33.	Босса-нова джаз. Модальный джаз.		1	6, 15, 16	Текущий опрос	
34.	Контрольный урок		1			
35.	Повторение		1	6, 15, 16	Контрольный урок	
	ИТОГО:		35			
3 год обучения						
1.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.		Четвертый год обучения дает общее представление о музыкальной культуре России на рубеже XIX и XX веков. Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
2.	Творческий облик А.Н. Скрябина. Фортепианное творчество		общее представление о музыкальной культуре России на рубеже XIX и XX веков. Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
3.	А.Н. Скрябина. Симфоническое творчество		общее представление о музыкальной культуре России на рубеже XIX и XX веков. Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
4.	Творческий облик С.В. Рахманинова. Фортепианное творчество		общее представление о музыкальной культуре России на рубеже XIX и XX веков. Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
5.	С.В.Рахманинов Опера «Алеко»		общее представление о музыкальной культуре России на рубеже XIX и XX веков. Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
6.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».		общее представление о музыкальной культуре России на рубеже XIX и XX веков. Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос

7.	И.Стравинский «Жар-птица»	композиторских техниках конца XX	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
8.	Отечественная музыкальная культура XX века.	века. История советского	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
9.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.	джаза начинается в начале 20-х годов, точнее с 1922 года, когда в	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
10.	С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский».	Москве был организован первый	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
11.	С.С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта».	советский джаз-ансамбль, или, как это	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
12.	С.С.Прокофьев. Балет «Золушка». Фортепианная музыка.	тогда называлось, «джаз-банд».	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
13.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Квintет соль минор.	Для популяризации джаза в эти годы много	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
14.	Д.Д.Шостакович. Симфония №7.	сделали Леонид Варпаховский (в	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
15.	Д.Д.Шостакович. Фортепианные произведения. Джазовая сюита.	Москве) и Юлий Мейтус (в Харькове), организовавшие	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
16.	А.И.Хачатурян. Обзор творчества.	джазовые ансамбли. Во время Великой	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
17.	Г.В.Свиридов. Обзор творчества.	Отечественной войны советское музыкальное	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
18.	Композиторы второй половины XX века.	искусство активно способствовало	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
19.	Р.Щедрин, В.Гаврилин, С.Губайдуллина, А.Шнитке, Э.Денисов	мобилизации духовных сил народа для победы над	1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
20.	Советский джаз в 20-30 годы XX.	фашизмом. Советская джазовая и	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
21.	Начало профессионального джаза Л.Утесов, А.Варламов, А.Цфасман.	эстрадная музыка вселяла оптимизм,	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
22.	Исаак Дунаевский и джаз.	укрепляла моральный дух на фронте и в тылу,	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
23.	Джаз в годы войны.	способствовала непоколебимой	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
24.	Джаз 50-х годов. Оркестр О.Лундстрема.	уверенности в разгроме врага.	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
25.	Джаз 60-70-х годов.	Завершается курс музыкальной	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
26.	Джаз последних 10-летий XX. века.	литературы изучением творчества	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
27.	Рок в СССР. Рок-опера «Юнона и Авось». Музыка диско	С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича, а	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
28.	Татарская музыкальная культура: народное песенное творчество.	также, обзорно, творчества	7(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
29.	Татарский фольклор в джазовой обработке. Записи Филармонического джаз-оркестра РТ.	композиторов второй половины XX века –	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
30.	С.Сайдашев (музыкальные драмы).	Хачатуряна, Свиридова, Щедрина, Гаврилина, Стравинского.	5(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
31.	Ф.Яруллин Обзор творчества. Балет «Шурале»	Татарская музыкальная культура: песенное народное творчество (мунаджаты, баиты, деревенские, напевы, такмаки)	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
		С.Сайдашев (музыкальные драмы) Ф.Яруллин балет «Шурале», Н.Жиганов (Джалиль)),	3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос

32.	Н.Жиганов Обзор творчества. Опера «Джалиль»	Р.Яхин (Концерт, романсы).	2(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
33.	Р.Яхин (Концерт, романсы).		3(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
34.	Контрольный урок		1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Контрольный урок
35.	Повторение		1(3) / 1(5)	6, 15, 16	Текущий опрос
	ИТОГО:		70(3) / 35(5)		
4 год обучения (Для учащихся по пятилетнему сроку обучения)					
1.	Джаз и классическая музыка	Многие музыканты творчески восприняли и успешно применили лучшие черты негритянского джаза — его демократичность, эмоциональность, импровизационность, характерную ритмику и интонационный строй, народный юмор, оптимизм. Его элементы использовали в своем творчестве К. Дебюсси («Кукольный кекуок»), Ж. Орик (Фокстрот для 2 фортепиано), Д. Мийо (Фуга на джазовую тему), А.Онеггер (Прелюдия и блюз), М. Равель (Блюзовая соната), И. Стравинский (Регтайм для фортепиано), Э. Кшенек (опера «Джонни наигрывает»), П. Хиндемит, К. Вейль, А. Руссель, Ф. Пуленк Его элементы использовали в своем творчестве К. Дебюсси («Кукольный кекуок»), Ж. Орик (Фокстрот для 2 фортепиано), Д. Мийо (Фуга на джазовую тему), А.Онеггер (Прелюдия и блюз), М. Равель (Блюзовая соната), И. Стравинский (Регтайм для фортепиано), Э. Кшенек (опера «Джонни наигрывает»), а также П. Хиндемит, К. Вейль, А. Руссель, Ф. Пуленк и другие. Музыкальные, или музыкальные комедии зародились как жанр театрального искусства из оперетт, водевилей и бурлесков. На сегодняшний день мюзиклы стали самым коммерческим из всех театральных искусств. Музыкальное сопровождение анимационных и игровых фильмов. История русской анимации. Первые русские мультипликаторы:	1	6, 15, 16	Текущий опрос
2.	В творчестве К. Дебюсси («Кукольный кекуок»), Ж. Орик (Фокстрот для 2 фортепиано), Д. Мийо (Фуга на джазовую тему)		1	6, 15, 16	Текущий опрос
3.	М. Равель (Блюзовая соната), И. Стравинский (Регтайм для фортепиано)		1	6, 15, 16	Текущий опрос
4.	Э. Кшенек (опера «Джонни наигрывает»), П. Хиндемит, К. Вейль, А. Руссель, Ф. Пуленк		1	6, 15, 16	Текущий опрос
5.	Мюзикл. История возникновения, становления, развитие жанра мюзикла и рок-оперы. Бродвейские мюзиклы. «Звуки музыки».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
6.	Мюзикл «Моя прекрасная леди», Фредерик Лоу		1	6, 15, 16	Текущий опрос
7.	Мюзикл «Кошки» Эндрю Ллойд Уэббер		1	6, 15, 16	Текущий опрос
8.	«Призрак оперы», «Мамма миа», «Нотр-Дам де Пари».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
9.	«Норд-Ост», «Доктор Живаго», «Бременские музыканты», «Двенадцать стульев».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
10.	Музыкальное сопровождение анимационных и игровых фильмов. Биография и творчество Дунаевского Исаака, Дунаевского Максима.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
11.	Композиторы советского кино. Эдуард Артемьев, Алексей Рыбников.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
12.	Давид Тухманов. Б.Савельев		1	6, 15, 16	Текущий опрос
13.	Сергей Никитин Евгений Дога		1	6, 15, 16	Текущий опрос
14.	А.Добрынин, Е.Птичкин		1	6, 15, 16	Текущий опрос
15.	Биография и творчество Зацепина Александра. Биография и творчество		1	6, 15, 16	Текущий опрос

	Пахмуговой Александры.	Александр Ширяев,			
16.	Биография и творчество Петрова Андрея. Биография и творчество Рыбникова Алексея.	Владислав Старевич, Александр Птушко, студия «Союзмультфильм»	1	6, 15, 16	Текущий опрос
17.	Биография и творчество Геннадия Гладкова Евгения Крылатова	Биография и творчество Дунаевского Исаака, Дунаевского Максима.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
18.	Биография и творчество Чернавского Юрия. Биография и творчество Таривердиева Микаэла.	Эстрадный вокал — эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений,	1	6, 15, 16	Текущий опрос
19.	Биография и творчество Шаинского Владимира.	объединяет всю палитру вокального искусства: народные мотивы, и элементы джаза, это так же и авторская песня и элементы рок музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
20.	Биография и творчество Паулса Раймонда. Биография и творчество Богословского Никиты	В целом рок-музыка - явление скорее социальное и физиологическое, чем музыкальное. Она, как истинное дитя своего времени, соединила в себе и яркие новаторские черты, и самые неприглядные приметы современной “массовой культуры”. И, если задаться целью ответить на вопрос, что такое рок, то официальным языком можно сказать, что рок - это весьма широкое направление в музыке, которое из-за своей вольнодумной концепции так и не обрело четко выраженных стилевых рамок, оказывающее на человека огромное эмоциональное воздействие. Рок это революция, изменившая жизнь, изменившая и ход истории в целом.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
21.	Музыка зарубежной кинематографии. Чарльз Александр «Чарли» Клоузер Джеймс Рой Хорнер	Авторская песня, или бардовская музыка — песенный жанр, возникший в середине XX века в разных государствах и странах. Его отличительными особенностями являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение,	1	6, 15, 16	Текущий опрос
22.	Алан Энтони Сильвестри Говард Лесли Шор Энни Морриконе Ханс Флориан Циммер	Авторы рок-музыки, которые изменили мир музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
23.	Джон Таунер Уильямс Владимир Косма Морис Жарр	Авторы рок-музыки, которые изменили мир музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
24.	Дзё Хисаиси Томас Монтгомери Ньюман	Авторы рок-музыки, которые изменили мир музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
25.	Нино Рота, Мишель Легран	Авторы рок-музыки, которые изменили мир музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
26.	Развитие основных современных поп- и рок-направлений в зарубежной музыке (2000 – 2012 гг.) Hip-hop. «Black Eyed Peas». R'n'B. Rihanna. Рокмузыка. «Nazareth». «Pink Floyd». « Kiss». «Queen». Ozzy Osbourne. Психоделический рок (американский, британский). Джими Хендрикс. «The Doors».	Авторы рок-музыки, которые изменили мир музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
27.	Панк-рок. « Sex Pistols». Нью-рэйв. «Digitalism». «Narkotiki». «Shitdisco». Рэп. Мэршалл Брюс Мэтерс III (Эминем). Тупак Амару Шакур. Кёртис Джеймс Джэксон III (50 Cent).	Авторы рок-музыки, которые изменили мир музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
28.	Российские эстрадные и джазовые исполнители вокалисты. А.Пугачева, София Ротару, Надежда Кадышева	Авторы рок-музыки, которые изменили мир музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
29.	Игорь Николаев, Муслим Магомаев, Владимир Кузьмин	Авторы рок-музыки, которые изменили мир музыки.	1	6, 15, 16	Текущий опрос

30.	Александр Серов. Хлебникова Марина. Мурад Насыров. Катя Лель. Максим Леонидов. Дмитрий Маликов. «Белый орёл». МакСим.	приоритет значимости текста перед музыкой.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
31.	Киркоров Филипп. Натали. Елка. Глюкоза. «Корни». «Чай вдвоем». Алсу. Юлия Савичева.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
32.	Рок в России. «Рок-Острова». «Високосное лето». «Машина времени». «Аквариум». «Автограф». «ДДТ». «Алиса». «Ария». «Сплин»		1	6, 15, 16	Текущий опрос
33.	Шансон. Станислав Михайлов. Михаил Круг. Михаил Шуфутинский. Любовь Успенская.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
34.	Авторская песня. В.Высоцкий Владимир, Галич Александр, Визбор Юрий, Окуджава Булат, Розембаум Александр.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
35.	Повторение		1	6, 15, 16	Контрольный урок
	ИТОГО:		35		
5 год обучения (Для учащихся по пятилетнему сроку обучения)					
1.	Композиторы-аранжировщики. Поль Мориа	Ещё со времён Чарльза Чаплина музыка является неотъемлемой частью кино — она усиливает атмосферу фильма, увеличивает возможность в его погружение, благодаря чему наши чувства усиливаются, эмоции совпадают с героями кино. Исполнители джаза изобрели особенный музыкальный язык, который строился на импровизации, сложных ритмических фигурах (свинг) и уникальных гармонических моделях. Можно выделить такие основные школы и стили: новоорлеанский (традиционный) джаз, бибоп, хард-боп, свинг, кул-джаз, прогрессив джаз, фри-джаз, модальный джаз, фьюжн и т. д. Новое музыкальное направление, названное	1	6, 15, 16	Текущий опрос
2.	Ричард Клайдерман		1	6, 15, 16	Текущий опрос
3.	Джеймс Ласт		1	6, 15, 16	Текущий опрос
4.	Рей Конниф		1	6, 15, 16	Текущий опрос
5.	Гленн Миллер		1	6, 15, 16	Текущий опрос
6.	Дэйв Брубек		1	6, 15, 16	Текущий опрос
7.	Джордж Ширинг		1	6, 15, 16	Текущий опрос
8.	США, как центр возникновения современных музыкальных направлений.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
9.	Кантри. Кэрри Андервуд. Тим Макгро. Мартина Мак Брайд. Вилли Нельсон. Джон Денвер. Хэнк Уильямс. Гарт Брукс. Шанайя Твейн. Брэд Пейсли. Роджер Миллер.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
10.	Элвис Пресли и рок-энд-ролл.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
11.	Мирей Матьё Джо Дассен Эдит Пиаф Шарль Азнавур Демис Руссос		1	6, 15, 16	Текущий опрос
12.	Поп-музыка. Мадонна,		1	6, 15, 16	Текущий

	Майкл Джексон.	джазом, зародилось на рубеже XIX и XX веков в результате слияния европейской музыкальной культуры с африканской. Ему свойственна импровизация, экспрессивность и особый тип ритмики. В самом начале XX века начали создаваться новые музыкальные ансамбли, именуемые джаз-бендами. В их состав входили духовые (труба, кларнет, тромбон), контрабас, фортепиано и ударные инструменты. Известные джазисты, благодаря своему таланту импровизации и умению тонко чувствовать музыку, дали толчок к формированию множества музыкальных направлений.			опрос
13.	Тина Тернер, Селин Дион, Дайяна Росс		1	6, 15, 16	Текущий опрос
14.	Европейская музыка – лидер Великобритании . «The Beatles».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
15.	«The Rolling Stones».		1	6, 15, 16	Текущий опрос
16.	«ABBA»		1	6, 15, 16	Текущий опрос
17.	Стинг, Элтон Джон		1	6, 15, 16	Текущий опрос
18.	Виды джазовых ансамблей: брасс-квинтет, диксиленд и биг-бенд		1	6, 15, 16	Текущий опрос
19.	Пианисты современного джаза: среда, репертуар, стилистика		1	6, 15, 16	Текущий опрос
20.	Тедди Вилсон, Эрролл Гарнер, Оскар Петерсон, Билл Эванс				
21.	Знаменитые эстрадные и джазовые исполнители - трубачи. Уинтон Марсалис		1	6, 15, 16	Текущий опрос
22.	Чет Бейкер Майлз Дэвис Луи Армстронг Диззи Гиллеспи		1	6, 15, 16	Текущий опрос
23.	Ли Морган Артуго Сандоваль Вадим Эйленкриг Вячеслав Гайворонский Клиффорд Браун		1	6, 15, 16	Текущий опрос
24.	Эстрадные и джазовые исполнители: саксофонисты. Кэнди Далфер, А. Козлов, И. Бутман		1	6, 15, 16	Текущий опрос
25.	Бен Уэбстер Чарли Паркер		1	6, 15, 16	Текущий опрос
26.	Эстрада и скрипка. Ванесса Мей, Дэвид Гарретт		1	6, 15, 16	Текущий опрос
27.	Знаменитые эстрадные и джазовые исполнители: вокалисты. Фрэнк Синатра, Перри Комо, Нэт Кинг Коул		1	6, 15, 16	Текущий опрос
28.	Дин Мартин Сэм Кук		1	6, 15, 16	Текущий опрос
29.	Фил Коллинз Адриано Челентано Арета Франклин		1	6, 15, 16	Текущий опрос
30.	Пол Маккартни Джеймс Браун Смоки Робинсон Эрик Клэптон Элвис Пресли		1	6, 15, 16	Текущий опрос
31.	Мэрайя Кэри Стиви Уандер Тони Брэкстон Элтон Джон Уитни Хьюстон		1	6, 15, 16	Текущий опрос

	Тина Тёрнер			
32.	Крис Ри Билли Джоэл Рэй Чарльз Луи Армстронг		1	6, 15, 16 Текущий опрос
33.	Джо Кокер Лайонел Ричи Лара Фабиан Хелен Фолашаде Аду		1	6, 15, 16 Текущий опрос
34.	Контрольный урок		1	6, 15, 16 Контрольн ый урок
35.	Повторение		1	6, 15, 16 Текущий опрос
	ИТОГО:		35	

Раздел III. Содержание изучаемого предмета

Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.);
- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательной организации и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учебного материала.

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предлагается изучение музыки XX в. Музыкальный материал разнообразен в тембровом отношении и охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры.

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

1. Обзорные темы.
2. Творческие портреты композиторов.
3. Краткие обзоры творчества композиторов.
4. Аналитические темы.

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

1. Звуковая и временная природа музыки. Музыка как язык общения. Музыка среди других искусств.
2. Содержание музыкального произведения. Музыкальный образ. Выразительные и изобразительные возможности музыки. Программная музыка.
3. Музыкальный язык и его составные элементы.
4. Интонация – фундамент речи и музыки. Музыкальная тема.
5. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Изучение важнейших жанров музыки.
6. Музыкальный стиль и его виды.
7. Анализ музыкального произведения в соответствии с возможностями обучающегося.

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с обучающимися термины, определения, понятия.

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и

общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.)

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Изложение теоретического материала:

Рабочая программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX-XX веков и ряда композиторов XXI века, наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с историей и культурой.

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям МБУДО ДШИ №15 и представляет собой курс «Музыкальная литература», ориентированный на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной школы. Содержание и объем программы определяются прежде всего спецификой эстрадных отделений, учащиеся которых смогут получить достаточно полное представление об истории, музыкальных особенностях джаза и основных видов современной популярной музыки.

При разработке программы принят во внимание современный подход музыковедения и педагогики к проблеме массовой музыкальной культуры. Он связан с возрастанием её роли в жизни современного общества и молодёжи, с определёнными художественными достижениями в этой области, с общей тенденцией современной музыки к активному взаимодействию различных стилей. Новый подход направлен на выявление связей между разными сферами музыкального искусства, на поиски единой методологической основы для их, осмысления, изучения с учётом их специфики.

Необходимость включения в курс музыкальной литературы информации о различных видах и жанрах современной популярной музыки обусловлена также социальными, эстетическими факторами, вопросами идейно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержанием курса данной музыкальной литературы являются наиболее известные произведения мировой культуры, эстрадного и джазового музыкального искусства, жизнь и творчество известных российских и зарубежных композиторов, различные явления музыкально-общественной жизни, а также многие теоретические понятия о музыке. Учащиеся знакомятся с особенностями различных жанров профессиональной музыки, их развития в современном мире, осваивают специальную терминологию.

Содержание предмета формирует взгляды, художественный вкус детей, помогает в ориентации учащихся в многообразии существующих, на данный момент, стилей, жанров современной музыки, в отношении к музыке в своей музыкальной деятельности.

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с предметами дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадно-джазовое искусство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

- ✓ Урок - воспоминание;
- ✓ Урок – исследование;
- ✓ Урок – состязание;
- ✓ Урок – игра;
- ✓ Урок – повторение;
- ✓ Урок – путешествие;
- ✓ Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

Примерные формы домашних заданий:

- Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях, выученных в классе или предложенных педагогом.
- Составление краткого музыкального словаря.
- Сочинение небольшого музыкального фрагмента (например, мелодия в объеме 8 тактов с кульминацией во второй половине).
- Решение кроссвордов.
- Составление собственных кроссвордов.
- Решение тестов.

3.1. Содержание изучаемого предмета. Срок реализации – 3-5 лет.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере классической, народной, джазовой и классической музыки в современной обработке.

Задачи:

- ✓ обучение «чтению» и пониманию «Музыкального букваря»;
- ✓ ознакомление с первыми музыкальными «задачами» и их решением;
- ✓ освоение «грамматики» музыки;
- ✓ нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.

Тема 1. Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений. Джаз как явление музыкального искусства.

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств.

Примерный музыкальный материал:

Дюк Эллингтон – Caravan

И.Бах – Ш. Гуно «Аве Мария»

Л.Бетховен Симфония №9 (4 часть Тема радости)

В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть

«Богородица» церковный гимн XV века

Е.Глебов «Маленький принц» (1 действие Адажио Принца и Розы)

Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения.

Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Примерный музыкальный материал:

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба Яга».

Р.Шуман «Альбом для юношества»,

П.И.Чайковский «Детский альбом»,

А.К.Лядов «Кикимора»,

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (по выбору педагога).

Тема 2. Средства музыкальной выразительности. Выразительные средства джаза.

Язык музыки. Его элементы.

Мелодия

Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара. Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса.

Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Примерный музыкальный материал: песни из детского репертуара,

Ф.Шуберт «Форель»,

М.П.Мусоргский «В углу» из цикла «Детская»,

С.В.Рахманинов «Вокализ».

Мелодия в инструментальной музыке

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шопен «Ноктюрн» Es dur,

Г.В.Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»,

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей».

Лад

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»,

Э.Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

Ритм, размер, темп

Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке.

Характерные черты церемониальных и траурных маршей.

Примерный музыкальный материал:

Р.Шуман «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества»,

С.С.Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,

М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»,

Л.Бетховен «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12,

П.И.Чайковский «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Танцевальные жанры.

Двухдольные танцы – Гопак, Трпак, Полька, Краковяк.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик» и «Полька» из цикла «Детский альбом»,

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок» (Регтайм).

Трехдольные танцы – Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез, Мазурка.

Примерный музыкальный материал:

«Вальсы» Ф. Шуберта, Ф.Шопена,

В.А.Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон Жуан»,

Ф.Шопен «Полонез» A dur и «Мазурка» B dur op.7 №1,

М.И.Глинка «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин».

Четырехдольные танцы – Аллеманда, Гавот.

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Аллеманда» из «Французской сюиты» small,

С.С.Прокофьев «Гавот» из 1 симфонии

Гармония

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»,

К.Дебюсси Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок»,

П.И.Чайковский «Болельщик куклы» из цикла «Детский альбом».

Регистр, штрихи, динамика

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»;

К.Дебюсси «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок».

Фактура

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая фактуры. Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах «Инвенция» Fdur,

П.И.Чайковский «Молитва» из цикла «Детский альбом»,

Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Отличительные особенности джаза: 1. импровизационность; 2. острая ритмика, основанная на синкопировании; 3. специфичная манера исполнения, отличающаяся драйвом – звуковой напряженностью, большой экспрессией; 4. инструментальный состав – доминирующие медная и ударная группы, солист – саксофон.

Тема 3.Инструменты симфонического оркестра.

Струнная группа

Примерный музыкальный материал:

Н.Паганини «Капризы» №9 или №24 (скрипка),

С.С.Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано),

П.И.Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель),

К.Сенс-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса)

Деревянно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта),

И.С.Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем,

В.А.Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть),

П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот).

Медно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

В.А.Моцарт Концерт для валторны с оркестром,

Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба),

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны),

М.П.Мусоргский – М.Равель «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (туба).

Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста),

М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики),

Б.Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глissандо литавр, ксилофон).

Фортепиано

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано.

Орган

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Гокката и фуга» d moll.

Струнные щипковые инструменты

Примерный музыкальный материал:

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»,

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Работа с компьютерной программой «Музыкальные инструменты»

Тема 4.Музыкальные инструменты джазового оркестра. Импровизация.

Джазовый оркестр — один из самых интересных и своеобразных явлений современной музыки. Главное качество, отличающее джаз от европейской музыки — это бóльшая роль ритма (намного бóльшая, чем в военном марше или вальсе). В связи с этим в любом джазовом оркестре есть особая группа инструментов — ритм-секция. Джазовый оркестр имеет ещё одну особенность — превалирующая роль джазовой импровизации приводит к заметной вариативности его состава. Однако есть несколько видов джазовых оркестров (примерно 7-8): камерное комбо (хотя это область ансамбля, но его необходимо указать, так как в нём суть действия ритм-секции), камерный ансамбль диксиленд, малый джазовый оркестр — биг-бэнд малого состава, большой джазовый оркестр без струнных — биг-бэнд, большой джазовый оркестр со струнными (не симфонического типа) — расширенный биг-бэнд, симфоджазовый оркестр.

Во многих стилях южного джаза и латиноамериканской музыке (румба, сальса, танго, самба, ча-ча-ча и др.) используются дополнительные ударные: набор барабанов конго-бонго, маракасы (чокало, кабаса), бубенцы, деревянные коробочки, сенегальские колокольцы (агого), клавесин и др. В больших оркестрах иногда бывает несколько гитар, гитара вместе с банджо, оба вида басов. Редко используемая туба — духовой басовый инструмент ритм секции. В больших оркестрах (биг-бэндах всех 3 видов и симфоджазе) часто используют вибрафон, маримбу, флексатон, гавайскую гитару, блюзовую гитару (обе последние слегка электрифицированы, вместе с басом), но эти инструменты уже не входят в ритм-секцию.

В диксиленде 1-2 трубы, 1 тромбон, кларнет или сопрано-саксофон, иногда альт-или тенор-саксофон, 1-2 скрипки. В ритм-секции диксиленда банджо используется чаще гитары. Примеры: ансамбль Луи Армстронга (США), ансамбль Александра Цфасмана (СССР).

Примерный музыкальный материал:

Г.Миллер «In the mood».ансамбль Луи Армстронга (США), ансамбль Александра Цфасмана (СССР); оркестр Дюка Эллингтона (США), Bratislava Hot Serenaders (Словакия); Леонида Утёсова.

Тема 5. Музыкальные формы. Формообразование в джазовой музыке.

Музыкальные формы.

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы.

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.

Примерный музыкальный материал:

Пройденные. ранее произведения.

Цикл «Картинки с выставки».

Одночастная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шопен «Прелюдия» №7,

П.И. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Двухчастная и трехчастная формы

Контраст крайних частей сложной трехчастной формы.

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И.Чайковский «Сладкая грёза» из цикла «Детский альбом».

Куплетная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Форель»,

И.В.Лебедев-Кумач «Песенка о веселом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта».

Вариации

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И.Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Рондо

Примерный музыкальный материал:

Ф.Куперен «Любимая», «Жнецы»;

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».

Сюита

Примерный музыкальный материал:

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

Формообразование в джазовой музыке.

Квадрат / Square — В джазовой музыке этим термином обозначается законченная функционально-гармоническая структура определенного масштаба (восьмитакт, двенадцатитакт, шестнадцатитакт и т. д.), лежащая в основе темы, на которую исполняется импровизация, и многократно повторяемая без существенных изменений на протяжении всей пьесы. С данным понятием связано существование особого типа музыкальной формы в джазе, представляющей собой серию гармонических квадратов, на фоне которых развертывается мелодическая импровизация.

Тема 6. Основные жанры: марш, танец, песня.

Маршевая музыка. Песни- марши

Основные средства выразительности, присущие жанру марша; различные их виды. Связь музыки с движением.

Песенные марши.

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Марш из сборника «Детская музыка»

Мендельсон Ф. Траурный марш (из сборника «Песни без слов», № 27)

Свадебный марш (фрагмент)

Верди Д. Марш из оперы «Аида»

Марш является прикладным жанром. Бывает:

- военно-строевой, походный - когда марширует войсковая часть или другая организованная колонна людей - "Прощание славянки"
- спортивный - на физкультурных парадах и соревнованиях – «Олимпийский марш»
- траурный - «Похоронный марш» Ф.Шопен
- сказочный - марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила" М.И.Глинка. «Шествие чуд морских» из оперы «Садко».
- юмористический - "Любовь к трём апельсинам" С.С.Прокофьев
- игрушечный - "Марш " из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского
- детский - из "Детской музыки" Прокофьева
- песня-марш - "Вместе весело шагать"

Примерный музыкальный материал:

Леонид Утёсов «Марш весёлых ребят»

Василий Шишкин «Марш крабиков»

Академический Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии «Веселый марш» из к/ф "Старая, старая сказка"

Давид Тухманов «Марш – Пётр»

Тема 7. Танцевальная музыка. 17-19 века.

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Художественное богатство образов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес. Старинные танцы; танцы XIX века. Новые веяния в танцевальной музыке.

Чайковский П. Камаринская (из «Детского альбома»)

Трепак из балета «Щелкунчик»

Даргомыжский А. «Малороссийский казачок» (фрагмент фантазии для оркестра)

Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон» (фрагмент)

Григ Э. Норвежский танец ля мажор

Боккерини Л. Менуэт ля мажор

Скарлатти Д. Гавот ре минор

Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»

Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» (фрагмент)

Венявский Г. Мазурка для скрипки и фортепиано ля минор

Огиньский М. Полонез ля минор

Глиэр Р. Чарльстон из балета «Красный мак».

Освоение новых понятий и терминов при изучении инструментальных произведений маршевой и танцевальной музыки: период, трехчастная форма, реприза, варьирование (и производные от него термины), мелодический оборот, Аккордовое изложение, ритмический рисунок, инструментальный наигрыш и других. Марш и танец как самостоятельные пьесы и как составные части крупных сочинений. Песенность. маршевость, танцевальность как основа многих произведений музыкального искусства. Метафора о «трех китах в музыке», которую использовал Д. Кабалевский.

Семнадцатый век явился родоначальником следующих танцев: ригодон, менуэт, гавот, англес, экосез, контрданс, бурре, канари, сарабанда. Кроме них, в обиходе остаются и танцы, ставшие популярными в прошлом веке: аллеманда, пассакалья, чакона, куранта, жига (или джига). В конце семнадцатого столетия появляются также паспье и кадриль. СЮИГА - последовательность, ряд пьес разного характера, расположенных друг за другом по принципу контраста.

Все популярные танцы 19 века можно разделить на две группы:

1. двухдольные - контрдансы (кадриль, экосез), полька, галоп, канкан.

2. трехдольные - вальс, лендлер, мазурка, полонез.

Примерный музыкальный материал:

Люлли. Гавот.

Боккерини. Менуэт.

Бах. Сицилиана.

Гендель. Сарабанда.

Россини. Тарантелла.

Шопен. Мазурка Си-бемоль мажор

Шопен. Полонез Ля мажор.

С. Джоппен Рейгтайм.

М. Глинка, М. Огиньский Полонез

Ф. Шопен Мазурки №№23, 19

Чешская народная пляска «Аннушка»

В начале XX века появились такие танцы, как фокстрот, чарльстон, ча-ча-ча. Немалую роль в появлении современного танца сыграла афроамериканская традиция свинга и музыка джаз. Конфликтность танца партнеров акцентирована в танцах пасодобль и танго. Мировую известность приобрела бразильская карнавальная самба. Взаимопроникновение восточных и западных традиций создали такое танцевальное направление, как японское буюто. В 1970-х годах в Нью-Йорке возникает контактная импровизация — техника, оказавшая значительное влияние на развитие западного современного танца. В это же время в американской уличной хип-хоп культуре зарождается брейк-данс.

Тема 8. Танцевальная музыка. Современные танцы. Европейские латиноамериканские танцы.

Латиноамериканские танцы — общее название бальных и народных танцев, сформировавшихся на территории Латинской Америки. Подобно тому как сама Латинская Америка появилась в результате испано-португальской колонизации, то и латиноамериканские танцы в основе имели преимущественно испанское влияние.

Танцы хабанера и румба появились на основе завезенного в XVIII веке контрабанса, а бачата - на основе болеро. В бразильской самбе, колумбийской кумбии, кубинских мамбе и румбе помимо европейских традиций прослеживаются и африканские, а в диаблде - индейские. Уникальным латиноамериканским танцем признано танго.

К характерным чертам латиноамериканских танцев относят энергичные, страстные зажигательные движения. В XX веке наблюдается расцвет латиноамериканских танцев. Появляются такие новые виды как сальса, ча-ча-ча и реггетон.

В настоящее время в программу латиноамериканских бальных танцев входят 5 элементов:

1. Самба
2. Ча-ча-ча
3. Румба
4. Пасодобль
5. Джайв

Ритм-н-блюз (также ритм-энд-блюз) --жанр популярной музыки, первоначально исполняемой афроамериканскими музыкантами, интегрировавший в себя сочетания блюза, джаза и госпела.

Примерный музыкальный материал:

Каома — Lambada (1989)

Los del Rio — Macarena (1995)

Carrapicho — Tic Tic Tac (1996)

Bellini — Samba de Janeiro (1997)

Lou Bega — Mambo № 5 (1999)
 Natalia Oreiro — Cambio Dolor (1999)
 Michel Teló — Ai Se Eu Te Pego (2012)
 Las Ketchup — Las Ketchup Song (2002)

Тема 9. Песня. Русское народное творчество. Календарные песни

Песни календарных праздников.

Жизнь земледельца зависит от природы, и потому еще в глубокой древности люди старались на нее воздействовать. Появились обряды, целью которых было заклинать плодородие земли, хороший приплод домашнего скота, семейное изобилие и благополучие. Время совершения обрядов совпадало со сроками работ по выращиванию урожая.

Календарные песни это очень древние песни, широко бытовавшие еще в пору язычества. Они были одним из средств общения человека с природой. Силой слова и звука древний человек пытался умиловить природу, чтобы она помогала людям получить хороший урожай. Мысль об урожае, о хлебе - тема труда главная в этих песнях. Каждая из таких песен была приурочена к своему времени года, - связана с каким-либо земледельческим действием, праздником, обычаем или традицией. Отсюда и современное название этих древнейших песен календарные. В народе же их по-прежнему называют по временам года (летние, весенние, осенние) и по праздникам (масленичные, егорьевские, купальские...).

Календарные песни Подразделяются на: - Колядки - Масленичные песни - Весенние песни - Летние песни - Осенние песни.

Колядки - это песенки, которыми исполняющие их желают здоровья, добра, плодородия в праздник Коляды. Коляда - старинный славянский языческий праздник, в настоящее время празднуется одновременно с праздником Светлого Рождества Христова. Смысл колядок связан с верой древних людей в магию первого дня: то, что пожелается в этот день или накануне его, непременно сбывается.

Масленичные песни пели во время масленичной недели. Большинство из них отражало основной смысл праздника: прощание с зимой, ожидание весны, рождения нового мира. Масленичные песни были очень разнообразны. Среди них были песни обрядовые, звучавшие при встрече Масленицы, песни, исполнявшиеся молодоженами во время обхода дворов, песни масленичных увеселений, которые исполнялись во время гуляний, гостеваний, а также различные выкрики, припевки, частушки.

Весенние / летние / осенние песни Весенние были связаны со встречей весны. Их не пели, а кликали забравшись на крыши домов. В них призывали весну и прогоняли холодную зиму. Летние исполнялись на Троицу, на праздник Ивана Купалы. На Троицу дома украшали берёзками. Из березовых веток плели венки, на которых гадали. Гадания и хороводы сопровождалось песнями. На Ивана Купалу жгли костры, существовал обычай прыгать через костёр: считалось, что костер обладает очищающей силой. Осенние песни были связаны со сбором урожая.

Календарные песни связаны с образами природы. Исполнение этих песен детьми приучает их подмечать красоту и поэзию окружающей природы во всякое время года. Многие календарные песни имеют тексты, по форме и содержанию похожие на детские прибаутки, дразнилки, заклички, игровые песенные припевы. Таковы колядки, масленичные, егорьевские, купальские, осененные песни. А значит, они без каких-либо усилий, легко запоминаются детьми.

Примерный музыкальный материал:

Калинка
 Степь да степь
 Во поле берёза стояла

Ансамбль народной музыки Новгородская мозаика — В лунном сиянии Государственный академический русский народный хор М. Е. Пятницкого — Ой туманы, Эй, ухнем!
 Степь да степь кругом
 Светит месяц
 Из-за острова на стрежень
 Камаринская
 Во кузнице
 Барыня
 Ах ты степь широкая
 Ах, вы сени, мои сени

Тема 10. Знакомство с певческими голосами.

Основы музыкальных знаний: Тембр. Певческие голоса: тенор, баритон, бас, сопрано, меццо-сопрано, контральто, дискант, альт. Фрагменты оперных партий, романсов и песен в исполнении выдающихся певцов: С.Лемешева, А.Градского, Л.Паваротти, Х.Каррераса, П.Доминго, А.Бочелли, А.Сафина, Ф.Шаляпина, П.Робсона, М.Магомаева, Д.Хворостовского, Г.Вишневской, А.Нетребко, М.Каллас, М.Кабалье, Р.Флеминг, М.Андерсон, К.Ферриер, И.Архиповой, Е.Образцовой, Т.Синявской, Р. Лоретти.

Примерный музыкальный материал:

Дискант:

итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Роберттино Лоретти.

Сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой);

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое:

ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо-сопрано:

хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контральто;

ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино:

ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор:

песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-драматический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон:

каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать..» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»;

романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас:

ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»;

арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Бас-профундо: негритянский спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Примерные виды контроля по теме: проводится музыкальная викторина на отгадывание тембров голосов. При возможности проводится иконографическая викторина (отгадывание по изображениям певцов их фамилий и имен).

Тема 11. Популярная музыка. Общая характеристика современной популярной музыки. Виды и жанры современной популярной музыки

- 1 Поп-музыка
- 2 Рок
- 3 Хип-хоп
- 4 РЭП
- 5 R&B
- 6 Джаз
- 7 Инструментальная музыка
- 8 Народная музыка
- 9 Электро
- 10 Музыка в стиле Транс

1. ПОП-МУЗЫКА

Данный стиль относится к современному направлению музыки. Этот жанр характеризуется простотой, интересной инструментальной частью и чувством ритма, при этом вокалу уделяется далеко не самое основное внимание. Главной и практически единственной формой музыкальных композиций является песня. «Попса» включает в себя характерные черты европопа, латины, синтипопа, танцевальной музыки и др.

Поп музыка - стили музыки

Музыкальные эксперты выделяют такие особенности поп-музыки:

консервативная схема построения песен «куплеты + припевы»;
 простота и лёгкость восприятия мелодий;
 основным инструментом является человеческий голос, аккомпанемент играет второстепенную роль;
 немаловажное значение играет ритмическая структура: большинство композиций пишется под танцы, поэтому они отличаются чётким, неизменным битом;
 в среднем длина песен составляет от 3 до 5 минут, что полностью соответствует формату современных радиостанций;
 тексты песен обычно посвящаются личным эмоциям и переживаниям (любовь, грусть, радость и т. д.);
 огромное значение играет визуальное представление произведений.

2. РОК

Как видно из названия (rock – «качать»), данный жанр музыки характеризуется ритмическими ощущениями, которые связаны с определённым движением. Некоторые признаки рок-композиций (электромusикальные инструменты, творческая самодостаточность и др.) относятся к вторичным, из-за чего многие стили музыки ошибочно относят к року. С этим музыкальным направлением связаны различные субкультуры: панки, хиппи, металлисты, эмо, готы и т. д.

Рок подразделяется на несколько направлений или стилей, начиная от «лёгких» произведений танцевального рок-н-ролла, поп-рока и брит-попа, заканчивая брутальными и агрессивными дэт-металлом и грайндкором. Данный жанр характеризуется «музыкальной экспрессией», в частности, повышенной динамикой (громкостью) исполнения (некоторые композиции исполняются при 120-155 дБ).

В состав рок-групп обычно входит вокалист, гитарист (играющий на электрогитаре), бас-гитарист и барабанщик (иногда клавишник). Ритм-секция составляется из бас-гитары, ударных и ритм-гитары (не всегда).

3. ХИП-ХОП

Это направление музыки состоит из нескольких жанров: начиная от «лёгких» стилей (поп-рэп), заканчивая агрессивными (хардкор, хорроркор). Тексты песен также могут иметь различное наполнение – от лёгкого и непринуждённого (воспоминания о детстве, юности и т. д.) до сложных социальных проблем.

В основе хип-хопа лежат такие стили, как фанк, джаз, регги, соул и ритм-н-блюз. Довольно часто хип-хоп путают с РЭПом, что является в корне неправильным. РЭП представляет собой речитативное исполнение музыкальных композиций, в то время как хип-хоп может вообще не иметь речитатива. В СССР данный стиль музыки появился в 1980-х годах.

Хип хоп стиль музыки

Существуют следующие поджанры хип-хопа:

олдскул: относительно упрощённый речитатив, одинаковые по длительности строки, неизменное направление ритма и битов;

нюскул: относительно короткие треки, более душевные мотивы (в направлении поп-музыки);

гангста-рэп: песни о тяжёлой жизни, хулиганстве, криминале и т. д.;

политический хип-хоп: в текстах содержится призыв к антисоциальной деятельности, объединению общества для разрешения различных внутренних и внешних угроз;

альтернативный хип-хоп: данное направление основано на стилях фанк, джаз, поп-рок, соул, а композиции представляют собой сочетание музыки с речитативом;

джи-фанк: в этом стиле сочетаются пи-фанковые мелодии и глубокие фанковые басы (синтезаторское наполнение, тонкое звучание флейты и речитатив), разбавленные мужским или женским бэк-вокалом;

хорроркор: это направление отличается наибольшей «жесткостью» и brutality треков;

южный хип-хоп: данный стиль имеет южные мотивы африканских и латиноамериканских стран;

грайм: характеризуется мрачной атмосферой трека, раскатистыми басами и скоростной агрессивной читкой.

Хип хоп графити

4. РЭП

РЭП является ритмичным речитативом, который обычно читается под бит. Исполнителями таких композиций являются рэперы или MC. РЭП является одной из основных составляющих хип-хопа. Но данный стиль используется и в других жанрах (драм-н-бэйс, поп-музыка, рок, рэпкор, ню-метал и т. д.).

Происхождение слова «РЭП» основано от английского «гар» (удары, стуки) и «то гар» (говорить).

РЭП — музыка является достаточно разнообразной. Композиции могут быть простыми, но в то же время интересными и мелодичными. В их основе лежит бит – ритмичность песен. Зачастую через каждый такт делается определённый акцент клэп (хлопок), снэр (чёткий и короткий барабанный удар), перкуссия (свистки, цепи и т. д.) или бас-барабан.

РЭП 2

В качестве музыкального инструментария обычно используют клавишные, духовые и компьютерные звуки.

5. R&B

R&B (ритм-н-блюз) относится к песенно-танцевальному жанру музыки. В основе этого стиля лежат блюзовые и джазовые направления первой половины XX века.

Отличительной особенностью жанра являются танцевальные мотивы, которые побуждают слушателей безудержно пуститься в пляс.

В стиле R&B преобладают весёлые мелодии, которые не несут в себе особых философских или мыслительных тематик.

Рэнд Би. Многие музыкальные специалисты связывают ритм-н-блюз с чернокожими людьми, поскольку в основе лежат все «чёрные» жанры, за исключением классических и религиозных мотивов.

6.ДЖАЗ

Это музыкальное направление возникло в конце XIX столетия в США. Этот стиль музыки сочетает в себе африканскую и европейскую культуры.

Отличительными особенностями этого направления является импровизация, изощрённый ритм (синкопированные фигуры) и уникальные приёмы ритмических фактур.

Джаз

Джаз также относится к танцевальной музыке. Композиции являются жизнерадостными, придают бодрость и хороший настрой. Но в отличие от R&B джазовые мелодии являются более спокойными.

7.ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Композиции этого направления музыки исполняются при помощи музыкальных инструментов, а человеческий голос в этом не принимает никакого участия, бывает сольной, ансамблевой и оркестровой.

Инструментальная музыка является одним из наилучших стилей «для фона». Мелодии, основанные на живых инструментах и современных хитах, идеально подходят для спокойных радиостанций, а их прослушивание дарит гармонию во время работы и отдыха.

8.НАРОДНАЯ МУЗЫКА

Довольно популярным стилем является и народная музыка, относящаяся к музыкальному фольклору. Композиции представляют собой музыкально-поэтические творческие идеи народа, которые передаются из поколения в поколение. Традиционные мелодии обычно создаются сельским населением. Такое направление музыки весомым противопоставлением популярному и академическому пению.

В основе текстов лежат различные мотивы, начиная от тёплых любовных отношений, заканчивая страшными и ужасными военными событиями.

9.ЭЛЕКТРО

Электронная музыка является довольно широким жанром, мелодии которого созданы при помощи электронных музыкальных инструментов и компьютерных технологий. Такой стиль имеет различные направления, начиная от экспериментальных академических песен, заканчивая популярными электронными танцевальными треками.

В электронной музыке сочетаются звуки, образуемые электронными технологиями и электромеханическими музыкальными инструментами (телармониумом, органом Хаммонда, электрогитарой, терменвоксом и синтезатором).

10.МУЗЫКА В СТИЛЕ ТРАНС

Транс является разновидностью электронной музыки, характерными признаками которого является искусственное звучание, уделение особого внимания гармоническим партиям и тембрам, а также относительно быстрый темп (от 120 до 150 ударов в минуту).

Примерный музыкальный материал:

Самые распространенные рок-жанры музыки, примеры: рок-н-ролл (Элвис Пресли, The Beatles); инструментальный рок (Джо Сатриани, Фрэнк Заппа); хард-рок (Led Zeppelin, Deep Purple); глэм-рок (Aerosmith, Queen); панк-рок (Sex Pistols, Green Day); метал (Iron Maiden, Korn, Deftones); альтернативный рок (Nirvana, Red Hot Chili Peppers, 3 Doors Down) и т. д.

электронные жанры музыки: хаус (David Guetta, Benny Benassi); техно (Adam Beyer, Juan Atkins); дабстеп (Skrillex, Skream); транс (Paul van Dyk, Armin van Buuren)

Тема 12. Песни социально-политического содержания. Шансон. Шлягер.

Песни социально – политического содержания (рабочие, революционные песни, песни антифашистской борьбы, антивоенного, антиимпериалистического движения, социального, классового, расового протеста и т.д) – одна из специфических форм демократической массовой музыкальной культуры. Их важная роль в современном демократическом

Движении. Разновидности : политические песни, связанные с прогрессивными идейными установками, актуальными политическими событиями, с классовой, национально – освободительной борьбой; “песни протеста”, выражающие стихийный протест против социальной несправедливости, расизма, милитаризма; тоникал – сонгс – песни, в которых отражаются актуальные события социальной, культурной жизни.

Примерный музыкальный материал:

П. Сигер – “Песня о молоте”;
 Дж.Базз – “Мы победим”;
 Б.Дилан – “Ответ приходит с ветром”;
 Дж.Ленон – “ Дай миру шанс“, исп. анс. “Битлз”;
 В. Высоцкий - “На дистанции четверка первачей”.

Шансон

Демократические традиции шансон. Высокий художественный уровень поэтических текстов. Органичная связь поэзии и музыки. Театрализация песни. Характерный тип исполнителя шансон – актёр, автор слов и музыки.

Направленность приёмов композиции и исполнения французских шансонье на максимально точное и яркое донесение до слушателя смыслового и эмоционального содержания текста. Выдающиеся мастера шансон.

Музыкальные примеры

Э.Пиаф - “Жизнь в розовом свете”; Ш. Азнавур – “Я люблю Париж в мае “;
 С.Адамо - “Ваши драгоценности”; М.Матье – “Все дети поют со мной”;

Шлягер

Происхождение термина “шлягер” (от нем. шлагкрафт – ударная сила). Шлягер – тип музыки, возникший в немецко – язычных странах во второй половине XIX века на основе австро – немецких оперетт и приобретший самостоятельное бытование . Шлягер как один из наиболее ранних и основных жанров современной популярно – развлекательной, коммерческой музыки. Роль музыки Тин – Пэн – Элли в развитии шлягера (“боевики”, хит). Проникновение в шлягер элементов джаза. Спецификация шлягера: подчёркнутая танцевальность, ритмичность, запоминаемость мелодии, стандартизованность содержания, музыкального и поэтического текста, коммерческий

характер, мобильная “реакция” на музыкальную моду. Шлягер как один из истоков и компонентов поп – музыки.

Музыкальные примеры

Дж.Кандер – музыка из к/ф “Кабарэ”;

А.Андерсон, Б.Альвеус – “Я – марионетка”, исп. группа “АББА”;

Д.Фекарис – Ф.Перрен – “Я переживу”, исп. Г.Гейнор.

Тема 13. Музыка кантри. Бит-музыка. Группа «Битлз»

Значение термина “кантри”.

Понятие кантри как песенно-инструментальной евроамериканской культуры, сформировавшейся к началу XX века и представленной, главным образом, разновидностями англо – кельтского фольклора: английскими, шотландскими, ирландскими балладами, музыкой хиллбилли, стилем блюграсс, ковбойскими песнями и т.д. Широкое распространение кантри после второй мировой войны благодаря развитию грамзаписи и радио. Коммерциализация жанра к 40 – м годам и превращение во “вторичный” фольклор. Распространение в городской среде под названием кантри – энд – вестерн. Характерные особенности содержания, музыкального языка, инструментария, жанровые разновидности.

Музыкальные примеры.

Д.Рид – “Ты это помнишь” исп. братья Статлер;

Дж.Брабек – “Моё банджо”, исп. Дж.Брабек и группа “Кантри – бит”;

Т.Ааре – “В стиле вестерн”, исп. ансамбль “Апельсин”.

Происхождение термина “бит” (“биг – бит”) от джазового “бэк – бит” (запаздывающий пульс) и его переосмысление (обозначение им ритмической техники поп – музыки). Общее понятие бит – музыки как одной из молодёжных форм популярно – развлекательной, танцевальной музыки, созданной музыкантами – любителями в период 1961 – 1965 годов.

Основоположники нового направления поп – музыки – английская группа “Битлз”. “Мерси – бит” – ранняя форма бит – музыки, возникшая с начала 60-х годов на основе рок – н – ролл, ритм – энд – блюза и музыки скиффл. Выход “Битлз” за рамки влияния рок – н – ролла и формирование самобытного стиля исполнения. Музыкальные характеристики бит – музыки. Её новые художественные возможности, разновидности (фолк – бит, хард – бит, мэйнстрим – бит и другие). Распространение в США и Европе.

Ведущие представители.

Анс. “Битлз” – “Вся моя любовь”;

Анс “Кинкс” – “Солнечный полдень”;

Анс. “Бич – Бойз” – “У меня всё в порядке

Бит-музыка представляет собой сплав рок-н-ролла, ду-вопа, скиффла, ритм-н-блюза и соулаи фактически является предвестницей рока. В музыке доминирует, как правило, чистая гитара, сильный и гармоничный вокал, четкая партия ударных инструментов. Песни в основном имеют запоминающиеся мотивы. Эта музыка имеет мало общего с битниками (литературным движением 50-х)

В Советском Союзе исполнителем биг бита была группа Интеграл, возникшая в 1962 году и превратившаяся в бит-группу в 1965 году.

Группа «Битлз» - Британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в составе группы выступали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Большинство композиций TheBeatles созданы в соавторстве и подписаны именами Джона Леннона и Пола Маккартни.

Тема 14. Дж.Гершвин. Симфонический джаз.

СИМФОДЖАЗ (англ. *simphojazz*), стилевая разновидность джаза в сочетании с легкожанровой симфонической музыкой. Впервые этот термин употребил в 1920-х годах известный американский дирижер Пол Уайтмен. В большинстве случаев это была танцевальная музыка с оттенком «салонности». Однако тот же Уайтмен стал инициатором создания и первым исполнителем знаменитой «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина, где слияние джаза и симфонической музыки оказалось на редкость органичным.

ГЕРШВИН (Gershwin) Джордж (1898— 1937)

Американский композитор, пианист. Ученик Р. Гольдмарка (гармония) и др. В музыкальном стиле Гершвина органически сочетаются черты импровизации, джаза, элементы афро-американского фольклора, американской эстрадной музыки и различных форм европейской музыки, в том числе фортепьянного стиля Ф. Листа и С.В. Рахманинова (в «Рапсодии в блюзовых тонах»), французского импрессионизма, веризма, балладной оперы. В музыкально-сценических сочинениях (опереттах, ревю, мюзиклах) нередко обращался к злободневным общественно-политическим темам. Музыкальный язык Гершвина отличается непосредственностью, красочностью, острым юмором. Большое место в его творчестве занимают мюзиклы. В духе гротеска написана им симфоническая сюита «Американец в Париже». Известность приобрели эстрадные песни. Вершина творчества — опера «Порги и Бесс», первая национальная опера, отмеченная глубоким проникновением в духовный мир и музыкальный фольклор негритянского народа. Драматургия оперы связана с реалистическими традициями американского театра 20-30-х гг.; для неё характерно сочетание трагического и жанрово-комедийного начала; важную роль в раскрытии образа играет диалог. В мелодике оперы ощутимы ладово-гармоническое и ритмическое своеобразие спиричуэлс, блюзов, регтаймов. «Порги и Бесс» получила признание в США и за рубежом, ныне ставится ведущими театрами мира.

Примерный музыкальный материал:

«Рапсодия в блюзовых тонах» (1924)

Тема 15. Программно – изобразительная музыка. К.Сен-Санс «Карнавал животных»
Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и звукоизобразительные возможности музыки.

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Времена года».

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

Тема 16. Музыка и театр.

Э.Григ «Пер Гюнт».

Сюита «**Пер Гюнт**» (норв. Peer Gynt) — камерно-симфоническое музыкальное произведение, специально написанное к одноименной театральной пьесе Генрика Ибсена норвежским композитором Эдвардом **Григом** в 1875 году (соч. 23). Премьера постановки пьесы (вместе с музыкой **Э. Грига**) состоялась 24 февраля 1876 года в Христиании (ныне город Осло).

Примерный музыкальный материал:

Сюита № 1 для оркестра из музыки к драме Г. Ибсена «Пер-Гюнт», соч. 46

1 1. «Утро»

2 2. «Смерть Озе»

3 3. «Танец Анитры»

4 4. «В пещере горного короля»

Сюита № 2 для оркестра из музыки к драме Г. Ибсена «Пер-Гюнт», соч. 55

5 1. «Жалоба Ингрид»

- 6 2. “Арабский танец”
 7 3. “Возвращение Пер-Гюнта”
 8 4. “Песня Сольвейг”

Тема 17. Опера.

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Э. Григ «Пер Гюнт».

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра Оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина.

Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Примерный музыкальный материал:

Глинка М. Оперы «Иван Сусанин»

Глина М. «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»;

В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»;

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»

Тема 18. Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства.

История балета. Балет в России.

Примерный музыкальный материал:

Стравинский И. Балет «Весна Священная»;

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;

Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Тема 19. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVI –XVIII вв.

Барокко в музыке

Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Примерный музыкальный материал:

К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»;

Дж. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

Г. Гендель концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть

Г.Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»,
 А.Вивальди «Времена года»,
 пьесы для клавесина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо.

Тема 20. Жанр «инструментальный концерт».

А.Вивальди «Времена года».

Концерт (итал. concerto, лат. concertus) — музыкальное сочинение, написанное для одного или нескольких инструментов, с аккомпанементом оркестра, с целью дать возможность солистам выказать виртуозность исполнения. Концерт, написанный для 2-х инструментов, называется двойным, для 3-х — тройным. В таких К. оркестр имеет второстепенное значение и только в отыгрышах (tutti) получает самостоятельное значение. Концерт, в котором оркестр имеет большое симфоническое значение, называется симфоническим.

Концерт состоит обычно из 3-х частей (крайние части — в быстром движении). В XVIII веке симфония, в которой многие инструменты местами исполняли соло, называлась concerto grosso.

Позднее симфония, в которой один инструмент получал более самостоятельное значение в сравнении с другими, стала называться symphonique concertante, concertirende Sinfonie.

Слово Концерт, как название музыкального сочинения, появилось в Италии в конце XVI ст. Концерт в трёх частях явился в конце XVII ст. Итальянец Корелли (см.) считается основателем этой формы К., из которой развились в XVIII и XIX ст. К. для разных инструментов. Наибольшей популярностью пользуются К. скрипичные, виолончельные и фортепианные. Позднее К. писали Бах, Моцарт, Бетховен, Шуман, Мендельсон, Чайковский, Давыдов, Рубинштейн, Виотти, Паганини, Вьетан, Брух, Венявский, Эрнст, Сервэ, Литольф и пр. Небольших размеров Концерт, в котором части слиты, называется концертино.

Примерный музыкальный материал:

А.Вивальди «Времена года».

Темы 21-22. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.

Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Примерный музыкальный материал:

Финал из оркестровой сюиты №2,
 «AveMaria».

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»
 «Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль - минор

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и fuga ре-минор (1709). Понятия: Токката, fuga, интермедия, противосложение.

Примерный музыкальный материал:

«Токката и fuga» d moll,
 органная хоральная прелюдия

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги.

Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

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

Примерный музыкальный материал:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll,

«Французская сюита» c moll).

Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею»

Тема 23. Классицизм в музыке. Венская классическая школа.

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

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» соло флейта

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

В.А. Моцарт Симфония №40 1 часть; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Соната №11 (3 часть), Реквием (7 часть).

Л.Бетховен Соната №14 (1 часть), Соната №23 (3 часть), «К Элизе».

Тема 24. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Симфоническое и клавирное творчество.

Творческий облик композитора.

Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Примерный музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №103

Симфония №94

Квартет

Соната ми – минор

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur, №104 («Лондонские»)

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Примерный музыкальный материал.

Соната D dur или e moll

Темы 25-26. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор.

Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро».

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана.

Примерный музыкальный материал.

музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»;

«Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема

опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи,

Фортепианная фантазия ре-минор

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40.

Музыкальный материал:

Симфония №40 g moll.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро»

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты.

Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

Соната A - dur

Темы 27-28. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая».

Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт».

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №3 (1 часть)

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 14, №23

Увертюра «Эгмонт».

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, до минор

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

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая», до минор

Тема 29. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

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

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Примерный музыкальный материал:

Ф. Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

Р. Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Р. Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф. Шуберт Серенада

Ж. Бизе.

Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века: музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874). История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.;

Цыганская пляска, Куплеты Тореодора, Ария Хозе, 2 д.

Сцена гадания 3 д.

Антракт к 4 д.

Тема 30. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Произведения для фортепиано.

Симфония №8.

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор

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

Примерный музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

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

Музыкальный материал:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

Тема 31. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.

Фортепианное творчество.

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны.

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия

Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор

Вальсы до-диез минор и ля минор

Прелюдия Ре-бемоль мажор

Соната №2 (3 часть)

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Примерный музыкальный материал:

Полонез №3

Мазурки № 5, 34, 49

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий.

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Примерный музыкальный материал:

«Мазурки» (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur),

«Полонез» A dur,

«Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема 32. Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

Примерный музыкальный материал:

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

«Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

«Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана.

«Карнавал» – это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены на 4-х нотах'). Эти ноты – Asch (название города) – A, Es, C, H. Sch – это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3-х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему.

Музыкальный материал:

Цикл «Карнавал»

Тема 33. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.

Творческий облик К.Дебюсси.

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К. Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу»

К. Дебюсси «Детский уголок» (по выбору преподавателя)

М. Равель Пavana

М. Равель Цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина»

Гений Франции второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси – новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия.

Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Празднества», «Сирены», «Прелюдии», «Послеполуденный отдых Фавна».

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса

Задачи:

- ✓ Раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;
- ✓ Показать как в лучших музыкальных произведениях проявлялись философские, этические, духовные переживания времени;

Тема 1. Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни.

Примерный музыкальный материал:

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Масленица

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни.

Летние праздники, обряды и песни.

колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).

Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка»,

песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени.

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Тема 3. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А.Варламов. Трагичность судьбы композитора – разночинца. Песенное наследие.

Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова.

Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

Примерный музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;

А.Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».

Темы 4 - 6. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера «Иван Сусанин».

Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия».

Романсы и песни.

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века : А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка- основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьеры. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»	«Попутная песня»
«Сомнение»	«Ночной смотр»
«Жаворонок»	«Не искушай»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров.

Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.;
 Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;
 Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;
 Ария Сусанина, 4 д.;
 Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания.

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюров» в русской музыке.

Примерный музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,
 Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

Темы 7-8. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Русалка».

Романсы и песни.

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка».

Романсы и песни.

Тема 9. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Литература, живопись и музыка того времени.

Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»

Н. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к.

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи Драже 2 д.

П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»

А.Рубинштейн Романс «Ночь».

Тема 9.Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Вторая половина XIX века - время расцвета русского искусства. Крепостное право тормозило развитие страны. Против самодержавия поднялись лучшие представители дворянской интеллигенции. Революционные идеи 60-х годов нашли своё отражение в литературе, в живописи, в музыке. Передовые деятели русской культуры вели борьбу за простоту и доступность искусства, в произведениях стремились правдиво отразить жизнь обездоленного народа. Изменения произошли в музыкальной жизни. Камерная и симфоническая музыка стала достоянием более широкого круга слушателей. Большое значение в этом сыграла Русского музыкального общества (РМО), организованного русским пианистом Антон Григорьевич Рубинштейн. Целью этого общества было "сделать хорошую музыку доступной большим массам публики". В 1862 году в Петербурге была открыта первая русская консерватория. Её директором стал А. Г. Рубинштейн. А в 1866 году состоялось открытие Московской консерватории, которую возглавил брат Антона Григорьевича - Николай Рубинштейн, также высокообразованный музыкант, прекрасный пианист, дирижер и хороший педагог. Первые же выпуски из

консерваторий дали русскому искусству замечательных музыкантов. Среди них был и Чайковский. 1862 была открыта бесплатная музыкальная школа по инициативе Милия Алексеевича Балакирева. Целью её было дать обществу основные музыкальные знания, навыки хорового пения и игры на оркестровых инструментах. В 60-х Балакирев организовал «Могучую кучку» в нее вошли Чайковский, Кюи, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков. Балакирев стремился направить деятельность молодых композиторов по пути национального развития русской музыки. К нему был большой авторитет композиторов. Влияние его на окружающих было безгранично...". Для композиторов могучей кучки главное было воплощение правдивой, яркой музыки понятную массовому слушателю, с большой любовью бережно собирали и изучали русские народные песни. Народная песня получила в их произведениях широкое и многостороннее претворение. Развитие русской музыки протекало в 60-е и 70-е годы в неустанной борьбе с консервативными критиками и бюрократами-чиновниками, отдававшими предпочтение иностранным исполнителям-гастролёрам и модным операм зарубежных авторов. По словам Чайковского, русскому искусству "не оставалось для приюта ни места, ни времени". Велико значение русского искусства 60-х и 70-х годов. Русское искусство того времени открыло новые пути для дальнейшего развития народно-национального художественного творчества.

Темы 10-11. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Романсы.

Опера «Князь Игорь».

Симфония №2 «Богатырская».

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры – плачи, скоморошья наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

Примерный музыкальный материал:

романсы и песни: «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна», 2 квартет III часть, Опера «Князь Игорь»

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

Тема 12-13. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Цикл «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов».

Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Примерный музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремушке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов. Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Примерный музыкальный материал:

Номера из оперы «Хованщина»

Опера «Борис Годунов»:

Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог; Монолог Пимена и песня Варлаама 11д.; Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.; Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась,разгулялась», 4д, Цикл «Картинки с выставки».

Темы 14-16. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка».

Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».

Романсы.

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.; «Три чуда» 6 к.

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть;

Романс «Редет облаков летучая гряда»

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог;

Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.;

Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

Темы 17-19. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Евгений Онегин».

Симфония №1 «Зимние грёзы».

Романсы.

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.

Примерный музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

Ганец маленьких лебедей, 2 д.,

Неаполитанский танец, 3 д.;

Балет «Щелкунчик»:

Марш соль мажор, 1 д..

Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов.

Концерт №1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;

«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая грёза».

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм— характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №1 «Зимние грёзы»

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо.

Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги», Ариозо у Ленского, 1 к.;

Сцена письма Татьяны, 2 к.;

Хор «Девушки красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;

Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;

Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;

Ария Гремина, 6 к., - Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Темы 20-22. Афроамериканский фольклор. Истоки джаза.

Афроамериканская традиция в джазе. Предпосылки возникновения афроамериканской музыки. Роль западноафриканской музыкальной традиции в её формировании. Влияние музыкальной культуры белых американцев. Важнейшие жанры негритянской музыки США: уорк – сонг, спиричуэл, баллада, тап – дэнс, инструментальные жанры, рэгтайм.

Истоки джаза. Уорк-сонг. Спиричуэл. Уорк – сонг – тип трудовой песни, один из наиболее архаических афроамериканских фольклорных жанров. Его тесная связь с африканскими традициями, выразительные средства и влияние на развитие джаза. Другие разновидности негритянских трудовых песен (песни гребцов, матросов, холер, стрит – край).

Спиричуэл – архаический афроамериканский духовный жанр хорового пения. Связь содержания с библейскими образами. Драматизм и эмоциональная острота тем страданий, веры и протеста. Синтетическая природа жанра спиричуэл, сочетающего традиции европейской и афроамериканской музыкальных культур. Роль христианских гимнов и англокельтского фольклора в формировании его мелодики, гармонии, поэтического стиля, структуры. Выразительные средства и приёмы негритянской музыки в жанре спиричуэл. Появление концертной разновидности этого жанра («Фиск Джюбили Сингерс» и т.д.) Другие виды религиозной музыки североамериканских негров (ринг – шаут, сонг – сермон, джюбили). Современная разновидность формы религиозной песни “госпел”. Негритянская соул – музыка.

Истоки джаза. Блюз. Сталь. Буги-вуги, Рэгтайм. Блюз. Происхождение термина “блюз”. Общее понятие блюза как традиционного светского жанра афроамериканской музыки, являющегося наиболее значительным достижением негритянской музыкальной культуры. Роль традиций жанра уорк – сонг в формировании блюза. Реализм и классовая сущность его содержания, внутренняя конфликтность, смысловая двуплановость, воплощение темы страдания и несчастной любви. Художественный уровень поэтического текста в блюзе и его музыкально – выразительные средства. Стилиевые периоды блюза: сельский, или архаический блюз, классический, или городской блюз, постклассический блюз, современный фольклорный блюз, ритм – энд – блюз. Вторичный блюз (У. Хэнди). Ведущие исполнители блюза. Коммерциализация блюза. Блюз в джазе.

Фортепианный блюзовый стиль буги – вуги как одна из наиболее ранних разновидностей негритянского инструментального блюза наряду с барел-хаус-блюзом,

хонки – тонк – пиано и др. Классические образцы буги – вуги (Чикаго, 20-е годы). Его коммерциализация к концу 30-х годов (танцевальные разновидности).

Рэгтайм – происхождение термина “рэгтайм”. Общее понятие рэгтайм как самобытного американского фортепианного жанра, сложившегося в последней четверти XIX века. Формирование жанра рэгтайм под влиянием некоторых архаических разновидностей негритянской инструментальной музыки, негритянских танцев (кэйкуок и др.), менестрельных песен (кун – сонг) и бытовой музыки белых (марш, полька, лансье, кадрили и т.д.). Роль менестрельного театра в развитии жанра рэгтайм. Система музыкально – выразительных средств жанра рэгтайм, синтезирующая афроамериканские и европейские музыкальные элементы. “Классический рэгтайм”. Творчество С.Джоплина.

Роль белых музыкантов в развитии и распространении рэгтайма. Социально – экономические причины его расцвета и популярности в период 1886 – 1917 гг. Коммерциализация жанра рэгтайм. Сохранение индивидуальности жанра в практике виднейших негритянских музыкантов (Фердинанда “Джелли Ролл” Мортон, Уилли “Лайона” Смитта, Джеймса П. Джонсона, Томаса “Фэтса” Уоллера и др).

Примерный музыкальный материал:

Трудовая песня “Берись за молот”, исп. Гудди Ледбетер и ансам. “Голдн Гэйт Джюбили Сигерс”;

Спиричиел “Ландыш”;

Джюбили “Когда маршируют святые”;

Госпел “Никто не испытал столько бед, как я” исп. Михелия Джексон;

А.Дворжак – симфония “Из Нового Света”, I часть, вторая побочная партия (цитата из сприричиел “Свинг Лоу”);

Блюз “Слишком поздно плакать”, исп. Лонни Джонсон;

Блюз “Наводнение”, исп. Бесси Смитт;

У.Хэнди - “Сент – Луис – блюз”, исп. Л.Армстронг;

Дж.Гершвин – “Рапсодия в блюзовых тонах”, исп. А.Цфасман;

Мид “Лакс” Льюис – буги – вуги “Хонки – тонк – трэйн”;

Кэйкуок “Богослужение в Джорджинии”;

К.Дебюсси - “Кукольный кэйкуок” из фортепианного цикла “Детский уголок”;

С.Джоплин – “Рэгтайм кленового листа”, исп. Ф. “Джелли Ролл” Мортон;

Спенсер Уильямс - “Я одинок”, исп. Т. “Фэтс” Уоллер;

Джеймс П. Джонсон – “ Каролина – шаут”.

Тема 23. Традиционный джаз. Архаический джаз, предпосылки возникновения разновидности. Классический джаз.

Создание исторических, социальных, культурных предпосылок для возникновения архаического (фольклорного) джаза. Особая роль культуры цветных креолов в его формировании. Освоение цветными музыкантами европейского инструментария. Разновидности архаического джаза: сольные, вокальные и инструментальные негритянские фольклорные жанры (барелл – хаус, негритянский рэгтайм, вокальный и гитарный блюз, банджо – плэйинг и т.д.), оркестры с использованием примитивных самодельных инструментов (спэзм – бэнды, скиффл), негритянские и креольские “марширующие оркестры” и т.д. Характерные черты раннего джаза.

Примерный музыкальный материал:

Блюз “Большая медведица”, исп. “Кинг” Оливерс Креол Джаз Бэнд;

“Доктор Джаз”, исп. “Джелли Ролл” Мортон’с Рэд Хот Пепперс”;

С.Джоплин – “Рэгтайм кленового листа”, исп. Сидни Беше и его ансамбль “Нью –

Орлеанс Фитоурмес”;;“Ливери Стэбл блюз”, исп. “Ориджинл Диксиленд Джаз

Бэнд”;;“Блюз западной окраины,” исп. ансамбль “Хот Файв” Л.Армстронга.

Тема 24. Ново-Орлеанский джаз.

Основополагающее значение новоорлеанского стиля в классический период истории джаза. Его формирование на основе афроамериканского фольклора, музыки цветных креолов и архаического джаза. Характерный состав классического джаз – бэнда. Стилистические особенности новоорлеанского джаза. Чарльз “Бадди” Болден и его “Рэгтайм – Бэнд”. Распространение негритянского джаза за пределы Нового Орлеана.

Новоорлеанский диксиленд. Происхождение термина.

Возникновение диксиленда в результате подражания белых музыкантов негритянским образцам классического джаза. Первый диксиленд – бэнд п/у Джека Лэйна. Начало гастролей диксилендовых капелл (“Том Браун’с Бэнд”). Роль “ориджинел Диксиленд Джаза в США и Европе. Основополагающая роль рэгтайма и музыки “марширующих оркестров” в формировании стиля игры ранних диксилендов. Постепенное овладение импровизационной техникой, выразительными средствами и приемами негритянского фольклора. Проникновение в самобытную природу негритянского джаза музыкантов второго поколения диксиленда.

Новоорлеано – чикагский стиль – следующая фаза развития негритянского новоорлеанского джаза. “Переселение” джаза в Чикаго в результате миграции негритянского населения на север. Первые записи негритянских джазовых оркестров на пластинку (“Кид Ори Саншайн Оркестра”, 1921 год). Период расцвета негритянского чикагского джаза (1923 – 1928 гг.) Достижение профессионального, концертного уровня его ведущими исполнителями.

Тема 25. Луи Армстронг.

Луи Армстронг (англ. Louis Daniel «Satchmo» Armstrong; 4 августа 1901, Новый Орлеан, Луизиана — 6 июля 1971, Нью-Йорк) — американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Оказал (наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером, Майлзом Дэвисом и Джоном Колтрейном) наибольшее влияние на развитие джаза, и много сделал для его популяризации во всем мире.

Примерный музыкальный материал:

WhatAWonderfulWorld - Madagascar - OST / Мадагаскар - Саундтрек

Go Down Moses

Summertime

Hello Dolly - Scary Movie 2 - OST / ОченьСтрашноеКино 2 - Саундтрек

What A Wonderful World

La Vie En Rose - Wall-E - OST / Валли - Саундтрек

What a Wonderful World

Go Down Moses

Hello, Dolly

Тема 26. Джаз переходного периода. Чикагский стиль. Биг-бенды. Джаз переходного периода.**Чикагский стиль**

Формирование с начала 20-х годов в среде белой чикагской молодёжи чикагского стиля на основе новоорлеанского стиля и диксиленда. Его промежуточное положение между новоорлеанским джазом и свингом. Характерные черты чикагского стиля. Его ведущие исполнители (Леон “Бикс” Бэйдербек, Фрэнк Трамбауэр, Фрэнк Тешемахер, Бад Фримен, Джек Тигарден, Ред Николс и др.). Значение чикагского стиля для возникновения и развития биг – бэндов, свит – музыки и современного джаза.

Появление в 20-х годах плеяды образованных негритянских джазовых музыкантов. Возникновение ранних негритянских биг – бэндов (п./у Флетчера Хендерсона, Бенни

Моутена, Луиса Рассела, “Дюка” Эллингтона, Чика Уэбба и др.) Формирование на их основе стиля свинг. Значение творческой деятельности Ф. Хендерсона в истории свинга (открытие Ф. Хендерсоном и Д.Редменом нового принципа игры оркестра, основанного на противопоставлении однородных оркестровых групп; создание новаторских аранжировок; влияние на крупнейших джазовых исполнителей и т.д). Развитие техники рифов в оркестре Бенни Моутена.

Примерный музыкальный материал:

“Напевая блюз” исп. ансамбль п/у Ф.Трамбауэра;

Унифри – Боутелже – “Китайский мальчик”, исп. ансамбль п/у Джимми МакПартленда;

Ф.Хендерсон – “Завершение”, исп. биг – бэнд п/у Ф.Хендерсона; Б. Бас тер – Моутен –

“Моутен – свинг”, исп биг – бэнд п/у Б.Моутена.

Тема 27. Дюк Эллингтон.

Дюк Эллингтон— американский руководитель джаз-оркестра, джазовый композитор, аранжировщик и пианист. Один из наиболее известных джазовых музыкантов XX века.

Примерный музыкальный материал:

Jingle Bells

In A Sentimental Mood

Caravan

Truckin'

Melancholia

Тема 28. Классический свинг. Пенни Гудмен.

Свит-музыка 20-30-х годов.

Классический свинг. Ритм – энд – блюз.

Формирование классического свингового стиля в первой половине 30-х годов и его отличительные признаки. Биг-бэнд. Особенности его инструментального состава, группировки инструментов, исполнительской техники. Нью – Йорк – оплот индустрии развлечений – главный центр развития биг – бэндов.

“Эра свинга” (1935 – 1945 гг.) и её “законодатель” биг – бэнд Бенни Гудмена.

Гармоничное сочетание традиций негритянского джаза с европейской исполнительской манерой. Б.Гудмен – основоположник смешанных джазовых составов с участием негритянских и белых музыкантов (Чарли Кричиэн, Тедди Уилсон и др.).

Творческие достижения биг – бэнда “Каунта” Бэйси: дальнейшее развитие техники рифов, новые принципы и методы игры, повлиявшие на становление современного джаза. Ведущие оркестровые исполнители.

Мастер музыкального колорита “Дюк” Эллингтон. Разнообразие стилевых тенденций в его творчестве (“Джангл”, “Муд” концертный). Другие направления творческой деятельности Эллингтона. Своеобразие коллективного творчества музыкантов его оркестра.

Возникновение с середины 30-х годов свинговых комбо.

Коммерциализация свинга к концу 30-х годов, превращение его в разновидность прикладной, танцевально – развлекательной музыки (свит – свинг).

Возрождение свинга в середине 50-х годов (модерн-свинг)

Разрастание оркестров и обновление стиля посредством заимствования из

Других джазовых направлений (оркестры “Дюка” Эллингтона, “Каунта” Бэйси, “Куинси” Джонса, Теда Джонса и Мела Луиса).

Понятие “мэйнстрима” как умеренно – прогрессивного направления, синтезирующего в рамках любого стиля традиционные и экспериментальные формы джаза.

Музыкальные примеры

Б.Гудмен – “Уан’ о клок джамп”;
 “Каунт” Бэйси – “Чероки”;
 “Дюк” Эллингтон – “Караван”
 “Дюк” Эллингтон – “Садись в поезд “А””;
 “Куинси “ Джонс – “Улица – тупик”;
 Дж. Палмер – “Уменя теперь новая девушка”, исп. ссекстет Б.Гудмена;
 Уинфри – Боутелже “Китайский мальчик” исп. трио Т. Уилсона;
 Р.Уайтинг – “Нет слов”, исп. А. Тэйтум;
 В.Дюк – “Апрель в Париже”, исп. Э.Гарнер;
 Р.Браун – “Танцевать весело”, исп. трио О. Питерсона;
 Дж. Гершвин – “Приятная работа”, исп. Б. Холидэй.

“Оджазированной коммерческой популярной музыка Бродвея – господствующая форма бытовой американской музыки 20-х – 30-х годов. Понятие свит – музыки. Возникновение свит – джаза – популярно – развлекательной танцевальной разновидности коммерциализированного джаза, родственной свит – музыке. Появление новой исполнительской вокальной техники (скэт, крунинг), развившейся впоследствии в свинге, современном джазе и популярной музыке. Творчество Д.Керна, Дж. Гершвина, К.Портера, В.Юманса и др. Жанр мюзикла. Эвергрин.

Возникновение раннего симфоджаза в результате заимствования из симфонической музыки приёмов композиции, оркестровки и т.д, а также привнесения джазовых элементов (П. Уайтмен, Ф. Грофе и др.) Завоевание джазом социального престижа. Роль симфоджаза в формировании свингового биг – бэнда. Продолжение его идей в ряде оркестровых стилей современного джаза. Распространение салонных и танцевальных оркестров, играющих в свит-стиле. Бенни Гудмен (Benny Goodman) – американский джазовый кларнетист и дирижер родился 30 мая 1909 года в Чикаго. В августе 1925 года музыкант получил приглашение в оркестр джазового барабанщика Бена Поллака (Ben Pollack), который тоже был родом из Чикаго. Там же он познакомился с Гленном Миллером, дружба с которым длилась всю жизнь.

Примерный музыкальный материал:

В.Юманс – песня “Чай вдвоём” из мюзикла “Нет, нет, Нанетте”, исп. Э.Фитцджеральд;
 Дж. Герман – песня “Хелло, Долли” из мюзикла “Хелло, Долли”, исп. Л.Армстронг;
 П. Уайтмен – Фантазия на темы популярных мелодий; Ф. Лоу – песня “Улица, где ты живешь” из мюзикла “Моя прекрасная леди”, исп. Нат “Кинг” Коул.

Тема 29. Ритм-энд - блюз. Биг-бенд «Каунт Бэйси»

Ритм – энд – блюз.

Возникновение негритянского вокально – инструментального стиля ритм – энд – блюз в результате объединения традиций блюза и госпел с особенностями свингового оркестра.

Состав ансамбля, играющего в стиле ритм – энд – блюз.

Общие черты и различия ритм – энд – блюзового и классического блюза.

Ритм – энд – блюз – одна из ранних форм негритянской рок – музыки. Коммерческая модификация ритм – энд – блюза – модный танец 50-х годов рок-н-ролл. Значение термина рок – н – ролл и его первое появление в текстах джазовых песен 20-х годов и на пластинках. Включение композиций стиля рок – н – ролл в репертуар свинговых оркестров.

Примерный музыкальный материал:

“Бэйсин стрит блюз”, исп. Рэй Чарльз;

Мадди Уотерс – “Перекасти поле”;
 “Ред” Гарланд – Э.Разаф – “В настроении”, из к – ф “Серенада солнечной долины”.

Тема 30. Э.Фицджеральд.

Американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации. 13-кратный лауреат премии «Грэмми»; лауреат Национальной медали искусств, Президентской медали Свободы, кавалер Ордена Искусств и литературы и многих других почётных наград. За свою 50-летнюю карьеру выпустила около 90 альбомов и сборников - как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом, Куинси Джонсом, Каунтом Бэйси, Джо Пассом, Оскаром Питерсоном.

Примерный музыкальный материал:

CryMeARiver
 Ella Fitzgerald feat. The Paul Smith Quartet
 Summertime Live In Berlin/1960
 All That Jazz
 Dream A Little Dream Of Me
 The Man I Love
 Hello Dolly
 Autumn in New York

Тема 31. Современный джаз.

Общее понятие современного джаза как группы джазовых стилей и направлений с конца 30-х годов до настоящего времени. Нью – Йорк – один из очагов возникновения современного джаза. Влияние на его формирование активизирующегося движения негров за гражданские права.

Группа джазовых стилей. Боп (бибоп).

Биг-бэнд-бибоп.

Хард-боб

Боп (бибоп). Происхождение термина. Боп – первый значительный стиль современного джаза, сформировавшийся к началу 40-х годов. Эксперименты “бопера” в области джазовых комбо (“Минтонс Клаб”). Важнейшие тенденции, характеризующие данный стиль (модернизация блюзовых традиций, примат сольной импровизации, новаторство в области мелодики, фразировки, гармонического языка, метроритма и формы).

Биг-бэнд-бибоп – ответвление стиля бибоп, связанное с биг – бэндом. Применение элементов боба в условиях биг – бэнда нового типа (оркестр Гиллеспи, 1945 г.) Эксперименты в области афрокубинского джаза. Боп – скэт.

Прогрессив – один из стилей концертного джаза, возникший в первой половине 40-х годов на основе традиций свингового биг-бэнда (творческие опыты Эллингтона, новшества боба, кула, достижения оркестров симфоджаза и современной симфонической музыки). Продолжение экспериментов в области афрокубинского джаза. Прогрессив – подукт творчества белых музыкантов. Оркестры С. Кентона, В.Германа, Дж. Рассела и др.

Хард – боп (твёрдый, жёсткий боп). Обращение ведущих молодых джазменов к жанрам афроамериканского фольклора (воздействие ритм – энд – блюза). Возникновение с начала 50-х годов экспрессивного, ориентирующегося на блюзовую традицию стиля

негритянского джаза хард – боп. Квнтет Х.Сильвера, “Сонни” Роллинс, “Джаз – мессенджер”

А.Блэйки. Разработка музыкантами хард – бопа стиля “фанки”, родственного архаической культовой негритянской музыке и джазовому стилю “соул, ориентирующегося на традиции блюза и афроамериканского фольклора.

Тема 32. Кул джаз

Кул – джаз – (холодный джаз). Предпосылки его возникновения в конце 40-х годов. Влияние творчества Бейдербека, Янга, негритянских джазменов – боперов. Радикальное изменение “настроения” джазовой музыки с приходом стиля кул. Усложнение гармонического языка, полифонизация фактуры, отход от некоторых традиций “хот” – джаза и т.д. Основополагающая роль белых джазовых музыкантов в разработке данного стиля.

Примерный музыкальный материал:

Уилямс Льюис – “Как Высоко луна”, исп. Э. Фитцджеральд;

Ч. Паркер – “Чехарда”;

Дж. Джонсон – “Жалоба”, исп. М.Дэвис;

Л. Бонфа – “Утро карнавала”, исп. А. Жильберта;

“Сонни” Роллинс – “Мост”;

Тема 33. Босса-нова джаз.

Модальный джаз.

Боссанова – джаз как результат синтеза бразильской самбы, свит – музыки и кул – джаза (50 – е годы).

Модальный джаз. Основные принципы его музыкальной организации. Ведущие исполнители.

Фри – джаз (свободный джаз). Причины его возникновения. Характерные черты стиля (культ свободной индивидуальной и групповой импровизации, широкое применение полиметрии, эксперименты в области атональности, додекафонии, сериальности, свободных форм и т.д). Ведущие музыканты

фри – джаза: Сесил Тейлор, Орнетт Коулмен, Арчи Шепп, Чарли Мингус.

Джон Колтрэйн и его роль в развитии современного джаза и рок – музыки (в широком смысле).

Стилевое направление джаз – рок. Его формирование на основе джаза и рок – музыки. Ведущие представители.

Стилевое направление фьюжн (сплав, слияние). Его возникновение в 70 – е годы в результате синтеза джаз – рока, элементов европейской академической музыки и неевропейского фольклора.

В. Герман – “Гори мой огонь”;

А. Блэйки и “Джаз мессенджер” – “У меня был мяч”;

Дж. Колтрэйн – “Алабама”;

Ч. Мингус – “Инхибиция”;

Джордж Рассел - “Ракеты”;

О. Коулмен – “Фри джаз”;

Ч. Кория – “Хрустальная тишина”.

Джаз в других регионах мира

Распространение афроамериканского фольклора, менестрельной эстрады и джаза за пределами США: выступления американских негров в Европе с середины XIX века: европейские гастроли менестрельных трупп и джазовых музыкантов в период между первой и второй мировыми войнами. Интерес европейских музыкантов к джазу: создание

произведений, навеянных афроамериканским фольклором и джазом, издание первых музыковедческих работ, открытие джаз – клубов и специальных рубрик в журналах, появление первых джазовых исполнителей (Дж.Рейнгарт, С. Граппелли). Париж Брюссель и Лондон – центры европейского джаза до второй мировой войны.

Запрещение джаза в Германии и странах, принадлежавших к фашистскому блоку. Широкое распространение джаза в послевоенный период в странах Европы, Азии, Латинской Америки, в Австралии, Канаде, СССР. Разнообразие стилей, направлений, жанров, форм бытования. Возникновение национальных школ. (“четвёртое течение”)

Примерный музыкальный материал:

С.Джоплин – “Ориджинл рэг”, исп. ансам. “Джаз – Фиддлерс”

В.А. Моцарт – Вариации на тему “Ah, vous dirai-je, Maman”, исп. ансамбль “Свингл Сингерс”;

А. Макович – “Танцуя на пальцах”;

“Киото (древняя столица), исп. джаз- оркестр “Шарпс энд Флэтс”;

Ф.Эмилио - “Ритмы румбы”, исп. трио п/у Ф. Эмилио;

Дж. Гершвин – “Хочу обнять тебя”, исп. А. Товмосян и джаз – оркестр п/у О. Лундстрема.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса

Тема 1. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания.

Примерный музыкальный материал:

А.К.Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

Темы 2-3.Творческий облик А.Н. Скрябина. Фортепианное творчество.

Симфоническое творчество.

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание

порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Примерный музыкальный материал:

Прелюдии op. 11,

этюды *dismoll* соч.8 №12.

«Поэма экстаза»; «Прометей» (Поэма огня)

Темы 4-5. Творческий облик С.В. Рахманинова. Фортепианное творчество.

Опера «Алеко»

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

Примерный музыкальный материал:

Романсы,

фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).

Вокализ

Опера «Алеко»

Тема 4. Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балеты «Петрушка», «Жар-птица».

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского И.

И. Ф. Стравинский. Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии.

Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» — прослушивание с комментариями.

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Примерный музыкальный материал:

«Прибаутки»;

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;
Смерть Петрушки 4 к.

Появление Жар-Птицы
Поганый Пляс Кощея Царства (Из Балета "Жар-Птица")
Жар-Птица. Финал
Заколдованный Сад Кащея.
Танец Кощея
Игра Царевен Золотыми Яблочками.
Пленение Иваном-Царевичем Жар-Птицы

Тема 8. Отечественная музыкальная культура XX века.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей.

Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров.

Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в,

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи Фета Ал. «Осень»;

Губайдулина С, «Deepfundus»;

Гаврилин В. «Русская тетрадь» (произведение на выбор);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет».

Темы 9-12. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта».

Фортепианная музыка.

Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Примерный музыкальный материал:

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта».

Симфония №7.

Прокофьев С. Балет «Стальной скок»: «Молоты» (10 ч.);

Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso, 3 д.;

Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея, 2 к;

Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 2 д.;

Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес ор.12. Работа с нотным текстом.

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и раздельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»,

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно).

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»:

Вступление, Ромео,

Улица просыпается, 1 д., 1 к.;

Джульетта-девочка,

Танец рыцарей,

Меркуцио,

Сцена у балкона, 1 д., 2 к.;

Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.;

Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии №1, «Классической» (1917)

Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева. Язык XX в. в «Классической» симфонии Прокофьева.

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая»

Тема 13-15. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.

Фортепианные произведения. Квintет соль минор. «Джазовая сюита».

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта. Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилевое своеобразие,

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича,

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии.

Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные

годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа.

Признание музыки Шостаковича в мире.

Примерный музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.),

Симфония №11 (1 часть)

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»

Струнный квартет №8 (2 часть)

Романсы на стихи Долматовского,

Музыка (романс) к кинофильму «Овод»; Симфония №7.; Прелюдии и фуги.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру.

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Цикл «24 прелюдии и фуги» op. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Примерный музыкальный материал:

ХТК «24 прелюдии и фуги» op, 87, Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор.

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Примерный музыкальный материал.

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (по выбору преподавателя)

«Джазовая сюита».

Тема 16. А.И.Хачатурян. Обзор творчества.

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян. А. Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35,

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к., Смерть гладиатора, 2 д., 4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Кросса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к.,

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Тема 17. Г.В.Свиридов. Обзор творчества.

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора,

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.);

«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);

Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);

Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;

Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».

Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 ч.)

Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема «нового в вечном, вечного в новом».

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 ч.).

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Примерный музыкальный материал:

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель».

Тема 18. Композиторы второй половины XX века.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем. ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в.— документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Тема 19. Р.Щедрин, В.А.Гаврилин, А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулина, С.М.Слонимский, А.П.Петров.

Р.Щедрин

Творческий портрет

Крупнейший композитор второй половины XX в. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка) бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз...). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров.

Примерный музыкальный материал:

Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент);

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод; 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих.

«Юмореска» для фортепиано.

Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»,

«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. — муза балета Щедрина, История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Базе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Шнитке А.

Творческий портрет

Неординарная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Примерный музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»;

Хоровой концерт (1 ч) «О, повелитель сущего всего»;

Concertogrosso № 1, Прелюдия (1 ч.).

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты,

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Денисов Э.

Творческий портрет

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова. Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э.

Примерный музыкальный материал:

Денисов Э. Романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио;

Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.);

Камерная симфония № 1 (1 ч.).

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи Фета А. «Осень»;

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь».

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта вс. цикле для хора а capella «Приход весны» на стихи Фета. А. (1984)

Музыкальный материал:

Денисов Э. Цикл для хора а capella «Приход весны»,

Губайдулина С.

Творческий портрет

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушие. Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада.

Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в.

Примерный музыкальный материал:

Губайдулина С. «Deprofundus»; Симфония для оркестра, соло ударных и мещо-сопрано «Час души» (фрагмент)

Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле».

Слонимский С.

Творческий портрет.

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент, Поиск новых средств

выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора.

Вокальное мышление композитора, Дар импровизатора.

Примерный музыкальный материал:

Слонимский С. Концерт-буфф, импровизация,

Славянский концерт для органа, и струнного оркестра.

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества:

«Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки».

Тищенко Б.

Творческий портрет

Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными традициями русского народа.

Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия.

Метроритм — важнейший элемент музыкального языка.

Примерный музыкальный материал:

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);

«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале», «Диковинные звери»; Концерт для арфы.

Гаврилин В.

Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина,

Примерный музыкальный материал:

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;

«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

Тема 20. Советский джаз в 20-30 годы XX.

Пути развития джаза в СССР – отражение многообразных процессов, происходящих в отечественной музыкальной культуре. Тесная связь советского эстрадно – джазового искусства с различными видами и жанрами художественного творчества. Профессиональная и самодеятельная формы его существования.

Период становления джаза (20 – 50 гг.) Зарубежные поездки советских музыкантов, гастроли негритянских ансамблей в СССР. Их роль в возникновении первых советских эстрадно – джазовых коллективов. Воздействие бытовавшей музыки (нэпманской, декадентской, пролетарской массовой, американской эстрады, джаза, танцевальной музыки и.т.д.) на репертуар, стиль игры и исполнительскую манеру этих коллективов. Возникновение профессиональных и любительских ансамблей, играющих псевдо и квази джазовую музыку. Эксцентрическая музыка к танцам и театральным представлениям (В. Парнах Л. Варпаховский). Концертные эстрадные оркестры популярно-развлекательной музыки (А. Цфасман, А. Варламов, Я. Скоморовский, В. Кнушевицкий). Театрализованные представления в духе мюзикхолльной эстрады, основанные на отечественном песенном материале (“Теаджаз” Л.Утёсова). Первые попытки советской музыкальной критики разграничить легкожанровую эстраду, бытовую танцевальную музыку и джаз (С. Колбасьев, С. Гинзбург, Н.Малько).

Ассимиляция элементов джаза советской массовой песней 30-х годов. “Песенный джаз” И. Дунаевского и его последователей (М. Блантера, братьев Покрасс. Ю. Хайта, В. Соловьёва – Седова и др.) . Предложения советской песни для эстрадных оркестров и их

роль в создании оркестрового репертуара (Л. Дидерихс, Н. Мних и другие). Распространение эстрадной музыки джазовой ориентации посредством кино, радио, грамзаписи, концертов. Постепенное формирование различий между эстрадной и джазовой музыкой.

Организация новых эстрадно – джазовых оркестров. Госджаза СССР, джаз – оркестра союзных республик.

Советское эстрадно – джазовое искусство в годы Великой Отечественной войны: выступления на фронтах и в тылу (оркестры п/у А. Цфасмана, А. Варламова, Б. Карамышева, А. Семёнова, К. Шульженко и других); организация профессиональных военных эстрадных оркестров (п/у В.Людвиковского, Н.Минха, Я. Скоморовского и других); патриотическое содержание произведений концертных программ (программа “Страна героев” “Теа – джаза” п/у Б. Ренского, “Бей врага”, “Теа Джаза” Л.Утёсова, фантазии “Славянская” и “Богатырская”); передача средств от концертов в фонд обороны.

Период конца 50-х первой половины 80-х гг. Возникновение различных джазовых стилей, направлений, жанров и их дальнейшая эволюция.

Расцвет советско – джазового искусства в 60 – е годы. Формирование молодёжных музыкальных коллективов и разнообразие их исполнительских стилей. Преобладание малых самостоятельных ансамблей импровизационного джаза. Творческие поиски и находки джазменов – профессионалов и любителей (молодёжный оркестр ЦДРИ; “Восьмёрка” п/у Ю.Саульского; диксиленд В. Рубашевского; джаз оркестр п/у Ю.Саульского и другие; малые ансамбли импровизационного джаза п/у Г. Гараняна, Н.Громина, Г.Гольштейна, Г. Лукьянова, И. Бриля, В. Сакуна и других). Достижения в области джазовой композиции и аранжировки. Творчество А. Бабаджаняна, А. Эшпая, Ю. Сакльского, В. Людвиковского, А.Кальварского, Б. Рычкова, Г.Гараняна, Б.Троцюка, М.Кажлаева, И. Якушенко и др. Два направления в развитии советского джаза с 60-х годов: ориентация на уже существующие сложившиеся джазовые традиции (диксиленд, свинговый биг – бэнд, боп, “третье течение”, авангард); создание национальных школ джаза на основе советской массовой песни и фольклора народов СССР. Отнесение джаза поп – музыкой в 70 – 80 гг. и тенденция к синтезу её с джазом (джаз – рок, фьюжи).

Общественно – просветительская деятельность в области джаза: организация джаз – клубов, радио и телепередач, расширение фонда грамзаписей, появление специальной литературы, открытие эстрадных отделений в музыкальных вузах, училищах и школах, участие во всесоюзных и международных джазовых фестивалях и т.д.

Примерный музыкальный материал:

Грузинская народная песня “Сулико”, исп. “Теа – джаз” Л. Утёсова;

Ч.Чаплин – “Вальс”, исп. джаз – оркестр п/у Я.Скоморовского;

А.Цфасман – “Неудачное свидание”, исп. А.Цфасман;

Г.Уоррен – Н. Коваль – “На карнавале”, исп. джаз – оркестр п/у А.Варламова;

М. Табачников – “Мама”, исп. К. Шульженко и джаз-оркестр п/у А. Семенова;

М.Блантер – “Катюша”, исп. джаз – оркестр п/у В. Кнушевицкого;

Молдавские народные мелодии, исп. ленинградский диксиленд.

Композиция на тему азербайджанской народной песни ”В саду”, исп. джаз – ансамбль п/у Вагифа Мустафы-Заде

“Пляши, коляда”, исп. ансамбль п/у И.Назарука;

М. Кажлаев – “Крутые повороты”, исп. оркестр п/у К.Назаретова;

Ю.Саульский - “Дети спят”, исп. Л.Чижик и джаз – ансамбль

А.Кролл – “Рэг – Диски” из к/ф “Мы из джаза”;

И.Дунаевский “Весна идёт”, исп. ансамбль “Мелодия” п/у Б.Фрумкина;

А.Эшпай – “Забытый мотив”, исп. джаз-оркестр п/у В. Василевского;
 А.Новиков – “Футбольная песенка”, исп. “Капелла Диски” п/у Л.Лебедева;
 Фантазия на тему русской народной песни “Отдавали смолоду”, исп. ансамбль
 “Аллегро” п/у Н. Левиновского;
 Г. Лукьянов – “Золотые руки Сильвера”, исп. ансамбль “Каданс” п/у Г. Лукьянова;
 А.Козлов – “Посвящение Махавишну” исп. джаз – рок ансамбль “Арсенал”
 п/у А. Козлова;
 “Джазовые контрасты” исп. трио В.Ганелина;
 Ч. Паркер – “Орнитология”, исп. Т. Огансян и ансамбль п/у И. Бриля;

Тема 21. Начало профессионального джаза Л. Утесов, А. Варламов, А. Цфасман.

Создание в 1927 году оркестра под управлением **Александра Цфасмана** («АМА-джаз») в Москве и почти одновременно с ним оркестра под управлением **Леопольда Теплицкого** в Ленинграде, положило начало профессиональному джазу в СССР. Репертуар этих оркестров составляли, в основном, произведения зарубежных авторов, джазовые транскрипции сочинений композиторов-классиков, блюзы и спиричуэлс. Теплицкий, командированный Наркомпросом в Нью-Йорк и Филадельфию с целью изучения музыки для немых фильмов, возвратился в Ленинград под большим впечатлением от оркестра Пола Уайтмена. Стиль оркестра П. Уайтмена, внешне блестящий и отточенный, хотя и не являлся подлинным джазом, тем не менее сыграл значительную роль в его развитии. Стиль этого оркестра вошел в историю под названием «симфоджаз».

Тема 22. Исаак Дунаевский и джаз.

Исаак Дунаевский принадлежит к плеяде самых талантливых и профессиональных композиторов российской массовой и популярной музыки. Его появление совпало с благоприятной ситуацией, сложившейся на рубеже 20-х – 30-х годов, когда энтузиазм, связанный со строительством социализма успешно сочетался с либеральным отношением к Западу. Дунаевский поднялся на этой волне и стал первым в России крупным эстрадным композитором, который навёл мосты с западной культурой. Советский композитор и дирижёр, музыкальный педагог. Автор 11 оперетт и 4 балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен, народный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий.

Тема 23. Джаз в годы войны.

Во время Великой Отечественной войны советское музыкальное искусство активно способствовало мобилизации духовных сил народа для победы над фашизмом. Советская джазовая и эстрадная музыка как часть советской музыкальной культуры также в течение всех военных лет своим мажорным, жизнеутверждающим искусством вселяла оптимизм, укрепляла моральный дух на фронте и в тылу, способствовала непоколебимой уверенности в разгроме врага.

С первых же дней войны музыканты включаются в фронтовую жизнь. Джаз-оркестры в кратчайшие сроки подготавливают свои новые программы и выезжают на фронт. На фронтах выступали эстрадные и джазовые оркестры Александра Варламова, Александра Цфасмана, Виктора Кнушевицкого, Бориса Карамышева, Клавдии Шульженко, Дмитрия Покрасса, Леонида Утесова, Исаака Дунаевского, Бориса Ренского, Юрия Лаврентьева, Якова Скоморовского, Николая Минхаи многие другие. А сколько самодеятельных ансамблей и оркестров организовывалось в воинских частях! В годы Великой Отечественной войны советский джаз больше тяготел к песенным жанрам. В этот период было создано много прекрасных песен. Рожденные в военные годы, они живут до сих пор. Высокий духовный настрой этих песен обеспечил им долгую жизнь и после победоносного окончания войны. Такие песни, как «**Темная ночь**» Н. Богословского, «**Вечер на рейде**» В. Соловьева-Седого живут сегодня не только как произведения песенного жанра, но и как инструментальные джазовые композиции.

Тема 24. Джаз 50-х годов. Оркестр О.Лундстрема.

В послевоенный период постепенно начали определяться дальнейшие пути развития джаза в СССР. Заметнее стало тяготение оркестров к различным жанрам. Музыканты-фронтвики стали ведущими в составе эстрадного оркестра Всесоюзного радио. Им руководил **В. Кнушевицкий**, тогда было сделано много записей легкой музыки, написанной Д. Шостаковичем, В. Соловьевым-Седым, М. Блантером, А. Цфасманом, Ю. Милютиным, А. Полонским, А. Арским, В. Кнушевицким, А. Айвазяном и др.

В 1946 году **Александр Цфасман** организовал большой эстрадный оркестр («Симфоджаз») при театре «Эрмитаж». В этот оркестр пришло много талантливых молодых музыкантов — выпускников консерватории. Впоследствии их можно было видеть в числе лучших советских инструменталистов.

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема — один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга. Основан в 1934 г. в городе Харбине детьми работников Китайско-Восточной железной дороги. Бессменным руководителем оркестра в течение 70 лет был Олег Леонидович Лундстрем. Лундстрем начинает работу над аранжировкой русских песен в джазовой обработке. Такие музыкальные произведения, как «Песня о капитане» И. О. Дунаевского, «Чужие города» А. Н. Вертинского, «Катюша» М. И. Блантера и многие другие, приносят ему ещё большой успех на огромном конкурентном рынке биг-бендов. Таких коллективов в городе было более сорока, включая известный оркестр, в котором играл Бак Клейтон. Но, как бы там ни было, пресса Шанхая называла Лундстрема «королём джаза Дальнего Востока».

В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, участники оркестра в полном составе подают заявления в консульство СССР в Шанхае с просьбой отправить их на фронт добровольцами, но все до единого получают отказ. Это было вызвано тем, что к тому времени начиналась государственная борьба с космополитизмом. Советская власть рассматривала джаз как идеологически чуждое музыкальное направление и как форму «разлагающего влияния» на советских людей со стороны Запада.

В 1947 году коллективу Лундстрема в полном составе было разрешено вернуться в СССР, при этом были предложены несколько городов для проживания. Их выбор пал на город Казань, так как в нём находилась консерватория, ныне — Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова.

Все участники оркестра в 1948 году поступают учиться в консерваторию. Лундстрем делает обработки татарских песен в инструментальном и вокальном исполнении. С этого момента оркестр даёт разовые выступления, а после начинает составлять программы концертов. В этом ему помогает художественный руководитель Татарской государственной филармонии, композитор А. С. Ключарев, который смог увидеть потенциал джазового оркестра.

К 1955 году весь коллектив оркестра окончил обучение в консерватории. Первый их шаг к завоёвыванию сердец публики, это запись на местном радио, а в последующем запись грампластинки, которая состояла из серии пьес татарских композиторов в джазовой обработке Лундстрема. В этом же году Ключарев помогает оркестру выйти на большую сцену Казанского драматического театра, где тот даёт серию концертов.

1 октября 1956 по приказу Министерства культуры РСФСР был создан концертно-эстрадный оркестр под руководством Олега Лундстрема в системе всероссийского гастрольно-концертного объединения. С этого времени для оркестра началась гастрольная жизнь. Было проведено более десяти тысяч концертов на территории бывшего СССР и за рубежом. В 1998 году оркестр Олега Лундстрема впервые выступил в Большом зале Московской консерватории.

В настоящее время художественным руководителем и главным дирижёром оркестра является Народный артист России Борис Михайлович Фрумкин.

Тема 25. Джаз 60-70-х годов.

В конце 50-х — начале 60-х гг. советский джаз вышел на новые рубежи. Отношение к джазу как к серьёзному виду музыкального искусства, глубокое изучение основ джазовой музыки, пристальное внимание к более современным течениям джаза, возрастающий интерес к фольклору народов нашей страны, овладение профессиональным мастерством игры на инструментах, постижение искусства ансамблевой игры в большом оркестре. И, наконец, самое важное — молодые музыканты пришли к проникновению в тайны сложнейшего искусства импровизации.

В конце 50-х годов в Москве появилась группа тогда еще совсем юных музыкантов, которая называлась «золотая Восьмерка». В нее входили саксофонисты Георгий Гаранян и Алексей Зубов, трубач Виктор Зельченко, тромбонист Константин Бахолдин, пианист Юрий Рычков, ударник Александр Салганик. Эта группа стала основой молодежного оркестра ЦДРИ (вначале им руководил Борис Фиготин, затем — Юрий Саульский), получившего на джазовом конкурсе VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве серебряную медаль и звание лауреата. Общение с зарубежными коллегами стало очень важной вехой в развитии советского джаза.

Тема 26. Джаз последних 10-летий XX века.

В качестве тематического материала для композиций наряду с **мелодиями классического и современного джаза** продолжали использоваться известные **советские песенные темы**, разумеется, те, которые по своему гармоническому плану и интонационно-мелодическому строению могли найти органическое претворение в джазе. Среди них, конечно, и те «вечнозеленые» песни, которые много лет назад питали воображение джазовых музыкантов, и те новые песенные темы, которые возникали в эти годы (*Т. Хренников, А. Эшпай, А. Фаттах, А. Флярковский* и др.), также появился большой запас тем инструментальных; песенные же темы, кроме их аранжировок для биг-бэнда и комбо, чаще интерпретируются ансамблями стиля «диксиленд».

Тема 27. Рок в СССР. Рок-опера «Юнона и Авось». Музыка диско.

Два типа употребления термина “рок”;

- в историческом смысле (с учётом истоков, специфики музыкального языка, стилистики, инструментария и т.д) как музыки, ведущей своё происхождение от песенно – танцевальных жанров негритянского фольклора 20-х – 30-х годов, ритм – энд – блюза, кантри – энд – вестерн и рок – н – ролла;

- в качестве товарного ярлыка разнообразной поп – музыкальной продукции (без относительно к её стилистике).

Контркультурные и субкультурные тенденции в современной рок – музыке: выражение новой ценностной ориентации молодёжи, подъём её гражданской активности (молодёжные выступления 60-х годов, создание международной организации “Рок в оппозиции” в середине 70-х годов, движение “Рок против расизма”, “Рок против ракет” в конце 70-х – начале 80-х годов) и т.д

Три основных типа рок – музыки: поп – рок – облегчённый рок, ориентирующийся на массовую аудиторию поп – музыки (например, кантри – рок); мэйнстрим – рок (по аналогии с понятием мэйнстрим в джазе), связанный с историей становления рок – музыки и относящихся к её истокам (например, негритянский рок – н – ролл и ритм – энд – блюз, белый рок – н – ролл 50-х годов, ранняя бит – музыка, хард – рок, хэви – металл – рок и др.) авангардный рок (экспериментальные направления), соединяющий разнородные музыкальные стили (арт – рок, электрик – джаз – рок, авангардный рок).

Стили, направления рок – музыки 60 – 80-х г. и их ведущие представители фолк – рок (Б. Дилан, Донован); латино – американский рок (“Сантана”); регги - (Б.Марли); хард – рок (“Ху”, “Роллинг Стоунс”, “Фэмили”); хэви – металл – рок (“Лед Зеппелин”, “Дип Пёпл”, “Блэк Саббат”); арт – рок (Эмерсон, Лэйк энд Палмер, “Ренессанс”, “Дженесис”); авангардный рок (Ф.Заппа, “Софт Мэшин”, “Чикаго”); нюу вэйв (“Джэм”); панк (“Клэш”); ска (“Мэднесс”).

Произведения крупной формы; рок – оперы, мюзиклы на основе рока, рок – симфонии, рок – сюиты;

Соул – рок – разновидность рок – музыки, ассимилировавшая элементы вокального негритянского стиля соул (фанки), возникшего в середине 50-х годов на основе ритм – энд – блюза и госпел. Широкая популярность соул – рока в 60-е годы.

Рок-опера «Юнона и Авось». За 13 лет до появления Энигмы, Алексей Рыбников впервые соединил церковные хоры и эмбиент музыку на синтезаторе. Наш соотечественник впервые открыл миру новое измерение мистической музыки.

Примерный музыкальный материал:

Романс «Я тебя никогда не забуду»

Ария Резанова «Душой я бешено устал»

Сцена в церкви, молитва

Ария Пресвятой Девы

Песня моряков «Авось»

Плавание

Прибытие в Америку

Сцена на балу

Белый шиповник

Примерный музыкальный материал:

Ч. Берри - “Рождество”;

Б.Хэйли и анс. “Кометы” – “Рок вокруг часов”;

Анс. “Сантана” – “Крестьянка”;

Б.Марли – “Исход”;

Анс.”Лед Зеппелин” – “Покоритель сердец”;

Эмерсон, Лэйк и Палмер – “Картинки с выставки” (по Мусоргскому);

А.Андерсон – “Большая наука”;

Анс.”Махавишину” – “Огненные птицы”;

Анс.”Рок – Отель” – “Рок – рокабилли”;

А.Фрэнклин – “Уважение”;

С.Уандер – “Предрассудок”.

Музыка диско

Происхождение термина “диско”. Музыка – диско – разновидность развлекательной песенно – танцевальной музыки, сформировавшейся к началу 70-х годов и продолжающей традиции направлений бит и мотаун. Отличительные особенности музыкального языка: специфическая мощная ритмика, пышные, эффектные аранжировки (преимущественное использование высоких солирующих голосов в сопровождении ритм – группы и струнных),

преобладание стремительных темпов, способность ассимилировать различные стилевые элементы (соул, регги, джаза, шлягера и.т.д) Стандартность тематически – образного содержания, коммерциализованность диско – музыки. Своеобразие форм бытования (диско – клубы, дискотеки).

Примерный музыкальный материал:

Г.Гейнор – “Хорошие люди”; А.Лир – “Загадка”; Р.Кречмер – “Диско”; В.Берковский, С.Никитин – Песенка Али – Бабы ”Что – то будет” из сказки ”Али-Баба и сорок разбойников”

Тема 28. Татарская музыкальная культура. Песенное народное творчество.

Мунаджаты, байты, деревенские, напевы, такмаки.

Песенная традиция сибирских татар богата и разнообразна по своему жанровому составу, тематике и интонационному строю. Основу их репертуара составляют лирические протяжные песни, деревенские напевы, такмаки и напевы книжного пения (байты и мунаджаты).

Татарский музыкальный фольклор. Особенности татарского музыкального фольклора. Определение фольклора. Особенности возникновения и бытования. Многожанровость древней музыки.

Особенности татарских мелодий: пентатоника, монодийный склад, орнаментальность ритма и мелодии, особенности исполнения.

Байт – древний жанр эпоса, рассказ на распев. Преобладающее значение слов. Простота мелодий. Большое количество куплетов (до 30 и больше). Исполнение нескольких текстов на одну мелодию. Сюжеты (исторические, семейно-бытовые, фантастические). Широкое распространение.

Мунаджат – монолог, размышление, жалоба. Продолжение древних языческих традиций. Поучительное содержание, наставление молодым. Особенности: отсутствие орнамента, нисходящее глissандо в конце мелодической фразы, зависимость ритма мелодии от ритма стиха, пульсация восьмыми с нечетным количеством долей. Книжные напевы – мелодии для распевания религиозной литературы.

Жанр лирической протяжной песни – озын кой. Богатство и разнообразие тематики этих песен. Широкий диапазон, богатый орнамент, длинные фразы, импровизационность, сложный изменчивый ритм, частое применение переменного размера. Один из самых распространенных жанров. Появление двухчастных песен с припевом, содержащих иные стилевые особенности. Формирование на основе припевов озын кой нового жанра – авыл койлэре (деревенские напевы).

Короткие напевы – любовные, шуточные темы, рассказ о случаях из повседневной жизни. Сходство с танцевальными мелодиями: четкие ритмы, повторность фраз, квадратные построения. Бытование напевов с разными текстами.

Такмак – более частое использование для сопровождения пляски, чем как песни. Ритмическое «притопывание» в конце фраз на устойчивых звуках. Бытование напевов с разными текстами. Сходство с частушками (шуточные, сатирические, пародийные куплеты).

Городские песни – появление в городе XIX века. Влияние городского бытового романса. Лад – мажор и минор, опора на Т, S, D. Движение мелодии по звукам трезвучий. Лирическое содержание. Исполнение с аккомпанементом гитары, мандолины, гармони, фортепиано.

Тема 29. Татарский фольклор в джазовой обработке.

Примерный музыкальный материал:

Записи Филармонического джаз-оркестра РТ

Тема 30. С. Сайдашев (музыкальные драмы)

Салих Замалетдинович Сайдашев – татарский композитор, дирижер, основоположник профессиональной национальной музыки. Он был первым, кто объединил традиции самобытного фольклора с современным звучанием профессиональных музыкальных инструментов, написал музыку к пьесам татарских драматургов.

Примерный музыкальный материал:

С. Сайдашев. Песня девушек (Өмэ жыры) из муз./др. "Наёмщик"

С. Сайдашев Вальс из муз. драмы Наёмщик

Тема 31. Ф. Яруллин (балет «Шурале»)

Фарид Яруллин - основоположник татарского национального балета. Либретто Ахмета Файзи и Леонида Якобсона по мотивам одноимённой поэмы Габдуллы Тукая, основанной на татарском фольклоре.

Примерный музыкальный материал:

Вступление (тема Былтыра) 04:41

Выход и вариация Шурале 02:45

Ф. Яруллин - балет "Шурале". Тэфтилэу. Танец девушек с платком 05:05

Баллада Сююмбике 03:17

Танец девушек. 04:41

Вариации Сююмбике и Былтыра. Финал 02:30

Танец Огненной Ведьмы и Шайтана 01:28

Танец девушек с платком 05:05

Вальс птиц 04:38

Свадебный танец 05:06

Пляска Шайтана

Соната для виолончели и фортепиано 06:43

Тема 32. Н. Жиганов (опера «Джалиль» или Симфония № 2 «Сабантуй» (1968)

— татарский советский композитор, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1957). Автор 16 симфоний, 8 опер, 3 балетов, многочисленных произведений камерной, вокальной, инструментальной и программной музыки.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №2 "Сабантуй

Мэххэбэт жыры (Песня любви) 03:41

Моя республика 01:10

Ария из оперы "Джалиль" прощай Казань 04:01

Тема 33. Р. Яхин (Концерт для ф-п с оркестром, романсы, прелюдии для ф-п)

советский татарский композитор, пианист и педагог. Народный артист СССР (1986).

Примерный музыкальный материал:

Гимн Татарстана

Рустем Яхин - Концерт для ф-но с оркестром фа минор.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

(Для учащихся по пятилетнему сроку обучения)

Содержание курса

Тема 1. Джаз и классическая музыка.

В музыкальной культуре XX века джаз занял прочные позиции и представляет собой неотделимую ее часть. Возникнув как искусство определенного региона, он быстро распространился далеко за пределы своей родины, став примечательной чертой общей панорамы современной музыки. «Если верно утверждение, что каждое столетие оставляет в истории искусства нечто свое, только ему одному свойственное,— писал Д. Рогаль-Левицкий,— то безусловно справедливым будет допущение, что джаз есть создание XX века и в полном смысле слова является его детищем».

За сравнительно короткий период своего существования джаз прошел нелегкий путь от кабачков Нового Орлеана до крупнейших концертных залов Америки и Европы, от архаических до сложных синтетических форм, разветвившись на множество различных школ и направлений. Динамичное развитие, стилистическое разнообразие, яркое исполнительское мастерство музыкантов обеспечили джазу стабильную популярность среди многочисленных почитателей.

Джаз оказал сильное воздействие на бытовую, танцевальную и легкую инструментальную музыку первой половины нынешнего столетия. Его черты можно обнаружить в песенном жанре и мюзикле. Джазовые интонации прослеживаются и в творчестве крупнейших композиторов XX века, чьи сочинения пронизаны его мотивами и ритмами во всевозможных преломлениях. Искусство джаза увлекало Дж. Гершвина и А. Копленда, Д. Мийо и М. Равеля, П. Хиндемита и И. Стравинского, А. Казеллу и П. Владигерова. Не прошли мимо него и советские композиторы — А. Александров, Р. Глиэр, Л. Полонинкин, Г. Попов, Д. Шостакович и другие.

В существующей литературе о джазе относительно широко освещены проблемы исполнительства, истоков, истории и теории этого направления в музыке. Однако, как справедливо отмечает М. Друскин, «вопрос о роли джаза в мировой музыкальной практике нашего времени — во всем своем объеме, еще не изучен. Влияние джаза, будучи продолжительным и прочным, во многом изменило наше представление о динамических свойствах музыкального искусства, приоткрыв дотоле неизведанные его возможности». Не изучен в достаточной степени и вопрос о влиянии джаза на композиторское творчество в сфере серьезной музыки. По этой причине из поля зрения исполнителей и исследователей до сих пор выпадает основательный пласт интересных произведений. Черты, присущие джазу, использовались композиторами в разных жанрах: операх и балетах, хоровых, симфонических и камерных сочинениях. И все же наиболее ярко элементы джазовой музыки прослеживаются в фортепианной литературе. Во второй половине 70-х годов на менестрельной эстраде появляется кекуок. Он быстро приобретает популярность и вскоре становится модным бальным танцем. Синкопированная мелодия и маршеобразный ритм кекуока послужили основой развившегося в 90-е годы рэгтайма. Его рождение венчает длительный процесс эволюции искусства менестрелей". Среди зачинателей рэгтайма — негритянский композитор и пианист Скотт Джоплин (1868—1917). Своим творчеством он поднял этот жанр до подлинных высот, создав его концертную форму. Мелодии рэгтайма, насыщенные острыми акцентами и характерными приемами, во многом напоминаящими звучание банджо, стали молниеносно распространяться по всей Америке и во второй половине 10-х годов покорили Европу. Рэгтайм является жанровым предшественником джаза и сыграл большую роль в его развитии. Специфичный и неповторимый колорит рэгтайма, необычность трактовки в нем фортепиано как ударного инструмента привлекли внимание многих известных композиторов XX века. С жанровыми особенностями менестрельной эстрады и ее детищем — рэгтаймом — связаны черты творчества крупнейшего американского композитора Чарльза Эдварда Айвза (1874—1954). Художник ярко национального склада, он сочетал в своих произведениях элементы фольклора и бытовой музыки с современными средствами выразительности. В его сочинениях нашли отражение особенности музыкального народного творчества индейцев и негров, интонационный строй церковных псалмов, патриотических гимнов, менестрельных мотивов, популярных песен, сентиментальных романсов и баллад, городского и сельского фольклора, порожденного белыми переселенцами, напевов бродячих музыкантов, танцевальных мелодий, маршей из репертуара духовых и цирковых оркестров, рэгтаймов.

Живя в провинции, Ч. Айвз постоянно слышал народную музыку, участвовал в сельских музыкальных праздниках. В детстве он играл на ударных инструментах в духовом оркестре, которым руководил его отец — одаренный и всесторонне образованный музыкант — Джордж Айвз. В годы учебы Ч. Айвз состоял членом различных инструментальных ансамблей периферийных театров, выступал на танцевальных площадках и в барах, работал тапером в кинотеатрах. Все это выразилось в глубокой национальной почвенности его творений и блестящем воссоздании общей музыкальной

атмосферы той эпохи. С 1900 года Ч. Айвза увлекает вошедший в моду рэгтайм. Он первым среди академических композиторов обратил внимание на типичные особенности этого жанра и ввел его ритмоинтонации в некоторые свои оркестровые и камерные произведения. Наиболее ярко это проявилось в двух фортепианных сонатах. Первая фортепианная соната, созданная в период с 1902 по 1909 год, относится к числу лучших творений композитора. Сочинение написано под воздействием таперской деятельности Ч. Айвза, о чем свидетельствует широкое использование в нем бытовых напевов. Характеризуя сонату, композитор назвал ее «своего рода впечатлением, воспоминанием о периферийной жизни в некоторых коннектикутских поселениях в 1880-е и 1890-е гг.».

Тема 2. Джаз в творчестве К. Дебюсси («Кукольный кекуок»), Ж. Орик (Фокстрот для 2 фортепиано), Д. Мийо (Фуга на джазовую тему)

Французского композитора К. Дебюсси часто называют отцом музыки XX в. Он показал, что каждый звук, аккорд, тональность могут быть услышаны по-новому, могут жить более свободной, многокрасочной жизнью, как бы наслаждаться самим своим звучанием, его постепенным, таинственным растворением в тишине. Многие действительно роднит Дебюсси с живописным импрессионизмом: самодовлеющая красочность неуловимых, текуче-подвижных моментов, любовь к пейзажу, воздушная трепетность пространства. Не случайно Дебюсси считается основным представителем импрессионизма в музыке. Однако он дальше, чем художники-импрессионисты, ушел от традиционных форм, его музыка устремлена в наше столетие гораздо глубже, чем живопись К. Моне, О. Ренуара. Дебюсси считал, что музыка подобна природе своей естественностью, бесконечной изменчивостью и многоликостью форм: «Музыка — как раз то искусство, которое ближе всего к природе... Только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и ритмически передать их необъятную пульсацию». И природа, и музыка ощущаются Дебюсси как тайна, и прежде всего тайна рождения, неожиданного, неповторимого оформления капризной игры случая.

Почему Дебюсси называют отцом музыки 20 века? Начало века характеризуется усиленными поисками новых, "экзотических" средств музыкальной выразительности. Многим казалось, что классические и романтические темы исчерпали себя. В поисках нового интонационного фона, новой гармонии композиторы 10-х - 30-х годов заинтересовались музыкой, сформировавшейся за пределами европейской культуры. Этим устремлениям был созвучен джаз, который открыл Дебюсси, Равелю, а также композиторам группы "Шести" уникальные возможности обогащения системы музыкально-выразительных средств. Дебюсси рассматривал джаз, как экзотическую новинку и не более того, но именно с его легкой руки джаз покорила Европу и она стала второй родиной джаза.

Главный синкопированный мотив кекуока — ударные акценты на слабой доле; паузы, вместо ожидаемых тонов; нарушение ожидаемых акцентов; аккорды, воспроизводящие звучания банджо; неожиданные последовательные ударения при окончании краткой фразы — подобные (и другие) ярко обыгранные моменты возвращают слушателя к импровизациям менестрельных банджоистов

Тема 3. М. Равель (Блюзовая соната), И. Стравинский (Рэгтайм для фортепиано)
М. Равель (Блюзовая соната) Вторая часть — «Блюз», впервые введенный в мир камерной музыки, причем с глубоким пониманием сущности жанра. Скрипка получает свободу движения, большую, чем в первой части, ее арпеджированные пассажи иногда напоминают о звучании гитары. Повсюду чувствуется влияние стиля джазовой импровизации, к тому времени хорошо знакомой Равелю. Он никогда не упускал случая

послушать хороший джаз, и на практике усвоил его специфику. Композитор воспроизвел в своем «Блюзе» не только характерные *glissando* негритянских скрипачей, но и сумел передать эффекты духовых — *portando* тромбонов, вздохи и воркование саксофона, что привнесло в Сонату колорит, необычный для камерно-инструментальной музыки. Равель показал еще раз способность к восприятию и освоению нового. Можно сказать, что рядом со Стравинским он оказался в числе европейских композиторов, нашедших свой подход, свой ключ к джазовой специфике, введенной в камерную сферу.

«Блюз» — произведение, законченное по цельности выражения, по верности претворения жанра в духе композиторской индивидуальности. Вместе с тем это один из интереснейших примеров равелевской политональности, выступающей в различных формах в самом начале, где возникает сочетание *ges-moll* и *as-moll*. Равель точно передает настроение негритянского блюза, своеобразие его ритмоинтонации, в которой есть и капризность и строгость. Атмосфера блюза охватывает в первой же мелодической фразе скрипки, идущей на фоне размеренных аккордов фортепиано.

Реформа пианистического стиля, начатая К. Дебюсси, нашла продолжение прежде всего в некоторых сочинениях Игоря Федоровича Стравинского (1882—1971), созданных им во второй половине 10-х годов. Как и французский композитор, И. Стравинский, будучи подлинным новатором, не мог пройти мимо своеобразия жанров, рожденных менестрельной эстрадой.

Однако, в отличие от своего предшественника, он обратил внимание преимущественно на ритмику новой музыки, в частности, рэгтайма, бытовавшего в то время в Европе.

Впервые к упомянутому жанру И. Стравинский прибегнул в 1918 году при написании музыки к представлению «Сказка о беглом солдате и черте», известном также под названием «История солдата». Это «читаемое, играемое и танцуемое», как указано в подзаголовке партитуры, произведение было создано по заказу Вернера Рейнхардта и предназначалось для постановки передвижным театром. Центральный эпизод спектакля — маленький концерт. Он является драматургической вершиной всего произведения и состоит из трех танцевальных номеров. Последний из них — полный неистовой экспрессии рэгтайм, виртуозная фактура которого насыщена синкопами и ритмическими переборами. Его мелодика не содержит каких-либо заимствований и полностью выдержана в стиле И. Стравинского. В рэгтайме, как и во всем сочинении композитора, поражает необычность характера инструментального сопровождения. Автор отказывается от традиционного оркестра с дублирующими голосами и заменяет его ансамблем солистов из семи исполнителей (кларнет, фагот, корнет, тромбон, скрипка, контрабас, ударные), располагающихся на сцене. По всей видимости, И. Стравинский ориентировался при этом на джазовые составы, с которыми уже был знаком в то время. Музыка «Истории солдата» построена по типу балетной сюиты и настолько выразительна и своеобразна, что захватывает и впечатляет даже без зрительного ряда. Поэтому произведение часто включается в концертные программы.

Сразу же после окончания партитуры «Истории солдата» композитор создает «Рэгтайм для одиннадцати инструментов». Как вспоминает автор, это произведение явилось следствием «увлечения, которое пробудил тогда во мне джаз, таким бурным потоком хлынувший в Европу сразу же после войны». Далее он продолжает: «По моей просьбе мне прислали много записей этой музыки, которая привела меня в восторг своим поистине народным характером, свежестью и еще неведомым дотоле ритмом, своим музыкальным языком, выдающим его негритянский источник. Все эти впечатления подали мне мысль сделать зарисовку этой новой музыки и придать ей значимость концертной пьесы. Вот чему я обязан сочинением «Рэгтайма» для одиннадцати инструментов.»

Это произведение было закончено в ноябре 1918 года и посвящено меценатке Эугении Эррасурисб1. В нем И. Стравинский посредством духовых, струнных, ударных

инструментов и венгерских цимбал стремился передать тембровые и ритмические особенности джаза в преломлении сквозь призму своей творческой индивидуальности.

В 1919 году композитор сделал переложение «Рэгтайма для одиннадцати инструментов» для фортепиано, что, вероятно, натолкнуло его на мысль написать специальное сочинение для этого инструмента, выдержанное в характерном джазовом стиле. Так появилась концертная пьеса «Piano-Rag-Music».

«Сочиняя эту музыку, я вдохновлялся теми же мыслями и преследовал ту же цель, что и в «Рэгтайме», но в данном случае используя ударные возможности рояля», — писал композитор.

Это произведение И. Стравинский посвятил Артуру Рубинштейну, «надеясь поощрить его к исполнению современной музыки». Используя в пьесе ритмоинтонации рэгтайма и трактуя рояль как ударный инструмент, он строит музыкальную ткань на резких акцентах, диссонирующих аккордах, синкопах и т. п.

Элементы раннего джаза, введенные И. Стравинским в фортепианную фактуру, привели к появлению ударно-беспедальной манеры игры. Игнорируя стилистику традиционного пианизма, он развивает нон-легатный принцип, который лег в основу всего его дальнейшего фортепианного творчества.

Произведения И. Стравинского, наделенные чертами раннего джаза, относятся к числу наиболее значительных творений в истории музыки. Он ярко продемонстрировал, какие перспективы таит в себе джаз, и, создав подлинные шедевры, способствовал приобщению к этому музыкальному явлению многих выдающихся композиторов XX века.

Тема 4.Э. Кшенек (опера «Джонни наигрывает»), а также П. Хиндемит, К. Вейль, А. Руссель, Ф. Пуленк

Оригинальная опера Кшенека насыщена ритмами джаза (блюзы, чарльстоны, шимми), а также рядом урбанистических приемов в духе конструктивизма (шумы города, поездов, автомобильных сирен, телефонов). В опере парадоксально-иронический сюжет, однако лишенный (вопреки домыслам ряда критиков, особенно в нашей стране) какой-либо социально-сатирической подоплеки. В России поставлена в 1928 (Ленинград, Малый театр оперы и балета, дир. Самосуд).

П. Хиндемит — крупнейший немецкий композитор, один из признанных классиков музыки XX в. Будучи личностью универсального масштаба (дирижер, исполнитель на альте и виоле д'амур, теоретик музыки, публицист, поэт — автор текстов собственных произведений) — Хиндемит был столь же универсален в своей композиторской деятельности. Нет такого вида и жанра музыки, который не был бы охвачен его творчеством — будь то философски значительная симфония или опера для дошкольников, музыка для экспериментальных электронных инструментов или пьесы для старинного струнного ансамбля. Нет такого инструмента, который не фигурировал бы в его произведениях в качестве солирующего и на котором он не мог бы сам сыграть (ибо, по свидетельству современников, Хиндемит был одним из немногих композиторов, могущих исполнить почти все партии в своих оркестровых партитурах, отсюда — твердо закрепившееся за ним амплуа «всеязыканта» — All-raund-musiker).

Появление джаза в Европе в конце 10-х гг. 20 в. сразу же привлекло внимание передовых композиторов. Отд. элементы структуры, интонационно-ритмич. обороты и приёмы джаза использовали в своих произв. К. Дебюсси, И. Ф. Стравинский, Д. Мийо, М. Равель, Э. Кшенек, Ж. Вьенер, К. Вейль и др.

Вместе с тем влияние джаза на творчество этих композиторов носило ограниченный и непродолжительный характер. В США слияние джаза с музыкой европейские традиции породило творчество Дж. Гершвина, вошедшего в историю музыки в качестве виднейшего представителя т. н. симфонического джаза.

Тема 5. Мюзикл. История возникновения, становления, развитие жанра мюзикла и рок-оперы. Бродвейские мюзиклы. «Звуки музыки».

Мюзикл - это один из жанров музыкально-сценического искусства. Он представляет собой смесь музыки, песен, танцев и драмы. **Мюзикл** как музыкальный жанр. Зародился этот жанр на основе оперетты, водевиля, бурлеска и комической оперы. Долгое время его не признавали отдельным видом театрального искусства. **Мюзикл** - это коммерческий жанр, поскольку он зрелищный, яркий, сложный в постановочном плане, с дорогими костюмами и спецэффектами.

«Звуки музыки». Мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II на либретто Ховарда Линдси и Рассела Крауза. Написан по мотивам автобиографии Марии фон Трапп «The Story of the Trapp Family Singers». Премьера оригинальной бродвейской постановки в Lunt-Fontanne Theatre, с Мэри Мартин и Теодором Бикелом в главных ролях, состоялась 16 ноября 1959 года. фильм-мюзикл, снятый в 1965 году Робертом Уайзом, главную роль в котором исполнила Джули Эндрюс. Лента представляет собой экранизацию одноимённого **бродвейского мюзикла**, музыку и слова для которого написали Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн II, авторами либретто выступили Говард Линдсей и Рассел Круз. Киносценарий написан Эрнестом Леманом. Фильм удостоен пяти премий Американской академии киноискусств «Оскар».

Тема 6. Мюзикл «Моя прекрасная леди», Фредерик Лоу

My Fair Lady. Мюзикл Фредерика Лоу в двух действиях, восемнадцати картинах. Либретто и стихи А. Дж. Лернера. Первое представление состоялось 15 марта 1956 года в Нью-Йорке. Содержание излагается по русскому переводу Ю. Корнеева и П. Мелковой. Действующие лица ... По структуре «**Моя прекрасная леди**» — музыкальная комедия. **Мюзикл «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу** и Алана Джей Лернера – это романтическая история о перевоплощении простой цветочницы в утонченную и изящную леди, покорившая сердца многих зрителей по всему миру. Уникальность **мюзикла** заключается в сочетании различного музыкального материала: от сентиментального вальса до испанской хоты

Тема 7. Мюзикл «Кошки» Эндрю Ллойд Уэббер

«**Кошки**» (англ. Cats) — **мюзикл** английского композитора Э. Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Премьера **мюзикла** состоялась 11 мая 1981 года на сцене Нового лондонского театра, а 7 октября 1982 года — состоялась премьера на Бродвее. Последнее представление на Бродвее прошло 10 сентября 2000 года, а в Лондоне — 11 мая 2002 года. **Мюзикл «Кошки»** - одна из самых знаменитых постановок в мире. Это спектакль-рекордсмен, который получил несколько премий в номинации «**Лучший мюзикл**» и является самым «долгоиграющим» на английской и американской сценах театральным проектом. Создатели шедевра. Написал **мюзикл «Кошки» Уэббер Э. Л.** – знаменитый на весь мир британский композитор. Сэр Эндрю - автор таких шедевров, как «Призрак Оперы», «Иисус Христос – Суперзвезда», «Эвита», «Любовь никогда не умрёт» и других, которые знают и любят почитатели этого жанра во всём мире. Э. Л. Уэббер по праву считается королём современного музыкального театра.

Тема 8. «Призрак оперы», «Мамма миа», «Нотр-Дам де Пари».

Призрак Оперы (мюзикл, 1986)

Призрак Оперы (англ. The Phantom of the Opera) — мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, основанный на одноимённом романе французского писателя Гастона Леру. Музыка была написана Ллойдом Уэббером, основная часть текстов — Чарльзом Хартом, а его отдельные фрагменты — Ричардом Стилгоу. Сюжет повествует нам о талантливой певице Кристине Даэ, которая становится объектом одержимости таинственного, обезображенного музыкального гения.

Примерный музыкальный материал:

Prologue (The Stage Of Paris Opéra House, 1905) из мюзикла «Призрак Оперы»

Overture из мюзикла «Призрак Оперы»

Think Of Me из мюзикла «Призрак Оперы»

Mamma Mia! (Мамма Мия!) — мюзикл с либретто на основе 22 песен группы ABBA. Мировая премьера состоялась в 1999 году в Лондоне. Существуют 11 постановок шоу: 8 стационарных (Гамбург, Лас-Вегас, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк, Осака, Стокгольм, Штутгарт) и 2 передвижные (тур по США и международный тур). Российская премьера мюзикла состоялась 14 октября 2006 года на сцене Московского Дворца Молодежи (МДМ).

Мюзикл «**Мамма миа**» стал одним из культовых спектаклей, перевернувших мнение о POP культуре. На данной странице можно прочитать интересные факты, историю создания, краткое содержание и популярные постановки музыкального спектакля.

Тема 9. «Норд-Ост», «Доктор Живаго», «Бременские музыканты», «Двенадцать стульев».

Норд-Ост

Мюзикл по роману Вениамина Каверина «Два капитана», поставлен в Москве авторами либретто и музыки мюзикла, продюсерами Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым, существует с 2001 года.

Мюзикл "НОРД-ОСТ" создан по мотивам романа Вениамина Каверина "Два капитана", оригинальный сюжет которого идеально отвечает требованиям жанра. В нем есть любовь и ненависть, героизм и предательство, нежность и энергия, романтика и вера в справедливость. "НОРД-ОСТ" - это возвышенная и драматическая история любви Кати Татариновой и Сани Григорьева, в которой, как в капле воды, преломляется история великой страны и великих открытий.

Тема 10. Музыкальное сопровождение анимационных и игровых фильмов.

Биография и творчество Дунаевского Исаака, Дунаевского Максима.

Дунаевский, Максим Исаакович. Композитор; родился в 1945 г.; сын композитора **Исаака Дунаевского**; окончил Московскую государственную консерваторию; автор музыки к телесериалу "Д'Артаньян и три мушкетера", телефильму "Мэри Поппинс, до свиданья", к нескольким фильмам снятым в Голливуде (США), а также многочисленных эстрадных песен; имеет двоих детей. Поделитесь на страничке. **Дунаевский Исаак** Осипович — композитор, народный артист РСФСР. Родился в семье служащего. Окончил Харьковскую консерваторию. **Исаак Дунаевский:** биография. **Исаак Дунаевский** — человек, творчество которого можно смело назвать классикой советской песни. «Сердце, тебе не хочется покоя», марш «Веселый ветер», «Школьный вальс», «Каким ты был, таким ты и остался» - эти песни знала наизусть вся страна, да и сейчас уже новое поколение меломанов напевает душевные мелодии **Исаака** Осиповича **Дунаевского**.

Тема 11. Композиторы советского кино. Эдуард Артемьев,

Алексей Рыбников.

Д. Шостакович - музыка к фильмам "Король Лир", "Гамлет", "Овод".
С. Прокофьев - "Александр Невский", А. Хачатурян - "Отелло"
А. Шнитке - "Фантазии Фарятьева", "Белорусский вокзал", "Комиссар".
С. Губайдуллина - м/ф "Маугли" Дмитрий Кабалевский - автор музыки к фильмам: "Петербургская ночь", "Аэроград", "Щорс", "Антон Иванович сердится"...

Арам Хачатурян написал музыку к кинофильмам: «Маскарад», «У них есть Родина», «Адмирал Ушаков», «Джордано Бруно», «Отелло», «Сталинградская битва» — далеко

не полный перечень фильмов, для которых Хачатурян написал музыку.

Исаак Шварц написал музыку к кинофильмам: «Братья Карамазовы», «Живой труп», «Дикая собака Динго», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Соломенная шляпка», «Сто дней после детства», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья».

Альфред Шнитке - Музыка к фильмам: «Города и годы»; «Агония», «Восхождение», «Отец Сергей», «Маленькие трагедии», «Экипаж»

Алексей Рыбников – российский композитор. Народный артист России. Написал композиции к фильмам «Приключения Буратино» Леонида Нечаева, «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова, «Вам и не снилось...» Ильи Фрэза.

Алексей Рыбников — автор музыки к многочисленным кинофильмам, музыкальным спектаклям, а также рок-опер «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось».

Примерный музыкальный материал:

Звёзды из фильма «Про Красную Шапочку»

Бу-ра-ти-но из фильма «Приключения Буратино»

Тема баронаиз фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Тема 12. Биография и творчество: Давид Тухманов, Б.Савельев.

Давид Тухманов: биография.

Давид Тухманов – народный артист СССР, композитор Советского Союза и Российской Федерации, автор известнейших песен «День Победы», «Олимпиада – 80» и других знаменитейших произведений классической и эстрадной жанровой направленности.

В 1972 году был выпущен первый авторский диск «Как прекрасен мир», в котором композитор впервые попытался объединить песни в один альбом, где звучали голоса новых исполнителей — А. Градского, Леонида Бергера, Н. Бродской, Г. Ненашевой, ансамбля «Веселые ребята». Получилась пластинка, объединённая по принципу сюиты, иными словами, с чётко выстроенной концепцией. Сам Давид Фёдорович позже признавался, что все его пластинки — это эксперименты над музыкой в стремлении создать что-то новое, необычное. Одновременно Тухманов активно сотрудничает с ВИА «Весёлые ребята», «Самоцветы», «Лейся, песня», усложняя аранжировки эстрадных песен.

В 1975 году появляется диск «По волне моей памяти» написанный на стихи классических поэтов. В записи приняли участие молодые, неизвестные в то время певцы (Александр Барыкин, Александр Лерман, Сергей Беликов, Мехрдат Бади). Данная пластинка более чётко представляла собой сюитную работу с применением рок-музыки, классики.

В 2008 году создал цикл на стихи А. С. Пушкина, который был исполнен Олегом Митяевым, Мариной Есипенко, а также с молодым певцом Витольдом Петровским.

За последние пятнадцать лет композитор совместно с поэтом Юрием Энтиным создал более 100 песен для детей, а также циклы для детей: «Золотая горка», «О многих шестиногих», «Ужастик-парк», «Игра в классики». Совместно с Ю. Энтиным созданы мюзиклы «Багдадский вор», «Раньше было лучше» и другие.

Борис Савельев (настоящее имя Борис Исаакович Вейц; 14 мая 1934, Москва, РСФСР, СССР — 8 сентября 1991, Москва, РСФСР, СССР) — советский композитор. Борис Исаакович Савельев (Вейц) родился 14 мая 1934 года в Москве. Окончил Институт культуры, работал в эстрадных и джазовых ансамблях (играл на аккордеоне), первым в Советском Союзе ввёл в джазовый состав флейту. Композицией начал заниматься с 1960 года

Примерный музыкальный материал:

Давид Тухманов - Из вагантов

Давид Тухманов - Приглашение к путешествию

Давид Тухманов - Доброй ночи
 Давид Тухманов - По волне моей памяти

Тема 13. Биография и творчество: Сергей Никитин, Евгений Дога.

Мэтр бардовской песни Сергей Никитин прославился как основатель и участник творческого дуэта Никитиных, в котором заслуженный деятель искусств России вместе с женой Татьяной поет с 1967 года. Активно участвовал в работе агитбригады физического факультета МГУ как музыкант и композитор. Писать музыку на стихи известных поэтов он начал еще в студенчестве. Для своих песен использовал тексты таких поэтов как Д. Сухарев, Э. Багрицкий, Б. Пастернак, Ю. Мориц, Ю. Левитанский, Г. Шпаликов, Д. Самойлов, А. Кушнер, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Рыжий, У. Шекспир и др. Тогда же руководил квартетом физфака МГУ. В первый никитинский квартет, организованный Сергеем в 1963 году, кроме него самого вошли также С. Смирнов, А. Монахов и Б. Геллер. Позднее Алексея Монахова заменил Дмитрий Хаит. За год до окончания физфака Сергей создал новый коллектив - квинтет, куда вошла Татьяна Садыкова, учившаяся на том же физическом факультете МГУ, но на два курса младше. Так начался их совместный творческий путь. В квинтет студентов-физиков входили также Кармен Сантакреу (Carmen Santacreu), Владимир Улин и Николай Туркин. В 1980 году фильм режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» с музыкой Сергея Никитина получил премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм года». Исполнил небольшие роли в лентах «Старый Новый год» и «Поездки на старом автомобиле».

Примерный музыкальный материал:

Сергей Никитин — "В Уэльсе теплые дожди"
 Сергей Никитин — "На речке, на речке..."
 Сергей Никитин — "Одесса зажигает огоньки"
 Сергей Никитин — Александра
 Сергей Никитин — Ария московского гостя (ОСТ из "Ирония судьбы, или С легким паром!")

Тема 14. А. Добрынин, Е. Птичкин

Алекса́ндр Ю́рьевич Добры́нин (род. 27 марта 1957 года, Мамадыш) — российский певец, поэт, музыкант. В этом году он начал свою карьеру. Участвовал в группах Зодчие, Мираж, Здравствуй, песня, Весёлые ребята, Кинематограф. Работал с композиторами Игорем Матета, («Хочешь», «Никогда», «Останься»), Аркадием Укупником («Ночные цветы», «Рита-Маргарита») и др. Исполнял хиты «Атлантида» (муз. И. Матвиенко), в группе Веселые ребята исполнял: «Рыжий клоун», «Пустыня» (муз. В. Добрынин), «На Канарских островах» (муз. Т. Ефимов), «Звездочёт», «Девушка с обложки» (муз. П. Слободкин) и др. Все эти песни получили новое звучание.

На рубеже 90-х Добрынин занимается сольной карьерой. В 1992 году он выпустил виниловый диск «Ночные цветы».

Примерный музыкальный материал:

«Синий туман»
 «Льетса музыка»
 «Незабудка»

Тема 15. Биография и творчество Зацепина Александра. Биография и творчество Пахмутовой Александры.

Алекса́ндр Серге́евич Заце́пин (род. 10 марта 1926, Новосибирск) — советский и российский композитор. Получил известность как автор музыки ко многим популярным

фильмам. Народный артист Российской Федерации(2003)[1], Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997)[2]. В активе Александра Сергеевича — музыка к фильмам «Земля Санникова», «31 июня», «Женщина, которая поёт», «Душа»; он сочинил музыку к комедиям Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Его песни стали хитами, пережившими своё время. Среди них «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Так же, как все» и многие другие.

С 1965 года Александр Зацепин работал вместе с Леонидом Дербенёвым и их дуэт стал самым известным. Вместе они написали более 100 песен. Их сотрудничество продолжалось до самой смерти поэта в 1995 году.

В середине 1970-х годов произошло знакомство Зацепина и Аллы Пугачёвой.

Александра Пахмутова-композитор, кинокомпозитор

Жанры- вальс, песня, концерт, симфония . Герой Социалистического Труда — 1990, Орден Ленина — 1979, Орден Ленина — 1990, Орден Трудового Красного Знамени — 1967, Орден Трудового Красного Знамени — 1971, Орден Дружбы народов — 1986 Народный артист СССР— 1984 Народный артист РСФСР— 1977, Государственная премия СССР — 1975 Государственная премия СССР — 1982, Государственная премия Российской Федерации — 2014, Премия Ленинского комсомола — 1966

Алекса́ндра Никола́евна Па́хмутова (род. 9 ноября 1929, Бекетовка, Нижне-Волжский край — ныне Волгоград) — советская и российская композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1990). На протяжении всего своего творчества работает в различных жанрах, но именно песенное наследие композитора занимает особое место в культуре СССР и России.

Её песни исполняли и исполняют многие известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также актёры театра и кино.

Продолжила традицию советской песенной классики, связанную с именами И. Дунаевского, братьев Покрасс, А. Новикова, М. Фрадкина.

С 1968 года возглавляла жюри Международного молодёжного фестиваля политической песни «Красная гвоздика» в Сочи.

Примерный музыкальный материал:

«Мелодия» Муслим Магомаев

«Команда молодости нашей» Людмила Гурченко

«Трус не играет в хоккей» Вадим Мулерман

«И вновь продолжается бой» Иосиф Кобзон

Тема 16. Биография и творчество Петрова Андрея. Биография и творчество Рыбникова Алексея.

Андре́й Па́влович Петро́в (2 сентября 1930, Ленинград — 15 февраля 2006, Санкт-Петербург) — советский и российский композитор, общественный деятель. Народный артист СССР (1980). Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Н. Римского-Корсакова (1945—1949), а затем Ленинградскую консерваторию по классу композиции (1949—1954). Ученик О. А. Евлахова. Во время учёбы познакомился со своей будущей супругой Натальей.

Работал преподавателем в музыкальном училище. В 1954—1958 годах — редактор Ленинградского отделения издательства «Музыка».

Творчество композитора очень многообразно. Ему принадлежат как популярные мелодии к кинофильмам, музыка к песням и романсам, так и произведения серьёзной (академической) музыки — балеты, оперы, симфонии, инструментальные концерты.

С 1955 года — член Союза композиторов СССР (с 1965 — секретарь правления СК РСФСР и СК СССР). Долгие годы был председателем правления Ленинградского отделения Союза композиторов РСФСР (1964—1991).

Примерный музыкальный материал:

«Дождь» из фильма «Служебный роман»

— Андрей Павлович Петров, Российский Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии, Сергей Скрипка

Увертюра из фильма «Служебный роман»

— Андрей Павлович Петров, Российский Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии, Сергей Скрипка

«Утро» из фильма «Служебный роман»

— Андрей Павлович Петров, Российский Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии, Сергей Скрипка

Тема из фильма «Осенний марафон»

— Андрей Павлович Петров, Российский Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии, Сергей Скрипка

Вальс из к/ф "Берегись автомобиля"

Тема 17. Биография и творчество Геннадия Гладкова,

Биография и творчество Евгения Крылатова

Геннадий Гладков -род. 18 февраля 1935, Москва, СССР) — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, Народный артист Российской Федерации (2002). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011). Всесоюзную известность Геннадию Гладкову принесла работа над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» (1969).

В конце 1960-х Гладков начинает сотрудничать с Марком Захаровым, в то время — режиссёром Московского театра сатиры. Так на сцене театра появляются спектакли с музыкой Гладкова: «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились музыкальные спектакли, поставленные на сцене Ленинградского драматического театра имени Ленсовета, — «Укрощение строптивой» (1970), «Люди и страсти» (1974), «Дульсинея Тобосская» (1973), «Трубадур и его друзья» (1975) и «Ковалёва из провинции» (1973).

Затем последовали спектакли Московского театра имени Ленинского комсомола, поставленные Марком Захаровым, — «Автоград-XXI» (1973), «Тиль» (1974), «Жестокие игры» (1979), а также музыкальное представление по сказке Андерсена «Дороже жемчуга и злата» (1980) в «Современнике».

Тема 18. Биография и творчество Чернавского Юрия. Биография и творчество Таривердиева Микаэла.

Микаэл Леонович Таривердиев (арм. 15 августа 1931, Тифлис — 25 июля 1996, Сочи) — советский и российский композитор. Народный артист РСФСР (1986). Лауреат Государственной премии СССР (1977).

Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альты и струнного оркестра. Наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам

Примерный музыкальный материал:

«Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Тема 19. Биография и творчество Шаинского Владимира.

Владимир Яковлевич Шаинский (12 декабря 1925, Киев, Украинская ССР, СССР — 25 декабря 2017, Сан-Диего, Калифорния, США) — советский и российский композитор, пианист, певец, скрипач, актёр. Народный артист РСФСР (1986). Лауреат Государственной премии СССР (1981).

Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, в которой учился вплоть до 1943 года, когда его призвали в РККА. Служил в полку связи в Средней Азии, там же начал писать музыку.

После войны в 1945 году Владимир Шаинский поступил в Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 года по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова. Затем преподавал игру на скрипке в музыкальной школе (1952—1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором и музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

В 1962—1965 годах обучался на композиторском факультете Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова в классе народного артиста СССР К. А. Караева. Далее жил и работал в Москве до 2000 года.

Шаинский работал в различных музыкальных жанрах. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году ещё в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. Позднее сочинил оперу для детей «Трое против Марабука» (1974 г.), несколько мюзиклов:

- «Аз, Буки, Веди» (1975, либретто и стихи Михаила Пляцковского),
- «Путешествие Нильса» (1984, по сказке Сельмы Лагерлёф, стихи Роберта Рождественского),
- «Восьмое чудо света» (1985),
- «Лифт» (1987),
- «Джельсомино и пираты» (1988, либретто и стихи А. Гангова),
- «По сказкам и континентам» (1989),
- «Рэкет» (1993, либретто и стихи А. Гангова),
- «Жених для приданого» (1994, либретто и стихи А. Гангова).

Наибольшую же известность Шаинскому принесли созданные им мелодии для популярных художественных и мультипликационных фильмов.

Примерный музыкальный материал:

«Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», документальный фильм «Шаги истории», мультфильмы «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», музыкальные сказки « $2 \times 2 = 4$ », «Площадь картонных часов»

Тема 20. Биография и творчество Паулса Раймонда.**Биография и творчество Богословского Никиты**

Оярс Раймондс Паулс (род. 12 января 1936, Рига, Латвия) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист. Министр культуры Латвии (1989—1993). Народный артист СССР (1985), лауреат премии Ленинского комсомола (1981). После окончания консерватории в 1958 году работал в Рижском эстрадном оркестре Латвийской филармонии, выступал с концертами в Грузии, Армении, Украине, за рубежом. С 1964 по 1971 год — художественный руководитель этого оркестра. С 1973 по 1978 — художественный руководитель инструментального ансамбля «Модо».

С 1978 по 1982 — дирижёр Оркестра лёгкой и джазовой музыки Латвийского радио и телевидения. С 1982 по 1988 год — главный редактор музыкальных передач Латвийского радио. В 1986 году по инициативе Раймонда Паулса был организован Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала»[2], просуществовавший до 1992 года.

С 1994 по 1995 год — художественный руководитель и главный дирижёр джаз-оркестра (биг-бэнда) Латвийского радио и телевидения.

В 2002 году, совместно с Игорем Крутым, инициировал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» (Юрмала).

В 2010-х выступает много и в основном как пианист (игра на рояле), в том числе с симфоническим оркестром, в основном в Латвии. Раймонд Паулс — автор музыки множества эстрадных хитов, джазовых композиций и мелодий к фильмам. Самые известные свои песни он написал в соавторстве с Ильёй Резником, Андреем Вознесенским и Янисом Петерсом.

Примерный музыкальный материал:

Я рисую (Як Йоала)

Раймонд Паулс Джазовые композиции (Трио Раймонда Паулса)

Раймонд Паулс Раймондс Паулс

Долгая Дорога В Дюнах Раймонд Паулс

Тихая ночь Раймонд Паулс

Маэстро (Алла Пугачева) Раймонд Паулс

Инструментальный вариант "Песни на "Бис" Раймонд Паулс

Мелодия (Театр) Р Паулс

Сверчок Раймонд Паулс Подберу музыку (Як Йоала)

Раймонд Паулс Памяти Нино Рота

Р.Паулс и оркестр_Струны души Белое солнце

Раймонд Паулс Бабочки на снегу

Раймонд Паулс Мелодия из кино Долгая дорога в Дюнах

Р.Паулс Старинные часы (Алла Пугачева)

Раймонд Паулс Блюз под дождём

Тема 21. Музыка зарубежной кинематографии.

Чарльз Александр «Чарли» Клоузер

Джеймс Рой Хорнер

Чарли Клоузер

Американский музыкант, композитор и продюсер звукозаписи. Наиболее известный как участник индастриал-рок-группы Nine Inch Nails в 1994-2000 годах, Клоузер также известен как композитор, пишущий саундтреки для кино и телевидения. Клоузер был номинирован две премии «Грэмми» в категории «Лучшее метал-исполнение» в 1997 году.

Примерный музыкальный материал:

Charlie Clouser

Hello Eric

Charlie Clouser

Doctor Gordon

Charlie Clouser

Hello Zepp + Overture

Charlie Clouser Zepp Six

Charlie Clouser Shotgun

Charlie Clouser Baptism

Тема 22. Алан Энтони Сильвестри, Говард Лесли Шор Эннио Морриконе

Ханс Флориан Циммер

Алан Энтони Сильвэстри (англ. Alan Anthony Silvestri; род. 26 марта 1950, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский композитор, автор музыки для фильмов и сериалов. Двукратный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус», обладатель премий «Эмми» и «Грэмми». Сильвестри, Алан

Алан Энтони Сильвэстри (англ. Alan Anthony Silvestri; род. 26 марта 1950, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский композитор, автор музыки для фильмов и сериалов. Двукратный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус», обладатель премий «Эмми» и «Грэмми».

После того, как в 1968 году Алан окончил школу, он поступил в Музыкальный колледж Беркли в Бостоне на отделение джаза. Иногда он выступал со своей гитарой. В Беркли он пробыл меньше двух лет, так как хотел сам писать музыку. В 1970 году он переехал в Лас-Вегас и выступал как 20-летний гитарист блюзовой группы «Уэйн Кокран и С. С. Райдерс» (англ. Wayne Cochran and the C.C. Riders). Но, несмотря на это, Алан не забросил учёбу, а продолжал учиться.

В 1976 году Алан начал учиться играть на фортепиано. А ровно через год ему повезло: режиссёр Пол Майкл Глейсер предложил ему написать музыку для сериала «Старски и Хатч». После того как он написал музыку для нескольких эпизодов этого сериала, компания Metro-Goldwyn-Mayer предложила ему написать музыку для сериала «Калифорнийский дорожный патруль». Алан согласился, и начал писать музыку для этого сериала со второго сезона (1978). За время показа сериала он написал более 120 часов музыки.

«Калифорнийский дорожный патруль» стал поворотным сериалом в его жизни. Он приобрёл огромный опыт в музыке кино. Параллельно он также работал как гитарист и аранжировщик с Джимми Смитом, Mystique и Scherrie & Susaye.

В 1983 году его знакомят с Робертом Земекисом, который просит написать всего три минуты музыки к фильму «Роман с камнем». Земекис приглашал Сильвестри практически на все свои фильмы. Также во время съёмок он познакомился с дирижёром Джеймсом Кэмпболом, с которым потом вместе работал до 1991 года. В 1985 году Земекис знакомит Алана со Стивеном Спилбергом, который был очень впечатлен работой молодого композитора и потому решил нанять его на постоянное место.

Вместе Сильвестри и Земекис создали такие фильмы как трилогию «Назад в будущее», «Форрест Гамп», «Изгой», «Контакт» и многие другие.

Тема 23. Джон Таунер Уильямс

Владимир Косма

Морис Жарр **Владимир Косма́** (фр. Vladimir Cosma; род. 13 апреля 1940, Бухарест, Румыния) —

французский музыкант и композитор румынского происхождения. Известен как скрипач и дирижёр, но больше всего — как композитор кино, написавший музыку для многих известных французских фильмов, всего более 200 саундтреков. За свою карьеру Владимир Косма создал более 200 киномузыкальных произведений, среди самых известных работ — музыка к фильмам с участием Пьера Ришара, Жерара Депардьё, Жан-Поля Бельмондо, Луи де Фюнеса, Софи Марсо и др.: «Приключения раввина Якова»,

«Игрушка», «Папаши», «Высокий блондин в чёрном ботинке», «Укол зонтиком», «Инспектор-разиня», «Бум», «Астерикс против Цезаря (мультифильм)», с характерной темой, исполненной на нае.

Его произведения завоевали первые места на Каннском кинофестивале и дважды были удостоены премии Сезара за лучшую музыку к кино (фильмы «Дива» Жан-Жака Бенекса, 1982, и «Бал» Этторе Сколы, 1984).

Кроме того, Владимир Косма писал музыкальные заставки для старейшего телевидения Франции TF1 в 1975—1976 годах и их новые версии вплоть до 1984 года.

В течение 3 лет работал над созданием оперы по мотивам «Марсельской трилогии» Марселя Паньоля, получившей название «Мариус и Фанни», премьера которой состоялась 4 сентября 2007 года в Марсельском оперном театре.

Примерный музыкальный материал:

Les comrègesиз фильма «Папаши»

Realityиз фильма «Бум»

Le jouetGénérique

Тема 24. Дзё Хисаиси

Томас Монтгомери Ньюман

Дзё Хисаиси -композитор, аранжировщик, пианист, дирижёр

Инструменты -фортепиано, клавишные, скрипка

Жанры-классическая музыка, неоклассическая музыка, Нью-эйдж

Награды: 4 награды японской киноакадемии в номинации «Лучшая музыка к фильму» Джо Хисаиси или Дзё Хисаисирод. 6 декабря 1950, Нагано) — один из самых известных японских композиторов. Настоящее имя Мамору Фудзисава «Хисаиси Джо» (Hisaishi Joe) — псевдоним, фонетически имитирующий имя американского композитора Куинси Джонса.Хисаиси рекордное количество раз (четыре) получал награду Японской Киноакадемии в номинации «Лучшая музыка к фильму». Три из них — награды за музыку к фильмам Такэси Китано («Сонатина» (1993), «Ребята возвращаются» (1996), «Фейерверк» (1997). Также он написал для Китано саундтреки фильмов «Сцены у моря» (1992), «Кикудзиро» (1999), «Брат якудзы» (2001), «Куклы» (2002) и «Ямато» (2005).

Помимо создания музыки для полнометражных художественных и анимационных фильмов, Хисаиси много работает для телевидения и участвует в создании рекламы. Он также создал музыкальное оформление Параолимпийских игр 1998 года в Нагано.

Хисаиси выпустил более 15 сольных альбомов. Он неоднократно выступал и записывался вместе с Лондонским филармоническим и Чешским филармоническим оркестрами. Особенно тесные отношения связывают Хисаиси с Новым японским филармоническим оркестром: в 2004 году он возглавил формирование внутри Нового японского филармонического оркестра — так называемый Мировой оркестр мечты (англ. World Dream Orchestra), исполняющий лёгкую для восприятия классическую и современную музыку, преимущественно в летние месяцы.

Примерный музыкальный материал:

Spirited Away - One Summer's Dayизаниме «Унесённыепризраками»

One Summer's Day

Carrying You

Тема 25. Нино Рота, Мишель Легран

Нино Рота - кинокомпозитор, композитор, преподаватель фортепиано
 Жанры - музыка для кинематографа, классическая музыка
 Награды «Оскар» (1975)

Нино Рота (итал. Nino Rota, настоящее имя Джованни Рота Ринальди, итал. Giovanni Rota Rinaldi; 3 декабря 1911, Милан — 10 апреля 1979, Рим) — итальянский композитор, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». Широко известен благодаря написанию музыки ко многим фильмам Федерико Феллини и Лукино Висконти, а также к «Крёстному отцу» Фрэнсиса Форда Coppola и продолжению «Крёстный отец 2». Автор ряда опер, в том числе: «Ariadante» (1942), «Torquemada» (1943), «I due timidi» (1950), «Il capello di paglia di Firenze» (1955), «La notte di un nevrastenico» (1959—1960), «Aladino e la lampada magica» (1968), «La visita meravigliosa[it]» (1970), «Napoli milionaria» (1977) и балетов «La rappresentazione di Adamo ed Eva» (1957), «La Strada» (1965), «Aci e Galatea» (1971), «Le Molière imaginaire» (1976) и «Amor di poeta» (1978, был специально написан для Мориса Бежара). Кроме того, композитор создал огромное количество произведений для оркестра, многие из которых исполняются до сих пор во всём мире.

С начала 1940-х Рота начал писать музыку к кинофильмам, работал с режиссёрами Ренато Кастеллани, Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли, Марио Моничелли, Фрэнсисом Фордом Coppola (в 1974 году Рота был удостоен премии «Оскар» за лучшее музыкальное сопровождение к его фильму Крёстный отец 2), Эдуардо де Филиппо, но наиболее плодотворным оказалось его многолетнее сотрудничество с Федерико Феллини — Рота является автором музыки ко всем его фильмам, начиная с «Белого шейха» (1952) и заканчивая «Репетицией оркестра» (1978).

Помимо музыки к кинофильмам, композитор являлся автором музыкального сопровождения для театральных постановок Эдуардо де Филиппо, Франко Дзеффирелли и Лукино Висконти.

Примерный музыкальный материал:

Love Theme From "The Godfather"

Apollonia

The Godfather Waltz

Тема 26. Развитие основных современных поп-и рок-направлений в зарубежной музыке (2000 – 2012 гг.)

Hip-hop. «Black Eyed Peas».

R'n'B. Rihanna.

Рокмузыка. «Nazareth». «Pink Floyd». «Kiss». «Queen». Ozzy Osbourne.

Психоделический рок (американский, британский). Джими Хендрикс. «The Doors».

Метал, или металл (от англ. metal) -жанр рок-музыки, появившийся из хард-рока в начале и середине 1970-х гг, преимущественно в Англии и Соединённых Штатах Америки. Метал характеризуется «тяжёлыми» риффами электрогитар, искажённых эффектом дисторшн, затяжными гитарными соло и агрессивным ритмом. ... Пионеры прогрессивного рока стремились отойти от ограничений популярного рока и поп-музыки, и «продвинуть» рок до новых форм, часто, но не всегда обращаясь к джазу, академической или народной музыке, авангарду. Пунк-рок (англ. Punk rock) - жанр рок-музыки, возникший в середине 1970-х годов в США и, чуть позже, в Великобритании. В панк-роке сочетались социальный протест и музыкальное неприятие тогдашних форм рока: культивировались нарочито примитивная игра и задорность раннего рок-н-ролла. Смыслом, который вкладывали ранние панк-рок-группы в свой жанр, было стремление играть, главенствующее над умением играть; благодаря такому определению сформировалась разнородная ранняя американская панк-сцена в диапазоне от

примитивных и легковесных Ramones до сложных и экспериментальных Television. Подобный подход позволил панк-року стать основной целого ряда субкультур - панк, DIY, культуры фэнзинов, позже - straight edge. В 1976-1977 годах панк-рок начинает зарождаться в Великобритании, в более скандальной и политизированной форме; благодаря этому к 1977 году жанр становится одним из самых заметных явлений в рок-музыке Великобритании. Со временем панк-рок породил множество разновидностей. Крупнейшими из них являются более мелодичный и легковесный поп-панк, агрессивные хардкор и Oi!, а также комбинации с другими жанрами - ска-панк и ставший отдельным крупным жанром постпанк. Поп-рок (англ. Pop rock, Pop N' Rock) - жанр музыки, объединяющий элементы поп-музыки и рок-музыки. Прогрессивный рок (англ. Progressive rock) - стиль рок-музыки, возникший в конце 60-х, достигший пика популярности в начале 70-х годов XX века, и с тех пор продолжающий существование как музыкальная форма. По сравнению с «классической» рок-музыкой, он может быть охарактеризован как эклектический и, иногда, амбициозный и величественный стиль. Прогрессивный рок начал своё распространение в Англии и оставался в основном европейским движением, хотя существует и ряд значимых групп из США, Канады и других стран. Это музыкальное направление берёт многое из классической музыки и джаз-фьюжна, в отличие от американского рока, больше вобравшего от ритм-энд-блюза и кантри. За годы появилось множество поджанров прогрессивного рока, такие как симфо-рок, арт-рок, мат-рок и прогрессив-метал. Пионеры прогрессивного рока стремились отойти от ограничений популярного рока и поп-музыки, и «продвинуть» рок до новых форм, часто, но не всегда обращаясь к джазу, академической или народной музыке, авангарду. В этом, также как и в виртуозности музыкантов, и заключается основное отличие прогрессивного рока: в обычном роке тоже есть очень талантливые инструменталисты, которые работают исключительно в простых метрах и гармониях. Прогрессивный рок трудно чётко и ясно определить. Больше всего повлиявшие на жанр в 70-х годах (Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Jethro Tull, King Crimson, Pink Floyd, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Camel, Caravan, Supertramp и Yes) звучали не особенно похоже - хотя многие (включая и некоторых членов этих коллективов) считают, что они играли прогрессивный рок. Принадлежность нескольких других групп и музыкантов (таких как Uriah Heep, Rush, Radiohead, Tool и Фрэнк Заппа) к этому жанру менее очевидна. Психоделический рок (англ. Psychedelic Rock) - музыкальный жанр, возникший в середине 60-х годов в Западной Европе и Калифорнии (Сан-Франциско и Лос-Анджелесе). Психоделический рок связан с понятиями «психоделия» и «психоделики» (галлюциногены). Психоделический рок - сложная, экспрессивная музыка, сильно воздействующая на слушателя. Изначально связанный непосредственно с употреблением психоделиков как слушателями, так и музыкантами, психоделический рок, со временем, стал имитировать действие галлюциногенов. Для этого используется широкий арсенал средств музыкальной выразительности и специальные эффекты при исполнении музыки. В статье «Психоделия: новое модное словечко и что оно означает», появившейся в октябре 1966 в газете Melody Maker, гитарист группы Hollies Грэм Нэш, посещавший ранее психоделические сессии в США, писал: «Они стараются воссоздать ЛСД-сессию без использования наркотиков... это попытка раскрыть сознание до предела. В теории, мы задействуем только 20 процентов мозга, но при приеме ЛСД - целых восемьдесят. Они пытаются добиться того же самого, но посредством сочетания музыки и световых эффектов». Характерной чертой психоделического рока стали продолжительные сольные партии ведущих инструментов. Живые выступления групп в этом жанре обычно сопровождаются ярким визуальным шоу с использованием света, дыма, видео-инсталляций и других эффектов. Рок-н-ролл (англ. Rock'n'roll от Rock and roll - русск. качайся и катись) - стиль популярной музыки, родившийся в 1950-х годах в США и явившийся ранней стадией развития рок-музыки. Также танец, исполняемый под музыку рок-н-ролла и музыкальная композиция в стиле рок-н-ролла. В англоязычных странах термин «рок-н-ролл» нередко применяют при общем обозначении рок-музыки, под который, таким образом, попадают и гранж, и

рокабилли и т. п. В данной статье будет рассматриваться именно первое определение. Экспериментальный рок - музыкальный стиль, основанный на рок-музыке с экспериментами над звучанием базовых элементов жанра и техникой исполнения. Обычно композиции экспериментального рока являются полной противоположностью стандартной музыкальной структуры «куплет-припев-куплет». Так как в целом главной идеей является стилевая свобода и новаторство, то в этом направлении музыки не существует устоявшихся правил, но среди характерных признаков стиля выделяют импровизации, влияние авангардной музыки, присутствие нестандартных для рока инструментов, сложные тексты песен (или вообще их отсутствие), странные необычные композиционные структуры и ритмы, а так же фундаментальное отвержение коммерческих стремлений. Джаз-фьюжн (также джаз-рок фьюжн, рок-фьюжн или фьюжн; англ. fusion - сплав) - музыкальный жанр, соединяющий в себе элементы джаза и музыки других стилей, обычно поп, рок, фолк, регги, фанк, метал, R&B, хип-хоп, электронная музыка и этническая музыка. Альбомы фьюжн, даже сделанные одним исполнителем, часто включают в себя разнообразие этих стилей. В конце 1960-х джазмены стали смешивать различные формы и импровизационные техники джаза с электрическими инструментами рока и ритмами соула и ритм-энд-блюза. В это же время некоторые рок-музыканты стали добавлять джазовые элементы в свою музыку. 1970-е стали десятилетием наибольшего развития фьюжна, хотя стиль хорошо представлен и в более поздние времена. Будучи скорее систематизированным музыкальным стилем, фьюжн может быть рассмотрен как музыкальная традиция или подход. Некоторая прогрессив-рок музыка также считается фьюжном. Фьюжн-музыка обычно инструментальна, часто со сложными тактовыми размерами, метром, ритмом и удлинёнными композициями, содержащими импровизации. Многие выдающиеся фьюжн-музыканты узнаваемы по высокому уровню техники, сочетающемуся со сложными композициями и музыкальными импровизациями в метрах, редко встречающихся в других западных музыкальных формах. Фьюжн-музыка обычно получает мало эфирного времени на радио в США, вероятно, из-за её сложности, отсутствия вокала и длинных композиций. Европейское радио более дружелюбно к фьюжн-музыке, также в Японии и Южной Америке присутствует значительное количество поклонников этого стиля музыки. Некоторые интернет-радиостанции представляют фьюжн, включая отдельные каналы таких сервисов, как AOL Radio и Yahoo! Launchcast. Индастриал (от англ. industrial - «промышленный») - музыкальное направление (жанр), отличающееся выраженной экспериментальностью и особой эстетикой механических и других промышленных звуков. Рэп-рок (англ. Rap rock) - это жанр музыки соединяющий вокальные и инструментальные элементы хип-хопа с разными формами рок-музыки. Исторически первыми рок-группами экспериментировавшими с рэпом были Blondie и The Clash. Ремейк на песню "Walk This Way" 1975 года выпустила группа Aerosmith (совместно с Run-D.M.C.) в 1986 году, что способствовало популяризации хип-хопа среди белой аудитории. Почти одновременно в рамках жанра появились фанк-метал и рэпкор, чуть позже оформился рэп-метал. Впоследствии рэп-рок стал основой для нью-метала. Фолк-рок - музыкальный жанр, сочетающий элементы фольклорной и рок-музыки. Вероятно первой фолк-рок песней была американская народная «House of the Rising Sun», исполненная британской рок-группой «The Animals» в 1964 году. Музыка «The Beatles» оказывает сильное влияние на калифорнийскую группу «The Byrds», которая записывает электрическую версию «Mr Tambourine Man» Боба Дилана в 1965 году и основывает американское фолк-рок движение. Альтернативный рок (англ. Alternative rock) - термин в современной музыке, под которым понимают различные жанры рок-музыки, противопоставляющие себя традиционным. Термин появился в 1980-е гг. и охватывал множество жанров, берущих своё начало в панк-роке, постпанке и др. В настоящее время альтернативный рок разделяют на две стадии: первая - это группы 1980-х гг. с широким диапазоном музыкальной самоидентификации; вторая - группы 1990-х гг., получившие после коммерческого успеха американского гранжа в 1991-1993 гг. такую же поддержку

крупных лейблов и раскрутку, как и традиционные эстрадные и рок-коллективы (сам альтернативный рок в те годы стал ассоциироваться в основном с гранжем и постгранжевыми группами, сам, таким образом, став жанром), при этом более бескомпромиссные ансамбли ушли в андерграунд. Термин «альтернативный рок» наиболее употребителен в США. В России и Великобритании чаще используют названия «альтернативная музыка» и «альтернатива». Также в Великобритании эту музыку называют словом «инди». Глэм-рок (англ. Glam rock, от glamorous - «эффектный») - жанр рок-музыки, возникший в Великобритании в самом начале 1970-х гг. и ставший одним из доминирующих жанров первой половины того десятилетия. Для исполнителей глэм-рока были характерны яркий образ, выраженный через театральную эффектность экзотических костюмов, обильное использование макияжа, андрогинный облик. В музыкальном отношении глэм-рок был неоднороден, совмещая рок-н-ролл, хард-рок, арт-рок и эстраду. Элементы стиля глэм-рока оказали значительное влияние на диско, панк и новую волну. Глэм-рок также известен под термином глиттер-рок. Готик-рок (англ. gothic rock) — музыкальный жанр, являющийся поджанром альтернативного рока. Первые музыкальные коллективы, играющие в этом жанре были тесно связаны с английским панк-роком и пост-панком. В начале 1980-х жанр стал отдельным направлением. В музыке преобладают мрачные темы и интеллектуальные направления, такие как романтизм, нигилизм, а также готическое направление в искусстве Нового времени. Лучшими примерами групп, исполнявшими готик-рок могут служить Bauhaus, The Cure, Siouxsie & the Banshees, The Sisters of Mercy и The Mission. Готик-рок стал основой для готической субкультуры, которая впоследствии существенно расширилась. Инструментальный рок - жанр рок-музыки. Был наиболее популярен в 1950-1960-ых годах. Русский рок - собирательное обозначение русскоязычной рок-музыки, созданной сначала в СССР, затем в России и странах СНГ различными музыкантами и группами. На группы русского рока оказали большое влияние западная рок-музыка, а также русская авторская песня, исполняемая, как правило, под акустическую гитару. Симфонический рок (англ. Symphonic rock) - стиль рок-музыки, изначально поджанр прогрессивного рока, для которого характерно особое симфоническое звучание, достигаемое, как правило, клавишными инструментами за отсутствием большого числа классических инструментов симфонического оркестра. Сегодня к симфо-року зачастую относят группы, имеющие в своем составе клавишные. Хард-рок (англ. hard rock, дословно тяжелый рок или жёсткий рок) - жанр рок-музыки, характеризующийся центральной ролью соло-гитариста и композициями, построенными на риффах. Хард-рок зародился в 1960-е годы, обрел привычные формы в конце 1960-х - начале 1970-х годов, а его расцвет пришёлся на начало 1970-х, при участии таких групп как Deep Purple, Black Sabbath и Led Zeppelin. От хард-рока к середине 70-х ответвился хэви-метал, дав начало всей «металлической» музыке. Термин «хард-рок» иногда также используют как гипероним для «тяжёлых» жанров, таких как хэви-метал, гранж и т. п., для того чтобы отличить их от поп-рока. То, что может восприниматься слушателем как «тяжесть» в хард-роке, достигается, в частности, за счёт специфического звучания электрогитары (с такими эффектами, как дисторшн и овердрайв) и работы ритм-секции (см. Звучание и инструменты). Христианский рок - разновидность рок-музыки, посвящённая теме христианства. Группы христианского рока исполняют песни о Боге, вере и душе, и обычно состоят из воцерковленных христиан. Христианский рок выделяется исключительно по текстам, он не имеет своих музыкальных характеристик и может исполняться на самые различные по технике стили рок-музыки. Выделяют христианский классический рок, христианский металл (уайт-метал), христианский хардкор. Эмо (англ. Emo, сокращение от «эмоциональный», распространена также транскрипция "имо") - термин, обозначающий особый вид хардкор-музыки, основанный на сильных эмоциях в голосе вокалиста и мелодичной, но иногда хаотичной или полностью отсутствующей музыкальной составляющей. Отличительные особенности этого стиля - манера вокала, включающая в себя зачастую визг, стоны, шёпот, рёв. Тексты песен носят личностный характер - о переживаниях авторов, реже - политический

характер. В настоящее время этот стиль музыки подразделяется на: эмо, эмокор, сан-диего хардкор (хардкор эмо), эмо вайоленс, скримо, френч скримо. На базе поклонников эмо и родственных жанров возникла одноимённая субкультура. J-Rock (Японский рок) - обобщающее название для более 20 направлений рок-музыки по происхождению коллективов из Японии. Часто путается с Visual kei что неверно, так как второй является поджанром первого. Часто используется для обозначения всех направлений рока Японии в целом, но иногда так же популярны обозначения J-metal, J-punk и J-ska для японских групп данных направлений.

Тема 27. Панк-рок.

Нью-рэйв. «Digitalism». «Narkotiki». «Shitdisco».

Рэп. Мэршалл Брюс Мэтерс III (Эминем). Тупак Амару Шакур. Кёртис Джеймс Джексон III (50 Cent).

Панк-рѳк (или просто панк; англ. punkrock) — жанр рок-музыки, сформировавшийся к середине 1970-х годов на территории США, Великобритании и Австралии. Истоки жанра проистекают из гаражного рока 1960-х, а также других музыкальных форм...

Кёртис Джексон (англ. Curtis Jackson; род. 6 июля 1975, Джамейка, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский рэпер, актёр, писатель, боксёрский промоутер и продюсер, известный под сценическим псевдонимом 50 Cent (рус. Фифти-Сент), который переводится как «Пятьдесят центов». Известность пришла к нему с выпуском альбомов Get Rich or Die Tryin' и The Massacre.

Тема 28. Российские эстрадные и джазовые исполнители вокалисты. А. Пугачева, София Ротару, Надежда Кадышева

А. Пугачева - советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

В её репертуар входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках, а дискография насчитывает более 20 сольных пластинок, CD и DVD. Помимо России и стран бывшего СССР альбомы певицы издавались

в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 - cite_note-10 и Болгарии. В ноябре 1971 года стала солисткой ВИА «Москвичи» под управлением Геннадия Пузырёва. Однако в «Москвичах» проработала всего два месяца и в январе 1972 года, уйдя из ансамбля, стала солисткой Государственного эстрадно-джазового оркестра под управлением Олега Лундстрема (Росконцерт). В составе оркестра гастролировала по многим городам СССР, а в сентябре 1972 года прошли её первые зарубежные гастроли: она приняла участие в фестивале джаза «JazzJamboree» в Варшаве, а также в концертах по городам Польши. Певица провела десятки сольных концертов в стране и за рубежом. Её гастролям в США, Германии, Швейцарии, Индии, Франции, Италии, Венгрии, Швеции, Югославии, Румынии, Израиле, Польше, Финляндии, Японии, Северной Корее, Австралии, Кубе и многих других странах неизменно сопутствовал успех. Так, в апреле 1985 года в Финляндии состоялась церемония спуска на воду судна «Алла», названного в её честь.

В творческой биографии певицы — сотрудничество со многими известными в мире музыки российскими и зарубежными композиторами и исполнителями. В их числе — Александр Зацепин, Марк Минков, Раймонд Паулс, Виктор Резников, Игорь Николаев, Юрий Чернавский, Владимир Кузьмин, Игорь Крутой и другие; совместный концерт со знаменитым французским музыкантом Джо Дассеном на открытии гостиницы «Космос» в

Москве[79] (июль 1979); совместные концерты с трио «Херрейз» (Швеция) с концертной программой «Алла Пугачёва представляет...», с Дином Ридом (1985), Удо Линденбергом (1985—1988) и с норвежским дуэтом «Bobbysocks!» (1985).

Тема 29. Игорь Николаев, Муслим Магомаев, Владимир Кузьмин

Мусли́м Магомéтович Магомáев (17 августа 1942, Баку — 25 октября 2008, Москва) — советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец (баритон), композитор Народный артист СССР (1973).

В 1960-е и 1970-е годы популярность Магомаева в СССР была безграничной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. По сей день он остаётся кумиром для многих поколений людей на постсоветском пространстве.

Гастролировал за рубежом (Франция, Болгария, Восточная Германия, Польша, Финляндия, Канада, Иран и др.).

В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений (арии, романсы, песни). Муслим Магомаев — автор более 20 песен, музыки к спектаклям, мюзиклам и кинофильмам. Он также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве звёзд мировой оперной и эстрадной сцены, в том числе — американского певца Марио Ланца, написал книгу о нём.

Примерный музыкальный материал:

«Падает снег»

«Серенада Трубадура»

«Песня гениального сыщика»

Тема 30. Александр Серов. Хлебникова Марина. Мурат Насыров. Катя Лель. Максим Леонидов. Дмитрий Маликов. «Белый орёл». МакСим.

Мурат Насыров-эстрадный певец, поэт, композитор.

Певческий голос- тенор. Жанры- поп-музыка

Награды Ялта-91, Золотой граммофон (1997, 1998)

Мура́т Исма́йлович Насы́ров (13 декабря 1969, Алма-Ата — 19 января 2007, Москва) — советский, казахстанский и российский эстрадный певец, автор песен. По национальности — уйгур. В 1996—1997 годах в концертном отделе студии «Союз» работал Александр Иратов, продюсер и муж Алёны Апиной, который предложил Насырову сотрудничество. Насыров и Алёна Апина вместе гастролировали, они пели свои песни. Программа называлась «Электричка в Тамбов» по названию песен «Электричка» и «Мальчик хочет в Тамбов». Потом появилась песня «Лунные ночи» на музыку песни-победителя «Евровидения-1975» «Ding-a-dong» голландской группы Teach-In, которую Насыров спел дуэтом с Алёной Апиной. Осенью 1997 года появилась совместная программа «Лунные ночи», которую певцы исполнили в ГЦКЗ «Россия» 1 и 2 апреля 1998 года. В репертуаре Насырова появились новые песни о любви, самая известная — «Я — это ты». А потом он выпустил альбом «Моя история».

В 1997 году он получает премию «Золотой граммофон» за песню «Мальчик хочет в Тамбов», в 1998 — за «Я — это ты, ты — это я». Альбом Моя история в 2014 году был включён журналом «Афиша» в список «30 лучших русских поп-альбомов».

В 1999 году Мурат Насыров начал петь по-английски.

В 2000 году Насыров увлёкся вошедшими в моду латиноамериканскими ритмами и выпустил свой третий альбом Всё это было не со мной. В 2002 году он выпустил диск Разбуди меня.

Примерный музыкальный материал:

«Я это ты»

«Кто-то простит»

«Лунные ночи» (дуэт с А.Апиной)

Тема 31. Киркоров Филипп. Натали. Елка. Глюкоза. «Корни». «Чай вдвоем». Алсу. Юлия Савичева.

Юлия Станиславовна Савичева (род. 14 февраля 1987, Курган, СССР) — российская эстрадная певица, выпускница и финалистка телепроекта «Фабрика Звезд 2», участница конкурса «Евровидение 2004», актриса. В марте 2004 года Савичева приняла участие в конкурсе World Best, где она представляла Россию и заняла 8 место, а в мае того же года она становится представителем России на «Евровидении 2004» в Турции с англоязычной песней «Believe me». Заняв на «Евровидении» 11 место, певица начала работать над своим дебютным альбомом.

После Евровидения у Юлии начался гастрольный тур по России под названием «Ураган в вашем городе!». Первым составом, аккомпанирующим Савичевой, были музыканты из группы «Total». В третьем составе были барабанщик Михаил Козодаев, клавишник Александр Сумбаев и бас-гитарист Андрей Лебедев. В период с 2008 по 2009 год с Савичевой играли музыканты группы Художник. По состоянию на конец 2014 года у Юлии сменилось 5 составов. С 2009 года по настоящее время в коллективе Савичевой работают Александр Горячих (гитара), Гвоздев Максим (бас-гитара), Юрий Кондрашов (ударные).

29 марта 2005 года Юлия выпускает дебютный диск «Высоко» под лейблом «Монолит». В него вошли 11 композиций. Большинство треков было записано с экс-музыкантами группы «Total» (подопечными Макса Фадеева). Из-за провала на «Евровидении» произошёл спад популярности артистки. После выхода альбома Юлия снимает клип на песню «Стоп».

Осенью 2005 года Савичева выпустила песню «Если в сердце живёт любовь», саундтреком к сериалу «Не родись красивой». Сразу же после выхода песни она попала в хит-парад Русского радио «Золотой граммофон». Вскоре вышел клип на данную композицию — притом сразу в четырёх версиях.

После выхода клипа певица активно гастролировала по странам СНГ. Вскоре выходит макси-сингл «Если в сердце живёт любовь». Также накануне Нового года, в том же сериале, состоялась премьера новой песни Савичевой — «Как твои дела?», за которую впоследствии певица получила премию «Золотой граммофон».

Примерный музыкальный материал:

«Прости за любовь»

«Москва-Владивосток»

«Как твои дела?»

Тема 32. Рок в России. «Рок-Острова». «Високосное лето». «Машина времени». «Аквариум». «Автограф». «ДДТ». «Алиса». «Ария». «Сплин»**Машина времени**

Жанры Рок, Блюз-рок, Арт-рок, Ритм-энд-блюз, Рок-н-ролл, Авторская песня,

Прогрессив-рок

«Машина времени» — советская и российская рок-группа. Основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года. Жанр творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Автор абсолютного

большинства текстов песен и бессменный лидер группы — Андрей Макаревич, авторы музыки — Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Пётр Подгородецкий, Андрей Державин.

Примерный музыкальный материал:

«Пой песню, пой, дульсимер»

«Поворот»

«Костёр»

Тема 33. Шансон. Станислав Михайлов, Михаил Круг. Михайл Шуфутинский. Любовь Успенская.

Шансон (фр. *chanson* — песня) — 1) французское название жанра куртуазной песни (сравните «канцона», «канцо», «кансьон» в романских языках — итал. *canzone*, кат. *cançó*, исп. *cançión*; буквально — песня); 2) французская эстрадная песня в стиле кабаре. В 50-х годах оформились два главных направления оригинальной франкоязычной песни, существующие до настоящего времени:

1. Жанр классического шансона, где первостепенное значение придается поэтической компоненте песни и автор, как правило, сам является исполнителем. Этот жанр связывается в первую очередь с именами Мориса Шевалье, Шарля Трене и Эдит Пиаф, которая продолжала традицию реалистической песни. Крупнейшими представителями этого направления являются французы Лео Ферре, Жорж Брассенс и бельгиец Жак Брель. Также всемирно известны Шарль Азнавур и Сальваторе Адамо, хотя их творчество ближе к традиционной эстрадной песне. Именно представители этого поэтично-музыкального направления в полной мере соответствуют термину шансонье (*chansonnier*).

Представители так называемого «нового шансона» (*nouvelle chanson*), или «новой сцены» (*nouvelle scène française*) — это молодое поколение французских эстрадных артистов. В своём творчестве они не отказываются от использования новейших приёмов современной легкой музыки, включая элементы рока, латиноамериканские и разнообразные иные этнические ритмы, электронную музыку и т. д.; но по-прежнему очень требовательно относятся к текстам своих песен. Начало «нового шансона» связывают с именем Доминика А и относят к последнему десятилетию XX века. Среди шансонье, пришедших на сцену в XXI веке, Бенжамен Бёле, его сестра Корали Клеман, Керен Анн, Оливия Руиз и многие другие.

2. Другое направление французской песни второй половины XX века — эстрадная песня, которую исполняют *chanteurs* (певцы). Представители этого направления тоже нередко являются исполнителями песен собственного сочинения (поэтами и/или композиторами), но в силу облегчённости поэтического содержания они не являются шансонье в полном смысле этого слова. Всемирно известными исполнителями французских эстрадных песен являются:

ИвМонтан, МирейМатье, ДжоДассен, Далида, ПатрисияКаас, АнриСальвадор, ЭнрикоМасиа, ЛараФабиан, Милен Фармер, Нольвённ Леруа.

Граница между шансоном и эстрадной песней достаточно условна, и далеко не всякого франкоязычного певца можно однозначно отнести к тому или другому направлению. За пределами франкоязычных стран часто всех исполнителей, поющих на французском языке, называют шансонье.

Другие представители классического франкоязычного шансона

Анна Марли, БарбараБернар, ЛавильерГи, БеарЖак, ДютронЖак УстенЖан ФерраЖильбер БекоЖорж МустакиЖорж ШелонЖюльетт ГрекоИв ЖамэМаксим ЛефорестьеМишель СардуНино ФерреСерж ГензбурСерж ЛамаСерж РеджанФилипп ЛафонтенФрансис КабрельФрансис ЛемаркИзабель ОбреФрансуаза Арди

Станислав Владимирович Михайлов, больше известный, как Стас Михайлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край) — российский эстрадный певец, автор песен,

актёр и продюсер. заслуженный артист Российской Федерации (2010)[1]. Десятикратный Лауреат премий «Шансон года» (Радио Шансон), восьмикратный обладатель премии «Золотой граммофон» (Русское радио) — 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и фестиваля «Песня года» (8 раз). Так же постоянный участник Фестиваля «Эхх разгуляй!», лауреат премии «20 лучших песен года», двукратный обладатель национальной премии «Звёзды Дорожного радио» (Санкт — Петербург). Обладатель премий «World Music Awards».

Тема 34. Авторская песня. В.Высоцкий, Владимир Галич Александр, Визбор Юрий, Окуджава Булат, Розембаум Александр.

Владимир Семёнович Высоцкий-поэт, поэт-песенник, автор-исполнитель, прозаик, актёр театра и кино, певец, композитор, гитарист. Государственная премия СССР — 1987. Владимир Семёнович Высоцкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард); автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР («за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме „Место встречи изменить нельзя“ и авторское исполнение песен», 1987, посмертно).

Как поэт Высоцкий реализовал себя прежде всего в жанре авторской песни. Первые из написанных им произведений относятся к началу 1960-х годов. Вначале они исполнялись в кругу друзей, позже получили широкую известность благодаря распространявшимся по стране магнитофонным записям. Поэзия Высоцкого отличалась многообразием тем (уличные, лагерные, военные, сатирические, бытовые, сказочные, «спортивные» песни), остротой смыслового подтекста и акцентированной социально-нравственной позицией автора. В его произведениях, рассказывающих о внутреннем выборе людей, поставленных в экстремальные обстоятельства, прослеживались экзистенциальные мотивы. Творческая эволюция Высоцкого прошла несколько этапов. В его раннем творчестве преобладали уличные и дворовые песни. С середины 1960-х годов тематика произведений начала расширяться, а песенные циклы — складываться в новую «энциклопедию русской жизни». В 1970-х годах значительную часть творчества Высоцкого составляли песни и стихотворения исповедально-философского характера, поэт часто обращался к вечным вопросам бытия.

Театральная биография Высоцкого, окончившего в 1960 году Школу-студию МХАТ, связана главным образом с работой в Театре на Таганке. На его сцене актёр играл Галилея (спектакль «Жизнь Галилея», 1966), Хлопушу («Пугачёв», 1967), Гамлета («Гамлет», 1971), Лопахина («Вишнёвый сад», 1975), Свидригайлова («Преступление и наказание», 1979). Дебют Высоцкого в кино состоялся в 1959 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме «Сверстницы». За годы работы в кинематографе актёр снялся в более чем двадцати пяти фильмах. Кинобиография Высоцкого включает роли подпольщика Бродского («Интервенция», 1968), зоолога фон Корена («Плохой хороший человек», 1973), капитана Жеглова («Место встречи изменить нельзя», 1979), Дон Гуана («Маленькие трагедии», 1979) и другие. Исследователи отмечали, что в сценических и экранных работах Высоцкого экспрессивность сочеталась с психологической достоверностью. В ряде спектаклей, а также в художественных фильмах, теле- и радиопостановках он выступал и как автор песен.

Примерный музыкальный материал:

«Я не люблю»

«Песня о друге»

«Баллада о борьбе»

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (Для учащихся по пятилетнему сроку обучения)

Содержание курса

Тема 1. Композиторы- аранжировщики. Поль Мориа

Поль Мориа́ (фр. Paul Mauriat, 4 марта 1925 — 3 ноября 2006) — французский композитор, аранжировщик и дирижёр.

Начал заниматься музыкой в четыре года. Закончил марсельскую консерваторию по классу фортепиано. Увлекался джазом и популярной музыкой. В семнадцать лет создал свой первый оркестр.

В 1957 году переехал в Париж и приступил к работе на звукозаписывающей компании «Varclay» как аранжировщик и аккомпаниатор. С 1959 по 1964 сотрудничал со звукозаписывающим лейблом «Bel-Air». В разное время работал с Шарлем Азнавуром (совместно создано более 120 песен), Далидой, Морисом Шевалье, Лео Ферре, Лени Эскудеро и многими другими эстрадными исполнителями.

Тема 2. Ричард Клайдерман

Ришар Клейдерман (фр. Richard Clayderman, на английский манер Ричард Клайдерман, настоящее имя Филипп Пажёс, фр. Philippe Pagès; род. 28 декабря 1953, Париж) — французский пианист, аранжировщик, исполнитель классической и этнической музыки, а также музыки к кинофильмам.

В возрасте 12 лет поступил в консерваторию, где получил первое место среди 16-летних товарищей. Чтобы оплатить свою учёбу, а также чтобы самосовершенствоваться, он начал играть на фортепиано. Он работал у Мишеля Сарду, Тьерри ЛеЛюрона и Джонни Халлидея.

В 1976 году был приглашён производителем музыкальных записей на пробу вместе с 20 другими пианистами для записи баллад. В результате выбрали его, и с этого момента его популярность существенно возросла.

Всемирно известная «Баллада для Аделины» (фр. Ballade pour Adeline), написанная Полем де Сенневилем (фр. Paule de Senneville), а также «Брак по любви» (фр. Mariage d'Amour), Tango Comparsita, A Comme Amour сделала его звездой. Было продано 22 млн экземпляров в более чем 30 странах мира.

К настоящему времени Клайдерман записал более 1200 музыкальных произведений и выпустил свыше 100 компакт-дисков общим тиражом 90 млн экземпляров.

Тема 3. Джеймс Ласт

Джеймс Ласт (англ. James Last, настоящее имя Ганс Ласт; 17 апреля 1929, Бремен — 9 июня 2015, Палм-Бич-Гарденс, Флорида, США) — немецкий композитор, аранжировщик и дирижёр.

Первое публичное выступление Ласта состоялось в составе Hans-Günther Österreich's Radio Bremen Dance Orchestra в 1946 году. Двумя годами позже Ласт создал Last-Becker Ensemble. С 1950 по 1952 г. Ласт признавался лучшим джазовым басистом года. В 1964 году создал собственный оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий различных исполнителей.

Первый же альбом оркестра Джеймса Ласта «Non-Stop Dancing» (1965) имел невероятный успех. С тех пор коллектив под управлением Ласта выпустил более 50 успешных альбомов общим тиражом 60 млн экземпляров, из которых 37 стали «золотыми», а 18 — «платиновыми».

Ласт с неизменным успехом работал с произведениями авторов и исполнителей, представляющих абсолютно разные, зачастую антагонистичные, стили и направления —

от традиционной, народной музыки до альтернативного рока, хард-рока, соула и электронной музыки.

Тема 4. Рей Коннифф

Рэй Коннифф (англ. RayConniff, полное имя Джозеф Реймонд Коннифф; 6 ноября 1916, Эттлборо, Массачусетс — 12 октября 2002, Эскондидо, Калифорния) — американский музыкант.

В 1937 году приехал в Нью-Йорк, где играл в оркестрах Bunny Berigan «Bob Crosby's Bobcats» и Artie Shaw, и был аранжировщиком. Параллельно посещал занятия в Джульярдской музыкальной школе, где изучал аранжировку.

Аранжировщиком он служил и в «Armed Forces Radio» во время Второй мировой войны.

В 1954 году музыкант подписал контракт с «Columbia Records», а через пять лет, в 1959-м основал The Ray Conniff Singers (12 женщин и 13 мужчин). Уже первый альбом коллектива «S Wonderful» провёл в топ-40 американского чарта 12 месяцев. Эта группа привела Конниффа к самому большому хиту в карьере: Somewhere My Love (1966).

Музыкальный стиль Конниффа заключается в сочетании большого хора человеческих голосов, которые разложены на небольшое число партий, при этом все группы голосов дублируют партии аккомпанирующих или солирующих музыкальных инструментов, тембрально дополняя их звучание.

Тема 5. Гленн Миллер

Алтон Гленн Миллер (англ. AltonGlennMiller, 1 марта 1904, Кларинда, Айова — 15 декабря 1944, Ла-Манш) — американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров (конец 1930-х — начало 1940-х годов) — оркестра Гленна Миллера.

В 1920—30-х годах Миллер работал как тромбонист и аранжировщик с Беном Поллаком и Редом Николсом, писал аранжировки для оркестра братьев Дорси, в котором выступал и как солист; записывался с Бенни Гудменом, изучал технику аранжировки.

В 1937 году Миллер решил реализовать свою мечту и собрать собственный биг-бэнд. Однако первый блин оказался комом: оркестр не вызвал особого интереса у публики и просуществовал лишь чуть более года. В январе 1938 года Миллер предпринял вторую попытку, включив в новый оркестр как своих старых друзей, так и рекомендованных ими музыкантов — саксофонистов Хэла Макинтайра и Текса Бенеке, трубача Боба Прайса, пианиста Чамми Макгрегора, басиста Ролли Бандока. Пели в оркестре Марион Хаттон и Рэй Эберли.

Оркестр Гленна Миллера обрёл фантастическую, невиданную в джазе популярность, не меркнущую до нашего времени, за счёт расширения жанровой основы своей музыки. Обширный репертуар отличался тем, что помимо популярных бродвейских мелодий, тем из мюзиклов и прочих «стандартов» маэстро предложил слушателям оригинальные произведения, впервые прозвучавшие именно в его оркестре и определившие эстетику коллектива.

Тема 6. Дэйв Брубек

Дэйвид (Дейв) Уоррен Брубек (6 декабря 1920, Конкорд — 5 декабря 2012, Норуолк) — американский джазовый композитор, аранжировщик, пианист, руководитель «Квартета Дейва Брубек» («The Dave Brubeck Quartet»). Один из выдающихся представителей кул-джаза («прохладного джаза» или калифорнийского джаза 1950—1960-х годов).

По сути, творчество квартета представляет собой коллективное творчество, где вклад Брубек сложно отделить от вклада других участников. Один из участников квартета — саксофонист Пол Дезмонд, известен своими экспериментами с размером (например, в «Take Five» используется размер $\frac{5}{8}$). Дейв Брубек также является автором известного джазового стандарта, экспериментальной по размеру ($\frac{9}{8}$) композиции Blue Rondo à la Turk.

Выступал с группами с 14 лет. Одним из самых известных произведений квартета Дейва Брубэка является классическая джазовая композиция «Take Five» (композитор Пол Дезмонд), записанная в 1959 году и вошедшая в альбом «Time Out». Это была первая джазовая композиция, достигшая миллиона продаж. В 1961 году она вошла в американский чарт Billboard Hot 100.

Тема 7. Джордж Ширинг

Сэр Джордж Альберт Ширинг, также Шеринг (англ. George Albert Shearing; 13 августа 1919, Лондон — 14 февраля 2011, Нью-Йорк) — британский джазовый пианист (бибоп, кул, лэйтин).

В 1949 году Джордж Ширинг организовал квинтет в составе: Мэрджи Хаймс (вибрафон), Чак Уэйн (гитара), Джон Ливи (контрабас), Дензил Бест (ударные). Квинтет работал до 1978 года. Ансамбль был одним из самых популярных джазовых коллективов. На протяжении жизни Джордж Ширинг сотрудничал с рядом известных музыкантов, проводил совместные выступления с вокалистами (Пегги Ли, Кармен Макрэй, Мелом Торме).

Он несколько раз номинировался на «Грэмми», его композиции неизменно оказывались в чартах Billboard. Концертную деятельность он не прекращал вплоть до 2000-х годов. Последняя пластинка Ширинга вышла в 2006 году. Музыкант дважды удостоивался премии «Грэмми», в 2007 году был посвящён в рыцари Британской империи за выдающиеся заслуги в области музыки.

Тема 8. США, как центр возникновения современных музыкальных направлений.

Музыка США — обобщающее понятие, применяемое к музыке различных жанров, которая была создана в Соединённых Штатах Америки. Музыкальная культура страны сложилась из взаимодействия музыкальных традиций колонизаторов из европейских стран (в первую очередь Великобритании, Ирландии, Испании, Германии и Франции), негров-невольников, испаноязычного населения Мексики и Центральной Америки, а также коренных жителей — индейцев.

Музыкальная культура США

XVII век

Формирование музыкальной культуры США началось в конце XVII в. и происходило под влиянием исторических особенностей развития страны и сложного национального состава населения.

Наиболее древняя музыка коренных американских индейцев отличалась одноголосием, пентатоническим складом, звукоподражанием голосам в природе. Используемые инструменты — флейты, свистки, барабаны, трещотки.

Колониальный период

В колониальный период особое распространение получает написанный полупрофессионалами религиозный гимн, который пели и вне церкви. Гимны часто исполнялись массово — до 20 тысяч человек на религиозных собраниях, и сливались с балладным жанром.

Отдельно нужно отметить вклад привезённых в Америку негритянских рабов. Под влиянием древней самобытной музыкальной культуры и песен плантаций появляется первая афро-американская форма — спиричуэл.

Вторая половина XVIII в. - начало XIX в.

Во 2-й половине XVIII — начале XIX века в музыкальной жизни Америки ведущее место занимали профессиональные музыканты, иммигрировавшие из Европы — руководители театральных трупп, церковные органисты, учителя музыки. Местным жителям отводилась пассивная роль «благородного любителя» («genteel amateur»).

Период войны за независимость

В период Войны за независимость особое распространение получает патриотическая песня («Янки Дудль», «Звёздно-полосатый флаг», «Славься, Колумбия» и др.). Постепенно музыка прочно входит в повседневную жизнь — приобретают популярность домашнее музицирование (household music), концерты салонного характера, танцы.

XX в.

В начале XX века музыка оставалась эклектичной, характерной особенностью оставалось смешение различных стилей, использование народных мотивов. В это время музыка начинает активно развиваться в городах Среднего Запада и Калифорнии. Центром же коммерческой музыкальной индустрии становится Нью-Йорк.

20-е гг. XX в.

В «революции 20-е», ознаменовавшие бурным развитием американского общества, появляются джаз, мюзикл, а также «кантри-мюзик» (т. н. сельская музыка). Колыбелью джаза стал многонациональный Нью-Орлеан, где родился в том числе и Луи Армстронг. На первых порах джаз был преимущественно негритянской музыкой с возведенной в закон музыкальной импровизацией. Виднейшие представители — Чарльз «Бадди» Болден, Джозеф «Кинг» Оливер и др.

50-е гг. XX в.

50-е годы ознаменовались появлением нового направления — рок-н-ролла (rock and roll), в основе которого лежали блюз, кантри, фолк, свинг и др. Наиболее видные представители — Чак Берри и Элвис Пресли.

60-е-70-е гг. XX в.

В 60-70-е гг. размах получает поп-музыка, которая выражала протест против общества потребления и проповедовала анархический индивидуализм. Немаловажную роль в этом сыграл и один из культовых американских артистов Майкл Джексон.

90-е гг. XX в.

90-е можно охарактеризовать как расцвет целого ряда направлений без доминирования какого-либо из них.

Продолжается развитие рока («Green Day», «The Offspring», «Nirvana»), рэпа («Dr. Dre», «Snoop Doggy Dogg») или пограничных жанров («Rage Against the Machine», «Cypress Hill»).

В поп-музыке наметился новый тренд — так называемые бой-бэнды («Backstreet Boys», «*NSYNC», «New Kids on the Block»).

XXI в.

Нулевые (2000-е) годы отметились окончательным стиранием границ между жанрами. В целом десятилетие характеризуется некоторым ослаблением позиций рока и наибольшим влиянием хип-хоп музыки на соседние жанры — R&B (Rihanna, Beyonce, Bruno Mars, Akon, Chris Brown), поп (Джастин Тимберлейк, Тэйлор Свифт, Бритни Спирс, Кристина Агилера).

Тема 9. Кантри. Кэрри Андервуд. Тим Макгро. Мартина Мак Брайд. Вилли Нельсон. Джон Денвер. Хэнк Уильямс. Гарт Брукс. Шанайя Твейн. Брэд Пейсли. Роджер Миллер.

Тим Макгро (Tim McGraw, род. 1 мая 1967 г.) — американский певец в стиле кантри, который 23 раза поднимался на первое место кантри-чартов США, в том числе в дуэте со своей женой, Фэйт Хилл.

В мире продано более 40 млн экз. его альбомов. 23 сингла стали № 1 в кантри-чарте Billboard Hot Country 100, из них 11 подряд. Три сингла стали Лучшими кантри-песнями

года: «It's Your Love», «Just To See You Smile», и «Live Like You Were Dying». 13 альбомов (9 студийных альбомов и 4 сборника) стали № 1 в Top Country Albums. Он выиграл 3 премии Grammy, 14 премии от Academy of Country Music, 11 премий от Country Music Association (CMA), 10 премий от American Music Awards и 3 премии People's Choice Awards. Его концертный тур Soul2Soul II Tour вместе с женой Фэйт Хилл стал самым успешным по сборам за всю историю кантри-музыки и одним из 5 самых успешных среди всех жанров музыки.

Тема 10. Элвис Пресли и рок-энд-ролл.

Элвис Арон Пресли (англ. ElvisAaronPresley; 8 января 1935, Тупело — 16 августа 1977 года, Мемфис) — американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В США также известен как «король рок-н-ролла» (или просто «король» — The King).

Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Он соединил стили кантри и блюз, дав рождение новому стилю музыки — рокабилли, к которому относятся его первые записи на Sun Records в середине 1950-х годов. Вкрапывая в свой стиль элементы госпел и эстрады, Пресли вышел за рамки рокабилли и достиг мировой популярности (хиты «Heartbreak Hotel», «Don't Be Cruel», «Hound Dog» и другие).

Переломным в карьере Пресли стал его первый телеконцерт (1968), обозначивший отход от устаревшего стиля музыкальных кинолент и вернувший страсть к выступлениям. Записи конца 1960-х — 1970-х годов отмечены влиянием кантри, соул и эстрады (хиты «In the Ghetto», «Suspicious Minds», «Always on My Mind» и др.). Элвис возвращается к концертной деятельности, которая становится доминирующей чертой его последующей карьеры (ежегодные ангажементы в Лас-Вегасе, гастроли по США). В 1973 году при помощи спутниковой связи проходит международная трансляция концерта «Aloha from Hawaii».

Творчество Пресли неизменно продолжает пользоваться спросом; в целом, в мире продано более 1 млрд экземпляров пластинок (включая новейшие издания с ранее не издававшимися записями). Пресли — лауреат трёх премий «Грэмми» (1968, 1973, 1975), один из первых музыкантов, включённых в «Зал славы рок-н-ролла» (1986).

Тема 11. Мирей Матьё, Джо Дассен Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Демис Руссос

Шарль Азнавур (фр. Charles Aznavour, арм. Շարլ Ազնաւուր; 22 мая 1924, Париж, Франция — 1 октября 2018, Мурьес, Франция) — французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр армянского происхождения. Настоящее имя — Шахнур Вахинак. Будучи одним из популярнейших исполнителей Франции, он также хорошо известен далеко за её пределами. Является олицетворением французской песни.

Азнавуром написаны песни, исполнявшиеся Рэем Чарльзом, Бобом Диланом, Лайзой Миннелли, Хулио Иглесиасом и другими великими исполнителями. Азнавур выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Л. Паваротти, П. Доминго, П. Каас, Л. Миннелли, Э. Сегара и другими.

Азнавур — автор музыки к опереттам «Monsieur Carnaval» (1965), «Douchka» (соавт., 1973) и «Lotrek» (2004).

В числе всемирно известных песен Азнавура — «Богема», «Мама», «Вечная любовь», «Немодные радости», «Молодость», «Вчера ещё», «Изабелла», «Ностальгия», «Она», «Как говорят», «Аве Мария», «Нет, я ничего не забыл», «Я уже представлял», «Потому что», «Две гитары», «Унеси меня», «Надо уметь», «Умереть за любовь» и др.

Тема 12. Поп-музыка. Сия Кейт Изобель Фёрлер, Мадонна, Майкл Джексон.

Сия Кейт Изобель Фёрлер (англ. SiaKateIsobelleFurler, род. 18 декабря 1975, Аделаида, Южная Австралия, Австралия), известная как Сия (англ. Sia, 'si:ə) — австралийская певица и автор песен в стиле эмоциональный джаз и поп, а также актриса.

Первый её альбом вышел в 1997 году, но коммерческий успех был связан с альбомом 2008 года *Some People Have Real Problems*. В 2010 году Сия получила шесть номинаций на ARIA Music Awards и победила в номинациях «лучший независимый альбом», «лучший поп-альбом» и «лучшее видео». В 2014 году песня «Chandelier» получила четыре номинации на «Грэмми» в категориях «Запись года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучшее музыкальное видео».

Тема 13. Тина Тернер, Селин Дион, Дайяна Росс

Селин Мари́ Клоде́тт Дио́н (фр. Céline Marie Claudette Dion, МФА (фр.); род. 30 марта 1968) — канадская певица, автор песен, актриса и композитор.

Дион впервые получила международное признание в 1980-х годах, заняв 3-е место на Музыкальном Фестивале Yamaha в Токио в 1982 году и победив в конкурсе песни «Евровидение 1988», где она представляла Швейцарию.

Музыка Дион находилась под влиянием жанров в диапазоне от рока и ритм-н-блюза до госпела и классики. Хотя её творчество часто получало смешанную реакцию критиков, она известна своим технически искусным и мощным вокалом. На музыку Дион повлияло большое число жанров, включая поп, рок, госпел, ритм-н-блюз и соул, а тексты её песен посвящены темам бедности, голода в мире и духовности, с акцентами на любовь и романтику. После рождения ребёнка в её текстах также стала подчёркиваться связь материнской и братской любви.

Согласно различным данным, вокальный диапазон Дион составляет пять октав. По словам Дион, её голосовой диапазон — меццо-сопрано, хотя, по словам Режин Креспен и Андре Тюбефа, она, скорее, имеет лирическое сопрано.

Тема 14. Европейская музыка – лидер Великобритании. «The Beatles».

The Beatles («Битлз»; также группу называют «Ливерпульской четвёркой» (англ. Liverpool Four); отдельно участников ансамбля называют «битлами»; в английском языке также распространено упоминание группы как Fab Four — «Великолепная четвёрка») — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в составе группы выступали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Большинство композиций The Beatles созданы в соавторстве и подписаны именами Джона Леннона и Пола Маккартни. Дискография группы включает 13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963—1970 годах, и 211 песен.

Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла 1950-х годов, The Beatles пришли к собственному стилю и звучанию. The Beatles оказали значительное влияние на рок-музыку и признаются специалистами одной из наиболее успешных групп XX века, как в творческом, так и в коммерческом смысле. Многие известные рок-музыканты признают, что стали таковыми под влиянием песен The Beatles. С момента выпуска сингла «Please Please Me / Ask Me Why» в 1963 году группа начала восхождение к успеху, породив своим творчеством глобальное явление — битломанию. Четвёрка стала первой британской группой, пластинки которой завоевали популярность и первые места в чартах США, и с неё началось всемирное признание британских коллективов, а также «ливерпульского» (*Merseybeat*) звучания рок-музыки. Музыкантам группы и их продюсеру и звукорежиссёру Джорджу Мартину принадлежат новаторские разработки в области звукозаписи, комбинирования различных стилей, включая симфоническую и психоделическую музыку, а также съёмки видеоклипов.

Примерный музыкальный материал:

Yesterday

Let It Be
Eleanor Rigby

Тема 15. «The Rolling Stones».

Жанры Рок-н-ролл, Блюз-рок, Ритм-н-блюз

Психоделический рок (1966-67 гг.)

The Rolling Stones (РоллингСтоунз, букв. сангл. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или бродяги — британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать «бунтарской» альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная группа в мире» и (согласно Allmusic) сумели сохранить этот статус по сей день.

Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты; авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание.

Группа выпустила в Великобритании двадцать три студийных и восемь концертных альбомов. Общепризнанный тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов, по этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвёртое место в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Примерный музыкальный материал:

Paint It, Black
(I Can't Get No) Satisfaction
Gimme Shelter

Тема 16. «ABBA»

Жанр поп-рок, европоп, диско, евродиско, танцевальная музыка, глэм-рок

ABBA (рус. — «АББА») — шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972—1982 годах и названный по первым буквам имён исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров.

Синглы квартета занимали первые места в чартах с середины 1970-х («Waterloo») до начала 1980-х («One of Us»), а сборники возглавляли мировые хит-парады и в 2000-х. Музыка группы остаётся в плей-листах радиостанций, и их альбомы продолжают продаваться по сей день.

Они были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран (США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия).

За выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Примерный музыкальный материал:

Happy New Year
Dancing Queen

The Winner Takes It All

Тема 17. Стинг, Элтон Джон

Стинг. Имя при рождении — Гордон Мэттью Томас Самнер
музыкант, музыкальный продюсер, актёр

Певческий голос — тенор

Инструменты бас-гитара, гитара, контрабас, клавишные, саксофон

Жанры — рок, поп, новая волна, регги, джаз, нью-эйдж, голубоглазый соул

Стинг (англ. Sting; настоящее имя — Гордон Мэттью Томас Самнер (англ. Gordon Matthew Thomas Sumner); родился 2 октября 1951, Уоллсенд — британский музыкант-мультиинструменталист, певец и автор песен, актёр, общественный деятель и филантроп. Лидер группы The Police в 1976—1984 годах. С 1984 года выступает сольно. Тур объединённых «The Police» в честь тридцатилетия сингла «Roxanne» открылся в конце мая 2007 года двумя шоу в Ванкувере и закончился 7 августа 2008 года концертом в Нью-Йорке. В этот период группа дала 152 концерта и стала участником многих музыкальных фестивалей. В июне 2008 года самое высокооплачиваемое на тот момент трио выступило на фестивале Isle of Wight, собравшем 70 000 зрителей.

В 2007 году Стинг, Стюарт Коупленд и Энди Саммерс стали Кавалерами Ордена искусств и литературы.

Сольная карьера

Самостоятельная карьера Стинга сложилась не менее успешно. Его первый альбом с элементами джаза *The Dream of the Blue Turtles* стал платиновым. Синглом с этого альбома стала песня «Russians». Песня написана во времена холодной войны (1985 год). Стинг боится ядерных ударов и надеется, что «русские тоже любят своих детей», а значит, это поможет удержать мир от страшной войны. В этой песне о русских Стинг использовал мелодию «Романса» из сюиты «Поручик Киже» русского композитора Сергея Прокофьева.

В 1987 году после турне с *The Dream of the Blue Turtles* Стинг записывает альбом *...Nothing Like the Sun* (название появилось благодаря строчке из 130-го сонета Шекспира). Альбом был записан вместе с Марсалисом и гитаристом The Police Энди Саммерсом, на альбоме также засветились такие звёзды, как Эрик Клэптон и Марк Нопфлер. Диск вышел осенью 1987 года и сразу же оказался на верхних строчках хит-парадов по всему миру. Особенную популярность получила песня «They Dance Alone (Cueca Solo)», написанная Стингом в память о жертвах репрессий в Чили.

События 11 сентября 2001 глубоко повлияли на Стинга — не только как на человека, но и как на артиста. «Мне пришлось серьёзно задуматься над тем, о чём я как музыкант должен писать», — говорил он. «Я думаю, что с людьми происходит нечто общее, все мы, независимо от национальности или вероисповедания, связаны напрямую с одной и той же энергией, что держит вместе наш мир». И именно название этой энергии Стинг вынес в заголовок своего нового альбома — *Sacred Love*. Записанный в первой половине 2003 года в Париже, альбом несёт на себе явственный отпечаток событий в мире, происходивших в то время. Тексты Стинга затрагивают темы войны, религии, понимания и непонимания, но основной темой, исходя из названия альбома, была любовь. Песня «Send Your Love» с этого альбома принесла Стингу очередную номинацию на «Грэмми».

Примерный музыкальный материал:

Shape Of My Heart

Desert Rose

Englishman In New York

Тема 18. Виды джазовых ансамблей брасс-квинтет, диксиленд и биг-бенд

Брасс-квинтет – коллектив, являющийся основой всех основ в джазовом деле. Слово «брасс» переводится на русский как «медь». «Квинтет» образовано от «квинта» – «пять». Отсюда и выходит, что брасс-квинтет – группа исполнителей на пяти медно-духовых инструментах. Наиболее популярный состав: труба, валторна (на худой конец альт), баритон, тромбон и туба (или бас-баритон).

ДИКСИЛЕНД Если же к брасс-квинтету прибавить банджо и контрабас (ещё неплохо сюда вписался бы и кларнет), то получится совершенно иной коллектив – диксиленд. «Диксиленд» дословно переводится как «страна Дикси» (а Дикси – это южная область американского материка, которую в своё время облюбовали белые люди). Исторически сложившийся факт: диксилендам чаще всего «вручают» не тот джазовый репертуар, что основан на традициях негритянского фольклора, а европейские произведения, которые отличаются мягкостью звучания, плавностью и мелодичностью. Связано это с тем, что диксиленды исполняли «белый» джаз и не брали в свои команды чёрных джазменов. Состав ориентирован на исполнение лёгкой, подвижной эстрадной и джазово-эстрадной музыки. **ЧТО МОЖНО НАЗВАТЬ БИГ-БЕНДОМ?** Если же к диксиленду прибавить большую ритмическую секцию (ударные и клавишно-струнные), ввести секцию деревянных духовых (если этого не было сделано в исходном составе диксиленда), а также увеличить количество музыкантов, играющих на родственных инструментах, дабы получить полифоническое звучание и переплетение партий, то получится настоящий биг-бенд. С английского языка «биг-бенд» переводится как «большая группа». На самом-то деле состав выходит не совсем большой (до двадцати человек), но он уже считается законченным джазовым коллективом, готовым исполнять самый разнообразный репертуар – начиная от строевых маршей и заканчивая такими популярными композициями, как «I feel Good» Джеймса Брауна или «What a Wonderful World» Луи Армстронга.

Примерный музыкальный материал:

Ленинградский диксиленд играет “Чунга-чангу”

«I feel Good» Джеймса Брауна

«What a Wonderful World» Луи Армстронга.

Тема 19. Пианисты современного джаза: среда, репертуар, стилистика

Джазовый пианизм в XXI веке – особое явление джазовой культуры. Пианисты выдвигаются на первый план, занимают лидерские позиции в джазовом музицировании. Они соответственно традиции играют в ансамблях разного рода, больших оркестрах, но самое характерное явление – сольное исполнительство. Наряду с концертирующими корифеями фортепианного джаза – Ч. Кория, М. Тайнером, Х.Хэнкоком, У. Кейном, заявляет о себе молодое поколение талантливых музыкантов – Эльдар Джангиров, Хироми Уехара, Бека Гочиашвили, Тигран Амасян, Виджай Айер, Арольд Лопес Нусса, Роберт Гласпер. Музыкальная жизнь джазовых пианистов сегодня насыщена событиями – сольные концерты, сольные номинации в фестивалях по всему миру, записи сольных дисков, участие в кино и видео проектах, новых по формату концертных шоу. На протяжении всей истории джаза фортепиано играло существенную роль в эволюции направлений, а пианисты становились инициаторами новых стилей, открывателями новых путей.

Главными проблемами современного джазового пианизма можно назвать взаимодействие с академической музыкальной традицией, стремление к новому типу авторской композиции, индивидуальному авторскому стилю, новые подходы к виртуозности. Определяя эти

характерные черты, важно проследить, как они представлены в предшествующий период развития фортепиано в джазе. Характерная тенденция современности, имеющая корни в истории фортепианного джаза XX в. – взаимодействие с музыкой академической

традиции. Она выражается в цитировании произведений классического репертуара, их обработке средствами джаза, в использовании средств языка академической музыки. Причем реализовываться эта тенденция может как в создании джазовых пьес, так и в импровизации, спонтанном исполнении – корни ее лежат в традициях романтического фортепиано, когда в моду вошли всевозможные парафразы и обработки известных произведений.

В этом плане знаковой фигурой является Д. Брубека (1920-2012). Он стоял у истоков джазового направления, поддерживающего тенденцию слияния джаза с академической музыкой, которое получило название «барокко-джаз». Сегодня парафразы на классические произведения интересны джазовым пианистам разных поколений: П. Бетсу, Эльдару (Джангирову), Ч. Кория. Бетс часто исполняет прелюдию ми-минор Шопена в ритме босса-новы. В первом сольном альбоме Эльдара «Three Stories» (2011) почти половину занимают обработки произведений из классического фортепианного репертуара; позже он запишет отдельный альбом «Bach/Brahms/Prokofiev» (2013), состоящий исключительно из транскрипций классических композиторов – характерно, что многие из них являются не джазовыми, а импровизациями-стилизациями. Кория в качестве вступления к своему хиту «Spain» использует музыкальный материал сольного концерта для гитары и оркестра «Concierto de Aranjuez» Х. Родриго (1939).

Один из основных заимствованных академических принципов в джазе – полифоническая техника: создание контрапунктов, использование повторяющихся фигур в качестве риффов для импровизации, наложение звучания нескольких фортепиано в условиях студийной записи. Подобные приемы композиции активно использовал Б. Эванс (1929-1980) – он объединял в балладах аккорды между собой полифоническими подголосочными линиями, а в записи композиции в студии использовал наложение звучания двух и трех роялей.

Современник Брубека Д. Льюис (1920-2001), лидер легендарного коллектива «Modern Jazz Quartet», один из первых афроамериканцев, поддержавших тенденцию универсализма – слияния джаза с академической традицией. Опыты Льюиса в целом основаны на сочетании

нескольких сфер – элементов музыкального языка би-бопа, принципов мейнстрима, мелодических и гармонических практик эпохи барокко. Он широко использует искусство контрапункта, применяет сопоставление и взаимопроникновение элементов – точно экспонирует темы Баха, а в разделе импровизации начинает преобразование, развитие этого тематизма музыкальным языком джаза. Музыкальной ткани Льюиса свойственны особенности, несвойственные джазовым импровизаторам, но характерные для академической композиции – мотивное развитие, тематическое единство.

Примерный музыкальный материал:

Hit the Road Jack Ray Charles
 I've Got You Under My Skin Frank Sinatra
 Unforgettable Nat "King" Cole
 Just a Gigolo Louis Prima
 My Baby Just Cares for Me Nina Simone
 Dream a Little Dream of Me Louis Armstrong Ella Fitzgerald
 Cry Me a River Dinah Washington
 I Wanna Be Loved By You Marilyn Monroe
 Take Five Dave Brubeck
 Sway Dean Martin
 Cheek to Cheek Louis Armstrong & Ella Fitzgerald
 Let's Keep Smiling Doris Day
 Fever Peggy Lee
 Over the Rainbow Judy Garland
 Papa Loves Mambo Perry Como
 Милан Дворжак - Этюд N15 ля мажор

Тема 20. Тедди Вилсон, Эрролл Гарнер, Оскар Петерсон, Билл Эванс

Оскар Эммануэль Питерсон (англ. Oscar Emmanuel Peterson; 15 августа 1925, Монреаль, Квебек, Канада — 23 декабря 2007, Миссиссога, Онтарио, Канада) — канадский джазовый пианист, композитор, руководитель трио, преподаватель и один из самых выдающихся пианистов — виртуозов джаза.

Пианизм Питерсона отличала «красочность», соединенная с феноменальной техникой исполнения, что подчеркивает его сходство с Артом Тейтумом.

Его многочисленная дискография включает записи с трио, с Билли Холидей, Бенни Картером, Луи Армстронгом, Эллой Фицджеральд, Роем Элдриджем, Лестером Янгом, Стэном Гетцем, Бадди Де Франко, Коулменом Хокинсом, Modern Jazz Quartet, Кларком Терри, Сонни Ститтом и т. д.

Примерный музыкальный материал:

You Go to My Head

Gee, Baby, Ain't I Good To You?

Cheek To Cheek

Тема 21. Знаменитые эстрадные и джазовые исполнители - трубачи.

Уинтон Марсалис

Уинтон Марсалис (англ. Wynton Learson Marsalis) (родился 18 октября 1961 в Новом Орлеане) — американский трубач и композитор, художественный руководитель Джазового Линкольн-центра.

В 14 лет исполнил в сопровождении Новоорлеанского филармонического оркестра Концерт для трубы с оркестром Гайдна, а в 1980, уже будучи студентом Джульярдской школы музыки, стал музыкантом ансамбля Арта Блэйки «Jazz Messengers».

С середины 1980-х Марсалис, не прекращая карьеры джазового музыканта, активно сочиняет музыку. Среди его сочинений — сюита Soul Gestures in Southern Blues, написанная в 1988 году, различные камерные произведения, музыка к кинофильмам и балетам, оратория «Кровь на полях», за которую он в 1997 году получил Пулитцеровскую премию по музыке.

В 1994 Марсалис распустил свой последний джазовый септет, с которым сотрудничал с 1988 года, чтобы уделить больше внимания музыкально-просветительской деятельности. С целью привлечь внимание общества (и прежде всего — молодого поколения) к музыке он много выступает на телевидении и радио, даёт многочисленные концерты и мастер-классы по всему миру.

Примерный музыкальный материал:

SchoolBoy

Makin' Whoopee (feat. Norah Jones) [Hard-Bop 2-Beat/ 4/4 Swing]

Come Rain Or Come Shine (feat. Norah Jones)

Тема 22.

Луи Армстронг

Чет Бейкер

Майлз Дэвис

Луи Армстронг

Диззи Гиллеспи

Луи Армстронг (англ. Louis Armstrong ; 4 августа 1901, Новый Орлеан, Луизиана — 6 июля 1971, Нью-Йорк) — американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Оказал (наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером, Майлсом Дейвисом и Джоном Колтрейном) наибольшее влияние на развитие джаза и сделал многое для его популяризации во всем мире.

В 1930-е годы Луи Армстронг много гастролировал, выступал со знаменитыми биг-бэндами Луиса Расселла и Дюка Эллингтона, затем в Калифорнии — с оркестром Леона Элкинса и Леса Хайта, участвовал в киносъемках в Голливуде.

В 1947 г. Джо Глейзер, его менеджер, собрал для Армстронга ансамбль «All Stars» («Все звезды»). Первоначально это действительно был оркестр всех звезд — в него тогда входили кроме Луи Армстронга (труба, вокал) Эрл Хайнс (фортепиано), Джек Тигарден (тромбон), Барни Бигард (кларнет), Бад Фримен (тенор-саксофон), Сид Кэтлетт (ударные) и другие знаменитые мастера джаза. Впоследствии музыканты часто менялись и благодаря своему участию в группе многие малоизвестные до тех пор джазмены приобретали большую известность.

«All-Stars» ориентировались на исполнение в стиле «диксиленд», а также джазовые обработки популярных песен, причем последние все же преобладали в репертуаре ансамбля. К середине 1950-х годов Луи Армстронг был одним из самых знаменитых в мире музыкантов и шоуменов, к тому же он снялся более чем в 50-ти фильмах.

Примерный музыкальный материал:

ZatYouSantaClaus?

What A Wonderful World

Go Down Moses

Тема 23.

Ли Морган

Артуго Сандоваль

Вадим Эйленкриг

Вячеслав Гайворонский

Клиффорд Браун

Вячеслав Борисович Гайворонский (род. 19 июня 1947, Москва) — российский музыкант, труба, композитор, яркий представитель современного камерного джаза.

В 1970 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу трубы. Там же занимался композицией у О. Евлахова и Б. Тищенко.

С 1978 года В. Гайворонский постоянно принимает участие в Симпозиумах «Новой музыки» в Новосибирске, играя в различных составах и предлагая слушателям свои композиции и делясь с ними своими идеями о развитии ладовых и гармонических систем и переосмыслением этих систем в плане фольклорной и классической музыки. Единый принцип организации ладов как основы для образования музыкальной ткани во всем множестве её проявлений Гайворонский описал в книге «У врат храма».

Тема 24. Эстрадные и джазовые исполнители саксофонисты. Кэнди Далфер,

А.Козлов, И.Бутман

Игорь Михайлович Бутман (род. 27 октября 1961, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский саксофонист (также имеет гражданство США). Народный артист России (2011).

В 1981 году, окончив училище, Игорь занял пост альт-саксофониста в джазовом ансамбле Давида Голощёкина, а через год получил приглашение из Москвы, став первым альтом в оркестре Олега Лундстрема.

В декабре 1984 года Бутман вновь уехал в Москву: его и Евгения Губермана пригласил в свое «Аллегро» известный московский пианист Николай Левиновский. Именно тогда Игорь сменил альт на тенор-саксофон.

В 1987 музыкант покинул «Аллегро» и отправился повышать своё образование в США. Он поступил в престижный музыкальный колледж Беркли в Бостоне, а два года спустя окончил его, получив диплом как концертный пианист и композитор. В те же годы состоялось знакомство Игоря Бутмана с американским саксофонистом Гровером

Уошингтоном. Помимо Уошингтона, Игорь выступал на сцене с Пэтом Метини, Эдди Гомезом, Арчи Шеппом, Монти Элекзандером и др.

Сенсацией для всего джазового мира стало совместное выступление в сентябре 2003 года Биг-бэнда Игоря Бутмана и Lincoln Center Jazz Orchestra под управлением Уинтона Марсалиса на открытии джазового сезона в Линкольн-Центре в Нью-Йорке. В том же году был создан первый альбом Биг-бэнда «Eternal Triangle» («Вечный треугольник») с участием знаменитого американского трубача Рэнди Брекера.

Тема 25. Бен Уэбстер

Чарли Паркер

Чарли (Чарльз) Паркер (англ. Charles (Charlie) «Bird» Parker, Jr., 29 августа 1920 — 12 марта 1955) — американский джазовый саксофонист и композитор, один из основателей стиля бибоп.

В интервью 50-х годов XX века Паркер вспоминал, как в одну из ночей 1939 года он играл «Cherokee» с гитаристом Уильямом «Бидди» Флитом. И внезапно Чарли Паркеру в голову пришла идея о том, как можно разнообразить свои соло. Впоследствии это открытие стало наиболее значимой инновацией в джазовой музыке. Чарли понял что, используя все двенадцать звуков хроматической гаммы можно направить мелодию в любую тональность, что нарушало некоторые принципы привычного построения джазовых соло. Чарли Паркер, наряду с Луи Армстронгом и Дюком Эллингтоном, считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории джаза.

Тема 26.

Эстрада и скрипка.

Ванесса Мей, Дэвид Гарретт

Дэвид Гарретт (англ. David Garrett, настоящее имя Давид Кристиан Бонгартц нем. David Christian Bongartz; 4 сентября 1980, Ахен, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий скрипач-виртуоз, работающий в музыкальном направлении, синтезирующем классическую музыку с джазом и роком, кантри и фольклором.

В 13 лет Гарретт подписал эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon Gesellschaft и оказался самым молодым исполнителем среди подписавших подобные контракты.

Выпустив альбом Encore в 2008 году, Гарретт преследует цель вызвать интерес молодёжи к классической музыке. Альбом включает его собственные аранжировки и композиции музыкальных фрагментов и мелодий, которые сопровождали его по жизни. Вместе со своей музыкальной группой, состоящей из «клавиш», гитары и ударных, он даёт концерты, на которых наряду с классическими сонатами в сопровождении рояля, аранжировками и композициями, исполняются рок-песни и музыкальные темы из кинофильмов.

Тема 27. Знаменитые эстрадные и джазовые исполнители - вокалисты. Фрэнк Синатра, Перри Комо, Нэт Кинг Коул

Пьерино Рональд «Перри» Комо (англ. Pierino Ronald «Perry» Como, 18 мая 1912 — 12 мая 2001) — американский певец и телезвезда 1940—1950-х, лауреат премии «Грэмми» 1958 года, получивший большую известность благодаря своему мягкому и проникновенному баритону.

Первый серьезный успех пришёл к певцу в 1936 году, когда он присоединился к оркестру тромбониста Теда Вимза и принял участие в его радио-шоу «Beat The Band». Первая совместная работа Комо с оркестром Вимза носила название — «You Can't Pull the Wool Over My Eyes», и была записана на студии Decca Records. Когда оркестр распался в 1942 году, Перри начал сольную карьеру, и скоро его незатейливые песенки «Long Ago And Far

Away», «I'm Gonna Love That Gal» и «If I Loved You» заполнили весь не занятый военными радиозэфир.

После окончания Второй мировой войны, в 1945 году, Комо делает запись баллады Till the End of Time (основанной на полонезе Фредерика Шопена). Баллада вскоре стала хитом, оказавшись на вершине американских чартов, она положила начало дальнейшей сольной карьере певца. Последующие записи певца стали супер-хитами, и во многом даже превзошли успех баллады Till the End of Time, достигая в музыкальных хит-парадах США первое место 14 раз, например: «Till The End Of Time» (1945); «Prisoner of Love» (1946); «Surrender» ([1946]); «Chi-Baba, Chi-Baba» (1947).

Тема 28.

Дин Мартин

Сэм Кук

Сэм Кук (англ. Sam Cooke; полное имя Сэмюэль Кук, англ. Samuel Cook; 22 января 1931 — 11 декабря 1964) — вокалист, стоявший у истоков соул-музыки.

В начале 1950-х Кук становится фронтменом новаторского госпел-коллектива The Soul Stirrers, который пользовался большим успехом в кругах любителей госпела.

Его первым шагом в сторону поп-музыки стал сингл «Loveable» (1956). Чтобы не отпугнуть верных поклонников The Soul Stirrers, пластинка была выпущена под псевдонимом «Дейл Кук». Инкогнито сохранить не удалось, и контракт с госпел-лейблом пришлось расторгнуть.

Кук воспользовался обретенной творческой свободой для записи песен, в которых впервые органично слились поп-музыка, госпел и ритм-энд-блюз. Особенный восторг критиков вызывали позаимствованные Куком из арсенала приёмов госпела ненавязчивые повторы ключевых строчек с тонкими интонационными нюансами.

По оценке Allmusic, Сэм Кук является «важнейшим певцом в истории соул-музыки — её изобретателем и наиболее популярным и обожаемым исполнителем, причём не только среди афроамериканцев, но и среди белых».

Тема 29.

Фил Коллинз

Адриано Челентано

Арета Франклин

Адриано Челентано (итал. Adriano Celentano (инф.); род. 6 января 1938, Милан, Италия) — итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий.

Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки — за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров.

Его репертуар состоит из песен различных музыкальных направлений: итало-диско, блюз, рэп, электронная музыка, баллада, синтипоп, румба, романтический рок. Большинство композиций Челентано позднего периода характеризуются использованием электрогитары в качестве солирующего инструмента. В некоторых песнях Адриано использовал вымышленный язык «челентанеска» (итал. celentanescas), по звучанию напоминающий смесь английского и итальянского. Тексты его песен — не только о любви, они затрагивают и острые социально-политические темы, особенно в поздний период творчества.

Тема 30.

Пол Маккартни

Джеймс Браун

Смоки Робинсон

Эрик Клэптон

Элвис Пресли

Сэр Джеймс Пол Маккартни (англ. James Paul McCartney, род. 18 июня 1942 года, Ливерпуль) — британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии «Грэмми», рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (МВЕ) (1965). Его голосовой диапазон составляет более четырёх октав.

Примерный музыкальный материал:

Get Enough

Love Is Strange

Hope Of Deliverance

Тема 31.

Мэрайя Кэри

Стиви Уандер

Тони Брэкстон

Элтон Джон

Уитни Хьюстон

Тина Тёрнер

Сэр Элтон Геркулес Джон (англ. Elton Hercules John, имя при рождении — Реджинальд Кеннет Дуайт (англ. ReginaldKennethDwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор, радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока.

Дуайт начал играть на фортепиано, когда ему было четыре. Он был в состоянии сыграть любую мелодию. В одиннадцать лет он выиграл стипендию в Королевской Консерватории, где обучался затем на протяжении шести лет.

Стремительный взлет карьеры Элтона начался в группе Bluesology (ранее The Corvettes), которая была создана в 1960 году. И уже в середине 60-х их группа гастролировала по США вместе с известными музыкантами стиля ритм-энд-блюз.

Из пяти песен, номинированных на премию Оскар в номинации «Лучшая песня к фильму» в 1995 году, три были написаны Элтоном Джоном и Тимом Райсом для «Короля Льва».

Сейчас певец, пианист и композитор находится на 49 месте списка величайших исполнителей по версии Rolling Stone.

Примерный музыкальный материал:

Step Into Christmas

Sorry Seems To Be The Hardest Word

No! No! No! (Who'd Be A Turkey At Christmas)

Тема 32.

Крис Ри

Билли Джоэл

Рэй Чарльз

Луи Армстронг

Рэй Чарльз, Рэй Чарлз (полное имя Рэй Чарльз Робинсон, англ. RayCharlesRobinson; 23 сентября 1930 — 10 июня 2004) — американский эстрадный певец (баритон) и пианист. Пел в различных стилях, особенно прославился как исполнитель в стилях соул и ритм-энд-блюз.

Рэй участвовал во многих музыкальных проектах, в основном в стилях джаз и кантри. В своём творчестве он черпал вдохновение у известных джазменов — Каунта Бэйси, Арта Тэйтума и Арти Шоу.

В 1960-е годы начал расширять свой подход к музыке, однако, не стал участвовать в экспериментальных проектах, а принялся записывать песни в стиле поп, приближаясь к

мейнстриму. Для аранжировок стали использоваться биг-бенды, струнные оркестры, на подпевке — большой хор. Также Рэй начал периодически записывать так называемые «поп- и джаз-стандарты», такие как «Cry», «Over the Rainbow», «Cry me a river», «Makin' Whooree» и другие. Репертуар Чарльза просто потрясал своим объёмом и разнообразием. В это время вышли такие его хиты, как «Unchain My Heart», «You Are My Sunshine». «Hit The Road Jack», одна из известнейших его песен, написанная Перси Мэйфилдом, несколько недель занимала первые строчки R&B и поп- чартов одновременно, а также принесла её исполнителю премию «Грэмми».

Рэю Чарльзу принадлежат около 70 альбомов грамзаписи. Награждён 17 премиями «Грэмми», введён в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, в зал славы штата Джорджия.

Примерный музыкальный материал:

Hit the Road Jack
What'd I Say
The Snow Is Falling

Тема 33.

**Джо Кокер
Лайонел Ричи
Лара Фабиан**

Хелен Фолашаде Аду

Лара́ Фаби́ан (фр. Lara Fabian, настоящая фамилия — Крока́рт (нидерл. Crokaert), Фабиан — это модифицированное написание имени дяди Фабиано; род. 9 января 1970, Эттербек, Бельгия) — франкоязычная певица бельгийско-итальянского происхождения, гражданка Канады. Исполняет песни на французском, английском, итальянском, испанском, русском и других языках. Представительница Люксембурга на Евровидении-1988.

Признается эстрадно-вокальной звездой Европы, имеющей эталонное лирическое сопрано.

Примерный музыкальный материал:

Je T'aime
Je Suis Malade
Adagio (Italian)

Раздел IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества знаний, умений, навыков применяется при проведении всех видов контроля:

- текущего контроля успеваемости;
- промежуточной аттестации учащихся.

Вид контроля	Задачи	Формы
<i>Текущий контроль</i>	- поддержание учебной дисциплины, - выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, - повышение уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно (с периодичностью не более	фронтальный опрос, поурочный опрос, текущий опрос, музыкальная викторина; систематическая

	чем через два, три урока) в рамках расписания занятий и предлагает использование различной системы оценок. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок.	проверка домашнего задания, тесты, собеседования, сочинения, рефераты
<i>Промежуточная аттестация</i>	определение успешности развития учащегося и усвоения им программы на определенном этапе обучения	контрольные уроки

4.2. Критерии оценок

Механизм оценки:

- Фронтальный опрос (Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- Поурочный опрос (Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
  - Беглый текущий опрос;
  - Музыкальная викторина;
  - Систематическая проверка домашнего задания;
  - Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным карточкам;
- Контрольные уроки в конце каждой четверти, полугодия, года (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);
- Творческий зачет;

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу, на творческих зачетах и контрольных уроках.

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов.

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам контрольных уроков и зачетов выставляются оценки по пятибалльной шкале.

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	яркий, выразительный ответ с использованием дополнительной литературы и проявление творческой инициативы при выполнении работы, материал усвоен в полном объеме, изложен логично, глубоко и аргументированно, что свидетельствует об отличном знании излагаемой темы, умение пользоваться музыкальными терминами и понятиями.

4 («хорошо»)	материал изложен логично и последовательно, хорошая литературная речь, не требует дополнительных или наводящих вопросов, но изложение недостаточно систематизированное и последовательное, применяются не все требуемые знания и умения, достаточно глубокое понимание изучаемой темы, умение пользоваться музыкальными терминами и понятиями, хорошая литературная речь, но допущены 1-2 неточности / исправления / или 1 ошибка.
3 («удовлетворительно»)	учащийся показывает понимание темы, но речь не выразительная, ответ недостаточно полный, непоследовательный, допущены существенные ошибки в изложении материала.
2 («неудовлетворительно»)	материал не усвоен, тема не раскрыта, знание текста отсутствует, домашнее задание не выполнено, учащийся отказывается ответить по теме, пренебрежение общепринятыми нормами поведения.
«зачет» (без оценки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры:

1. Оценка годовой работы учащегося.
2. Оценки за контрольные уроки и зачеты.
3. Текущие оценки учащегося в течение учебного года.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года.

4.3. Итоговая аттестация

В рамках программы по учебному предмету «Музыкальная литература» *итоговая аттестация* не предусмотрена.

Раздел V. Список литературы

5.1. Список нотной литературы и учебных пособий

Учебники

1. Аверьянова, О. Отечественная музыкальная литература XX века: Четвертый год обучения предмету / О. Аверьянова. - М.: Музыка, 2015. - 256 с.
2. Брянцева, В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: Второй год обучения предмету / В.Н. Брянцева. - М.: Музыка, 2014. - 208 с.
3. Брянцева, В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: Второй год обучения предмету / В.Н. Брянцева. - М.: Музыка, 2016. - 208 с.
4. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3 / В.С. Галацкая. - М.: Музыка, 2013. - 590 с.

5. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 3 / В.С. Галацкая. - М.: Музыка, 2016. - 590 с.
6. Гивенталь, И. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 6 / И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. - М.: Музыка, 2014. - 478 с.
7. Жданова, Г. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2 / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. - М.: Музыка, 2013. - 414 с.
8. Жданова, Г. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 2 / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. - М.: Музыка, 2016. - 414 с.
9. Кандинский, А. Русская музыкальная литература. Вып. 3 / А. Кандинский, А. Аверьянова, Е. Орлова. - М.: Музыка, 2013. - 464 с.
10. Кандинский, А. Русская музыкальная литература: Вып. 3 / А. Кандинский, А. Аверьянова, Е. Орлова. - М.: Музыка, 2013. - 464 с.
11. Козлова, Н. Русская музыкальная литература: Третий год обучения предмету / Н. Козлова. - М.: Музыка, 2015. - 224 с.
12. Козлова, Н.П. Русская музыкальная литература. (Третий год обучения) / Н.П. Козлова. - М.: Музыка, 2012. - 224 с.
13. Осовицкая, З.Е. Музыкальная литература: Первый год обучения предмету / З.Е. Осовицкая. - М.: Музыка, 2015. - 224 с.
14. Охалова, И. Русская музыкальная литература: Вып. 2 / И. Охалова, О. Аверьянова. - М.: Музыка, 2014. - 592 с.
15. Охалова, И.В. Русская музыкальная литература: Вып. 5 / И.В. Охалова. - М.: Музыка, 2016. - 630 с.
16. Охалова, И.В. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 5 / И.В. Охалова. - М.: Музыка, 2013. - 640 с.
17. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения / Д. Сорокотягин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 221 с.
18. Царева, Е. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 1 / Е. Царева. - М.: Музыка, 2016. - 528 с.
19. Царева, Е. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 4 / Е. Царева. - М.: Музыка, 2013. - 704 с.
20. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Музыка, ее формы и жанры: первый год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 186 с.
21. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки: 2 год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 281 с.
22. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки: 2 год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 281 с.
23. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Русская музыкальная классика: Третий год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 283 с.5.2.
24. Кастальский С. Рок-энциклопедия.- М., Ровесник, 1997.
25. Мильто И.П. Поговорим о музыке. – М., Беларусь, 1989.
26. Рок-музыка в СССР, опыт популярной энциклопедии./сост. А.К.Троицкий. / М., Книга, 1990.
27. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., Советская энциклопедия, 1990.
28. Багиров А., Любовь моя – «Биттлз», - Минск, Парус, 1993.
29. БЭС. – М., Большая Российская Энциклопедия, 1998.
30. Васина-Гроссман В., Первая книга о музыке. 1999.
31. Энциклопедия советского джаза, - М., 1985.
32. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Булучевский Ю. –Л. Музыка, 1990.

5.2. Список методической литературы

1. Коллиер Д. Л. Становление джаза. М., 1984.
2. 12. Келдыш, Г.В. Музыка. Большой энциклопедический словарь / Г.В. Келдыш. - М., 1998. 14. Клипп, О.Я., Полякова, О.И. Теоретические и методические основы эстрадной, вокальной и инструментальной музыки / О.Я. Клипп, О.И. Полякова. - М.: МПГУ, 2003.
3. 15. Коваленко, С. Современные музыканты: поп, рок, джаз/ С. Коваленко. - М.: Рипол классик, 2002. - 608 с.
4. 16. Козлов, А. Джаз, рок и медные трубы / А. Козлов. - М.: ЭКСМО, 2005. - 768 с.
5. 17. Конен, В. Рождение джаза / В. Конен. - М.: Сов. композитор, 1984. - С.192-193
6. 18. Конен, В. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX век / В. Конен. - М.: Музыка, 1994. - С. 88-90
7. 28. Петров, А. Джазовые силуэты / А. Петров. - М.: Музыка, 1996. - 85с.
8. 29. Шапиро, Н. Творцы джаза / Н. Шапиро, Н. Хентофф; пер. с англ. Ю. Верменича. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. - 392 с.
9. Маркин Ю.И. Джазовая импровизация. М., 1994.
10. Овчинников Е. История джаза. Вып.1. М., 1994
11. Овчинников Е. Традиционный джаз. М., 1986
12. Панасье Ю. История подлинного джаза. Л., 1978.
13. Сапонов М. Искусство импровизации. М., 1982.
14. Сарджент У. Джаз. М., 1987.
15. Симоненко В. Лексикон джаза. К., 1981.
16. Симоненко В. Мелодии джаза. К., 1972.
17. Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. М., 1980.
18. Чугунов Ю.Н. Эволюция гармонического языка. М., 1997.
19. Шнеерсон Г. Американская песня. М., 1977.
20. Дулат – Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Часть I. Для V класса детской музыкальной школы. – Казань: «Ган-Заря», 1996.
21. С.М. Червоная. Искусство Татарии. – М.: Искусство, 1987.
22. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
23. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
24. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
25. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
26. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
27. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
28. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
29. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
30. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
31. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
32. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
33. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
34. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
35. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.

36. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
37. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
38. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
39. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
40. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
41. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
42. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
43. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
44. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990.
45. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
46. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
47. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.

ФОНОТЕКА

- VA - Шедевры мировой классики в современной обработке (2015) MP3
- VA - Лучшие классические произведения в современной обработке (2012) MP3
- VA - Популярные хиты в современной обработке (2011) MP3
- VA - Мировая классика в современной обработке [Vol.2] (2013) MP3
- VA - Мировая классика в современной обработке (2013) MP3

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. <http://borovik.ucoz.ru/>
2. <http://intoclassics.net/>
3. <http://www.openclass.ru/>
4. <http://olqa.ucoz.ru/>
5. <http://vashabnp.info/>
6. <http://forum.numi.ru/>
7. <http://www.muz-urok.ru/>
8. <http://www.youtube.com/>
9. <http://school-collection.edu.ru>
10. <http://www.music-talks.ru/>

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ)

Аккомпанемéнт (фр. accompagnement — сопровождение) — музыкальный фон к основной *мелодии*, имеющий в произведении второстепенное значение.

Аккóрд (ит. accordo, фр. accord — согласие) — созвучие, звучание нескольких (не менее трех) музыкальных тонов, взятых, как правило, одновременно. А. подразделяются на консонирующие и диссонирующие (см. *консонанс* и *диссонанс*).

Акт (лат. actus — действие) — относительно завершенная часть театрального представления (*оперы*, *балета* и т. д.), отделяемая от другой такой же части перерывом — *антрактом*. Иногда А. делится на *картины*.

Ансáмбль (фр. ensemble — вместе) — 1. Название относительно самостоятельных музыкальных *эпизодов* в *опере*, представляющих собой одновременное пение двух или нескольких певцов, *вокальные партии* которых не тождественны; по числу участников А. разделяются на *дуэты*, *трио* или *терцеты*, *квартеты*, *квинтеты*, *секстеты* и т. д. 2. *Пьеса*, предназначенная для совместного исполнения несколькими музыкантами, чаще всего инструменталистами. 3. Качество совместного исполнения, степень слаженности, слитности общего звучания.

Антракт (фр. entr'acte — букв. междудействие) — 1. Перерыв между *актами* театрального представления или отделениями *концерта*. 2. Оркестровое *вступление* к одному из актов, кроме первого (см. *увертюра*)

Ариéтта (ит. arietta) — небольшая *ария*.

Ариóзо (ит. agioso — вроде арии) — разновидность *арии*, отличающаяся более свободным построением, теснее связанная с предшествующим и последующим музыкальными *эпизодами*.

Ария (ит. aria — песня) — развитой *вокальный эпизод* в *опере*, *оратории* или *кантате*, исполняемый одним певцом в сопровождении *оркестра*, обладающий широкой *мелодией* и завершенностью музыкальной *формы*. Иногда А. состоит из нескольких *контрастных* (см.) разделов. Разновидности А. — *ариетта*, *ариозо*, *каватина*, *кабалетта*, *канцона*, *монолог* и т. д.

Балéт (фр. balletot ит. ballo — танец, пляска) — крупный музыкально-хореографический (см.) *жанр*, в котором основным художественным средством является танец, а также пантомима, представляемые на театральной сцене в живописном декоративном оформлении в сопровождении оркестровой музыки. Б. в виде самостоятельных танцевальных сцен является иногда частью *оперы*.

Баллáда (фр. ballade, ит. ballare — танцевать) — первоначально название провансальской (Франция) плясовой *песни*; затем — литературно-поэтический *жанр*, связанный с народными преданиями или повествующий о событиях прошлого. С начала XIX в. — обозначение *вокальных* и инструментальных *пьес* повествовательного склада.

Баритóн (греч. barytono — тяжелозвучный) — мужской голос среднего между *басом* и *тенором регистра*; другое название — высокий бас.

Баркарóбла (от ит. barca — лодка, barcauola — песня лодочника) — род *песни*, распространенный в Венеции, а также название *вокальных* и инструментальных *пьес* созерцательного певучего характера с плавным, покачивающимся *аккомпанементом*; размер 6/8. Другое название Б. — гондольера (от ит. gondola — венецианская лодка).

Бас (ит. basso — низкий, греч. basis — основа) — 1. Самый низкий мужской голос. 2. Общее название низких по *регистру* *оркестровых* инструментов (виолончель, контрабас, фагот и т. д.).

Болеро́(исп. bolero) — испанский танец, известный с конца XVIIIвека, умеренно быстрого движения, сопровождаемый ударами кастаньет; размер 3/4.

Были́на— произведение русского народного эпоса, повествование о былых временах, о подвигах народных героев-богатырей. Б. носит характер неторопливого плавного *речитатива*, подобного напевной речи; иногда сопровождается игрой на гусях и других музыкальных инструментах.

Вальс(фр. valse, нем. Walzer) — танец, происшедший от австрийских, немецких и чешских народных танцев. В. танцуются парами в плавном круговом движении; размер 3/4 или 3/8, *темп* различный — от очень медленного до самого быстрого. Благодаря особым образно-выразительным возможностям В. получил с середины XIXвека широкое распространение не только как танцевальный и *концертный* (см.) *жанр*, но и как важная составная часть музыки *оперы, балета, симфонии* и даже *камерных — сольных и ансамблевых* (см.) произведений.

Вари́ации(лат. variatio— изменение) — музыкальное произведение, основанное на постепенном изменении изложенной в начале *темы*, в ходе которого первоначальный образ развивается и обогащается, не теряя своих существенных черт.

Виртуо́з(ит. virtuoso— букв. доблестный, мужественный) — музыкант-исполнитель, в совершенстве владеющий своим инструментом или голосом, легко, с блеском преодолевающий любые технические трудности. Виртуозность — мастерство и техническое совершенство музыкального исполнения. Виртуозная музыка — музыка, изобилующая техническими трудностями, требующая блестящего, эффектного исполнения.

Водевиль(фр. vaudeville— голос города) — веселая театральная *пьеса*, обычно комедийного содержания, включающая отдельные *вокальные* и танцевальные *номера*.

Вока́лиз(от лат. vox— голос) — музыкальная пьеса для пения без слов, чаще всего представляющая собой учебное упражнение; иногда В. имеет художественное значение.

Вока́льная му́зыка(от ит. vocale— голосовой) — музыка для пения — *сольного, ансамблевого* или *хорового*(см.) с *аккомпанементом* или без него.

Вступле́ние— начальный раздел, непосредственно вводящий в какую-либо *вокальную* или инструментальную пьесу, картину или *акт* музыкально-театрального представления.

Гаво́т(фр. gavotte) — старинный французский танец народного происхождения; впоследствии, с XVIIвека вошел в придворный обиход, в XVIIIвеке занял место в танцевальной *сюите*. Музыка Г. энергичная, умеренно быстрого движения, размер 4/4 с характерным двухчетвертным затактом.

Гармо́ния(греч. harmonia— соразмерность, согласованность) — 1. Одно из выразительных средств музыкального искусства, связанное с *аккордовыми* (см.) сочетаниями тонов и их последованиями, сопровождающими основную *мелодию*. 2. Наука об *аккордах*, их движении и связях. 3. Название отдельных аккордовых звукосочетаний при характеристике их выразительности («жесткая гармония», «светлая гармония» и т. д.). 4. Общее обозначение круга аккордовых средств, характерных для того или иного произведения, *композитора*, музыкального *стиля* («гармония Мусоргского», «романтическая гармония» и т. д.).

Гимн(греч. hymnos) — торжественное хвалебное песнопение.

Гротеск(фр. grotesque— причудливо, уродливо, странно) — художественный прием, связанный с нарочитым преувеличением или искажением реальных черт образа, которое придает ему причудливый, фантастичный, часто карикатурно-юмористический, иногда устрашающий характер.

Гу́сли(от древнерусск. гусель — струна) — старинный русский народный инструмент, представляющий собой полый плоский ящик, на котором натянуты металлические струны. Игрой на Г. обычно сопровождалось исполнение былин. Исполнитель на Г. — гуслияр.

Декламация— художественное чтение стихов или прозы в эмоционально приподнятой манере. Д. музыкальная — верное воспроизведение в *речитативе* характерных интонаций — повышений, понижений, акцентов и т. д. — выразительной человеческой речи.

Деревянные духовые инструменты— общее название группы инструментов, в которую входят флейта (с разновидностями флейта-пикколо и альтовая флейта), гобой (с разновидностью альтовой гобой, или английский рожок), кларнет (с разновидностями кларнет-пикколо и бас-кларнет), фагот (с разновидностью контрафагот). Д. д. и. используются также в *духовых оркестрах*, различных *камерных ансамблях* и как *солирующие* (см.) инструменты. В оркестровой *партитуре* группа Д. д. и. занимает верхние строчки, размещаясь в указанном выше порядке.

Децимет(от лат. decimus— десятый) — *оперный* или *камерный ансамбль* десяти участников.

Диалог(греч. dialogos— разговор между двумя) — *сцена-беседа* двух действующих лиц *оперы*; переключки чередующихся кратких музыкальных *фраз*, как бы отвечающих друг другу.

Дивертисмент(фр. divertissement— увеселение, развлечение) — музыкальное произведение, построенное наподобие *сюиты*, состоящее из нескольких разнохарактерных, преимущественно танцевальных, *номеров*. Д. называется также отдельная инструментальная *пьеса* развлекательного характера.

Динамика(от греч. dynamikos— силовой) — 1. Сила, громкость звучания. 2. Обозначение степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»).

Драматургия— литература, предполагающая сценическое воплощение; наука о законах построения драматической пьесы. В XXвеке термин Д. стал применяться также к музыкально-театральному искусству, а затем и к крупным инструментально-симфоническим произведениям, не связанным со сценой. Д. музыкальная — совокупность принципов построения и развития музыки *оперы*, *балета*, *симфонии* и т. п. с целью наиболее логичного, последовательного и действенного воплощения избранного сюжета, идейного замысла.

Дума, думка— повествовательная украинсканародная *песня* свободного *речитативно-импровизационного* склада с инструментальным сопровождением. Обычно Д. посвящена рассказу об исторических событиях, но иногда приобретает черты задушевной, печальной песни сугубо лирического содержания.

Духовой оркестр— *оркестр*, состоящий из *медных* и *деревянных духовых* и *ударных* инструментов. Д. о. отличается мощной, яркой звучностью.

Духовые инструменты— инструменты, различные по форме, величине и материалу, представляющие собой трубку или набор трубок, которые звучат благодаря колебаниям заключенного в них столба воздуха. По материалу и способу звукоизвлечения Д. и. разделяются на *медные* и *деревянные*. К числу Д. и. принадлежит также *орган*.

Дуэт(от лат. duo— два) — *оперный* или *камерный ансамбль* двух участников.

Дуэттино(ит. duettino) — маленький *дуэт*.

Жанр(фр. genre— тип, манера) — 1. Вид музыкального произведения, определяемый по различным признакам: по характеру тематики (напр., Ж. эпический, комический), природе сюжета (напр., Ж. исторический, мифологический), составу исполнителей (напр., Ж — *оперный*, *балетный*, *симфонический*, *вокальный* (см.), *инструментальный*), обстоятельствам исполнения (напр., Ж. *концертный*, *камерный* (см.), *бытовой*), особенностям формы (напр., Ж. *романса*, *песни*, *инструментальной* или *оркестровой миниатюры*) и т. д. 2. Жанровый (в музыке) — связанный с характерными чертами народных бытовых музыкальных жанров. 3. Жанровая сцена — бытовая сцена.

Запéв— начало *хоровой песни*, исполняемое одним певцом — запевалой.

Зингшпиль(нем. Singspielот singen— петь и Spiel— игра) — род *комической оперы*, сочетавшей разговорные *диалоги* с пением и танцами; наибольшее развитие З. получил в Германии и Австрии во 2-й половине XVIIIи нач. XIXвеков.

Импровизация(от лат. *improvisus*— непредвиденный, нечаянный) — творчество в процессе исполнения, без предварительной подготовки, по вдохновению; также характеристика определенного рода музыкальных произведений или их отдельных *эпизодов*, отличающихся прихотливой свободой изложения.

Инструментовка— то же, что *оркестровка*.

Интермедия(лат. *intermedia*— находящаяся посередине) — 1. Небольшая музыкальная *пьеса*, помещаемая между более важными частями крупного произведения. 2. Вставной *эпизод* или *сцена* в крупном театральном произведении, приостанавливающий развитие действия и не имеющий к нему непосредственного отношения. 3. Связующий *эпизод* между двумя проведениями *темы в фуге*, проходящий эпизод в инструментальной пьесе вообще.

Интермещо(ит. *intermezzo*— пауза, антракт) — *пьеса*, связующая более важные по значению разделы; также название отдельных, преимущественно инструментальных, пьес различного характера и содержания.

Интродукция(лат. *introductio* — введение) — 1. Небольших размеров оперная *увертюра*, непосредственно вводящая в действие. 2. Начальный раздел какой-либо *пьесы*, обладающий своим *темпом* и характером музыки.

Кабалетта(от ит. *cabalare*— фантазировать) — небольшая оперная *ария*, часто героически-приподнятого характера.

Каватина(ит. *cavatina*) — разновидность оперной *арии*, отличающаяся более свободным построением, лирической напевностью, отсутствием *темповых* (см.) контрастов.

Камерная музыка(от ит. *camera*— комната) — музыка для *солирующих* (см. соло) инструментов или голосов, небольшие *ансамбли*, предназначенные для исполнения в небольших концертных залах.

Канон(греч. *kanon*— правило, образец) — род многоголосной музыки, основанный на поочередном вступлении голосов с одной и той же *мелодией*.

Кант(от лат. *cantus*— пение) — в русской, украинской и польской музыке XVII—XVIII веков лирические песни для трехголосного хора без сопровождения; в эпоху Петра I распространились приветственные К. бодрого *маршеобразного* (см. *марш*) характера, исполнявшиеся по случаю официальных торжеств.

Кантата(от ит. *cantare*— петь) — большое произведение для певцов-*солистов*, *хора* и *оркестра*, состоящее из ряда номеров — *арий*, *речитативов*, *ансамблей*, *хоров*. От оратории К. отличается отсутствием детально и последовательно воплощенного сюжета.

Кантилена(лат. *cantilena*— распевное пение) — широкая певучая *мелодия*.

Канцона(ит. *canzone*— песня) — старинное название итальянской лирической *песни* с инструментальным сопровождением; впоследствии — название инструментальных *пьес* певучего лирического характера.

Канцонетта(ит. *canzonetta*— песенка) — маленькая *канцона*, напевная *вокальная* или инструментальная *пьеса* небольшого размера.

Картина— 1. В музыкально-театральном произведении часть *акта*, отделяемая не *антрактом*, а кратковременной паузой, во время которой занавес ненадолго опускается. 2. Обозначение инструментально-симфонических произведений, для которых характерна особая конкретность, наглядность музыкальных образов; иногда такие произведения принадлежат к *жанру программной музыки*.

Квартет(от лат. *quartus*— четвертый) — оперно-вокальный или инструментальный (чаще всего *струнный*) ансамбль четырех участников.

Квинтет(от лат. *quintus*— пятый) — оперно-вокальный или инструментальный ансамбль пяти участников.

Клавир(сокр. нем. *Klavierauszug*— фортепианное извлечение) — переработка, переложение для *фортепиано* произведения, написанного для *оркестра* или ансамбля, а также *оперы*, *кантаты* или *оратории* (с сохранением *вокальных партий*).

Кóда(ит. coda— хвост, конец) — заключительный раздел музыкального произведения, обычно энергичного, стремительного характера, утверждающий его основную идею, господствующий образ.

Колорату́ра(ит. coloratura— раскрашивание, украшение) — расцвечивание, варьирование *вокальной* мелодии разнообразными гибкими, подвижными пассажами, *виртуозными* украшениями.

Колорит(от лат. color— цвет) в музыке — преобладающая эмоциональная окраска того или иного эпизода, достигаемая использованием различных *регистров, тембров, гармонических* (см.) и иных выразительных средств.

Коля́дка— общее название славянских народных обрядовых *песен* языческого происхождения, связанных с празднованием рождества (канун нового года).

Композито́р(лат. compositor— сочинитель, составитель, создатель) — автор музыкального произведения.

Компози́ция(лат. compositio— составление, расположение) — 1. Музыкальное творчество, процесс создания музыкального произведения. 2. Внутреннее строение музыкального произведения, то же, что музыкальная форма. 3. Отдельное музыкальное произведение.

Контра́льто(ит. contralto) — самый низкий женский голос, то же, что в *хоре альт*.

Контрапúнкт(от лат. punctumcontrapunctum— точка против точки, то есть нота против ноты) — 1. Одновременное сочетание двух или нескольких мелодически самостоятельных голосов. 2. Наука о законах сочетания одновременно звучащих *мелодий*, то же, что *полифония*.

Контра́ст(фр. contraste— противоположность) — яркое выразительное средство музыки, заключающееся в сближении и непосредственном противопоставлении несхожих, резко различающихся по характеру музыкальных *эпизодов*. Музыкальный образно-эмоциональный К. осуществляется при помощи *темповых, динамических, тональных, регистровых, тембральных* (см.) и иных противопоставлений.

Конце́рт(от лат. concertare— состязаться, ит. concerto— согласие) — 1. Публичное исполнение музыкальных произведений. 2. Большое, обычно трехчастное, произведение для *солирующего* (см.) инструмента с *оркестром*, блестящее, эффектное, обладающее развитыми элементами *виртуозности*, в некоторых случаях приближающееся по богатству и значительности идейно-художественного содержания к *симфонии*.

Кульмина́ция(от лат. culmen— верх, вершина) — момент высшего напряжения в музыкальном *развитии*.

Купле́т(фр. couplet— строфа) — повторяемая часть *песни*.

Купю́ра(фр. coupure— вырезка, сокращение) — сокращение музыкального произведения посредством изъятия, пропуска какого-либо *эпизода*, в *опере* — *сцены, картины* или *акта*.

Лезги́нка— танец, распространенный у народов Кавказа, темпераментный, стремительный; размер 2/4 или 6/8.

Лейтмоти́в(нем. Leitmotiv— ведущий мотив) — музыкальная мысль, *мелодия*, связанная в *опере* с определенным персонажем, воспоминанием, переживанием, явлением или отвлеченным понятием, возникающая в музыке при его появлении или упоминании в ходе сценического действия.

Ле́ндлер(нем. Ländler) — немецкий и австрийский танец народного происхождения, предшественник *вальса*, живого, но не быстрого движения; размер 3/4.

Либрéтто(ит. libretto— тетрадка, книжечка) — полный литературный текст *оперы, оперетты*; словесное изложение содержания *балета*. Автор Л. — либреттист.

Мадрига́л(ит. madrigale) — европейская многоголосная светская песня XVIвека, изысканного характера, обычно любовного содержания.

Мазурка(от польск. mazur— житель Мазовии) — польский танец народного происхождения, оживленного характера, обладающий острым, иногда *синкопированным* (см.) *ритмом*; размер 3/4.

Марш(фр. marche— ходьба, шествие) — *жанр*, связанный с *ритмом* ходьбы, характеризуемый четким, размеренным, энергичным движением. М. бывает походный, торжественный, траурный; размер 2/4 или 4/4.

Медные духовые инструменты— *духовые инструменты*, изготавливаемые из меди и других металлов, образующие особую группу в симфоническом *оркестре*, в которую входят валторны, трубы (иногда частично заменяются корнетами), тромбоны и туба. М. д. и. являются основой *духового оркестра*. В симфонической *партитуре* группа М. д. и. пишется под группой *деревянных духовых инструментов*, размещаясь в указанном выше порядке.

Мейстерзінгеры(нем. Meistersinger— мастер пения) — в средневековой Германии (XIV—XVIIвека) цеховые музыканты.

Мелодекламация(от греч. melos— песнь и лат. declamatio— декламация) — выразительное чтение (чаще всего стихов), сопровождаемое музыкой.

Мелодия(греч. melodia— пение песни от melos— песнь и ode— пение) — основная мысль музыкального произведения, выраженная однопольным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности.

Мелодрама(от греч. melos— песнь и drama— действие) — 1. Часть драматического произведения, сопровождаемая музыкой. 2. Порицательная характеристика произведений или *эпизодов*, отличающихся преувеличенной чувствительностью, сентиментальностью, дурным вкусом.

Менуэт(фр. menuet) — старинный французский танец, первоначально народного происхождения, в XVIIвеке — придворный танец, в конце XVIIIвека введен в симфонический *цикл* (см. *симфония*). М. отличается плавностью и грациозностью движений; размер 3/4.

Месса(фр. messe, лат. missa) — крупное многочастное произведение для *хора* с инструментальным сопровождением, иногда с участием певцов-*солистов*, написанное на религиозный латинский текст. М. — то же, что католическая обедня, литургия.

Меццо-сопрано(от ит. mezzo— срединный и soprano) — женский голос, по регистру занимающий промежуточное положение между *сопрано* и *контральто*. меццо-сопрано в *хоре* — то же, что альт.

Миниатюра(ит. miniatura) — небольшая *оркестровая, вокальная* (см.) или инструментальная пьеса.

Монолог(от греч. monos— один, речь, произносимая одним лицом) в музыке — одна из наиболее действенных *сольных вокальных форм* в *опере*, в которой обычно запечатлен процесс напряженного переживания или размышления, приводящий к какому-либо решению. М., как правило, строится из нескольких нетождественных, *контрастных эпизодов*.

Мотив(от ит. motivo— повод, побуждение, и лат. motus— движение) — 1. Часть *мелодии*, имеющая самостоятельное выразительное значение; группа звуков мелодия, объединенная вокруг одного акцента — ударения. 2. В общераспространенном значении — напев, мелодия.

Музыкальная драма— первоначально то же, что *опера*. В распространенном значении — один из *жанров* оперы, для которого характерна ведущая роль напряженного драматического действия, развертывающегося на сцене и определяющего собой принципы музыкального воплощения.

Музыкальная комедия— см. *оперетта*.

Ноктюрн(фр. nocturne— ночной) — распространившееся в XIXвеке название сравнительно небольших инструментальных (редко — *вокальных*) *пьес* лирически-созерцательного характера с выразительной певучей *мелодией*.

Но́мер— наименьший, относительно законченный, допускающий отдельное, самостоятельное исполнение *эпизод оперы, балета* или *оперетты*.

Но́нэт(от лат. nonus— девятый) — сравнительно редкий вид оперного или камерного *ансамбля* для девяти участников.

О́да(греч. ode) — заимствованное из литературы наименование музыкального произведения (чаще — *вокального*) торжественного хвалебного характера.

О́ктэт(от лат. octo— восемь) — *ансамбль* восьми участников.

О́пера(ит. opera— действие, произведение, от лат. opus— труд, творение) — синтетический *жанр* музыкального искусства, включающий драматическое действие, пение и танцы, сопровождаемые оркестровой музыкой, а также живописно-декоративное оформление. Оперное произведение слагается из *сольных эпизодов* — *арий, речитативов*, а также *ансамблей, хоров, балетных сцен*, самостоятельных оркестровых номеров (см. *увертюра, антракт, интродукция*). О. делится на акты и картины. Как самостоятельный жанр О. распространилась в Европе в XVIIвеке, в России — с середины XVIIIвека. Дальнейшее развитие привело к образованию различных национальных стилей и идейно-художественных типов оперного искусства (см. *О. большая французская, О.-буффа, О. комическая, О. лирико-драматическая, О. лирическая французская, О. нищих, О.-сериа, О. эпическая, зингшпиль, музыкальная драма, оперетта*). В итоге многообразного исторического развития О. стала наиболее демократичным жанром среди сложных монументальных жанров музыкального искусства.

О́пера больша́я францу́зская(фр. grandopéra) — разновидность, получившая распространение в середине XIXвека, для которой характерно воплощение исторических тем в монументальном, красочном, богатом действенными моментами спектакле.

О́пера-бу́ффа(ит. opera-buffa) — итальянская *комическая опера*, возникшая в первой половине XVIIIвека. О.-б. основывалась на бытовых сюжетах, нередко приобретавших сатирическую окраску. Развившаяся из итальянской народной «комедии масок» (comediadelarte), О.-б. отразила прогрессивные демократические тенденции конца XVIIIи первой половины XIXвека.

О́пера коми́ческая— общее видовое название оперного жанра, возникшего в Европе с середины XVIIIвека под влиянием демократических идей в противовес придворно-аристократическому искусству. О. к. в различных странах носила различные наименования: в Италии — *опера-буффа*, в Германии и Австрии — *зингшпиль*, в Испании — *тонадилля*, в Англии — *опера нищих*, или балладная, песенная опера. О. к. — общепринятое название собственно французской разновидности этого жанра, для которой характерно включение в действие разговорных *диалогов*.

О́пера ли́рико-драмати́ческая— разновидность, развившаяся в оперном искусстве второй половины XIXвека. Для О. л.-д. характерно выдвигание на передний план драматичных, нередко трагических личных судеб и человеческих взаимоотношений, показанных на реалистически правдивом жизненном фоне, углубленное внимание *композитора* к душевной жизни героев, их чувствам, психологическим противоречиям и конфликтам.

О́пера лири́ческая францу́зская— собственное наименование *французской лирико-драматической оперы*.

О́пера ни́щих(англ. beggarsopera) — английская разновидность *комической оперы*, в которой широко использовались народные песни-*баллады*.

О́пера-се́риа(ит. operaseria— серьезная опера, в отличие от комической) — итальянская опера XVIIIвека, связанная с придворно-аристократической средой. Основывавшаяся, как правило, на мифологических и историко-легендарных сюжетах, О.-с. отличалась пышностью постановки, *виртуозным* блеском *вокальных партий*, но в своем развитии была скована условностью сюжетов, ситуаций и персонажей.

О́пера э́пическая— разновидность классической оперы, преимущественное развитие получившая в России, характерная использованием сюжетов из народного эпоса — сказаний, легенд и образцов народного песенного творчества. Сценическое действие и

музыка О. э. выдерживаются в духе величественного, неторопливого повествования. К жанру О. э. примыкает также опера-сказка.

Оперётта(ит. operetta— маленькая опера) — театральное представление, сочетающее пение и танцы в сопровождении *оркестра* с разговорными сценами, ведущее свое происхождение от *комической оперы* XVIII века. Европейской О. XIX века свойственно обилие комедийных положений сатирического либо чисто развлекательного характера. В советском музыкально-театральном искусстве О. чаще именуется *музыкальной комедией*.

Оратóрия(от лат. oratoria— красноречие) — крупный вокально-симфонический жанр музыкального искусства, произведения которого предназначены для исполнения *хором, солистами-певцами и оркестром*. В основе О. лежит определенный сюжет, обобщенно повествующий об исторических или легендарных событиях народной жизни, обычно обладающий возвышенной, героической окраской. Сюжет О. воплощается в ряде завершенных *сольных, хоровых и оркестровых* (см.) номеров, иногда разделяемых *речитативами*.

Оргáн(от греч. organon— инструмент, орудие) — самый крупный из современных музыкальных инструментов, существовавший и совершенствовавшийся на протяжении многих веков. О. представляет собой систему труб, звучащих благодаря вдуванию в них струи воздуха, производимому механическим способом. Наличие труб различных размеров и формы позволяет извлекать звуки различной высоты и *тембра*. Управление О. осуществляется при помощи клавиатур, ручных (мануалы, доходящие числом до трех) и ножной (педаль), а также многочисленных переключателей *регистров*. По мощи и красочному богатству звучания О. соперничает с симфоническим *оркестром*.

Оркéстр(от греч. orchestra— в древнегреческом театре место перед сценой, на котором размещался хор) — многочисленный коллектив музыкантов-исполнителей, предназначенный для совместного исполнения музыкальных произведений. В отличие от ансамбля, некоторые *партии* в О. исполняются одновременно несколькими музыкантами наподобие одногласного *хора*. По составу инструментов О. разделяются на симфонические, *духовые*, народных инструментов, эстрадные, джазовые и т. д. Оперный О., так же как симфонический, состоит из четырех основных групп инструментов — групп *деревянных духовых, медных духовых, ударных, струнных* смычковых, а также включает некоторые единичные инструменты, не входящие ни в одну из групп (арфа, изредка фортепиано, гитара и др.).

Оркестрóвка— создание оркестровой *партитуры*, воплощение музыкальной мысли средствами оркестровой выразительности. О. — то же, что *инструментовка*.

Парóдия(греч. parodià, от para— против и ode— песнь, пение, букв. пение наоборот) — подражание с целью искажения, осмеяния.

Парти́тура(ит. partitura— деление, распределение) — нотная запись *ансамблевой, оркестровой, оперной, ораториально-кантатной* (см.) и пр. музыки, требующей многих исполнителей. Число строк П. определяется количеством входящих в нее партий — *инструментальных, сольно-вокальных и хоровых*, которые располагаются в определенном порядке.

Пáртия(от лат. pars— часть) — часть музыки ансамбля, оперы и т. д., исполняемая одним или группой музыкантов или певцов.

Пастора́ль(от лат. pastoralis— пастушеский) — музыка, музыкальная *пьеса* или театральная *сцена*, выраженная в нежных, лирически мягких созерцательных тонах, рисующая спокойные картины природы и идеализированной безмятежной сельской жизни (ср. *идиллия*).

Пéсня— основной *вокальный жанр* народного музыкального творчества и родственный ему по характеру жанр вокальной музыки вообще. Для П. характерно наличие ясной, выпуклой, выразительной истройной *мелодии*, обладающей обобщенным образно-эмоциональным содержанием, воплощающей чувства и мысли не отдельного человека, а народа. Совокупность этих черт входит в понятие песенности как особого средства музыкальной выразительности, особого склада музыкального мышления.

Народная П., отражающая в неисчислимом многообразии разновидностей и жанров самые различные стороны жизни народа, — основной источник музыкального искусства. В развитии народной П. и высокохудожественном преломлении ее национальных особенностей наибольшая заслуга принадлежит русским *композиторам-классикам*. В их произведениях П. широко представлена как бытовой жанр, одновременно песенность, песенное начало явилось для них ведущим художественным приемом. В узком смысле П. — небольшая вокальная пьеса с сопровождением или без него, отличающаяся простотой и мелодически выразительной напевностью, обычно в *куплетной форме*, а также инструментальная пьеса аналогичного размера и характера.

Подголóсок— более или менее самостоятельная *мелодия*, сопровождающая в многоголосной музыке основной напев. Наличие развитых П. — характерная особенность русской народной *хоровой* (см.) музыки.

Полифóния(от греч. poly— много и phone— голос, букв. многоголосие) — 1. Одновременное сочетание двух или нескольких независимых *мелодий*, обладающих самостоятельным выразительным значением. 2. Наука о музыке полифонического склада, то же, что *контрапункт*.

Прелю́дия, прелю́д(от лат. praе— перед и ludus— игра) — 1. Вступление, введение к пьесе или завершеному *музыкальному эпизоду, сцене оперы, балета* и т. д. 2. Распространенное наименование небольших инструментальных пьес различного содержания, характера и построения.

Премье́ра— первое представление *оперы, балета, оперетты* на театральной *сцене*; первое публичное исполнение музыкального произведения (применяется только к крупным произведениям).

Припе́в— часть *песни*, неизменно, вместе с одним и тем же словесным текстом, повторяющаяся после каждого ее *куплета*.

При́чет, причита́ния— *песня-плач*, один из распространенных в дореволюционной России *жанров народной песни*; имеет обычно характер скорбно-взволнованного *речитатива*.

Проло́г(от лат. praе— перед и греч. logos— слово, речь) — вступительная часть в драме, романе, *опере* и т. д., вводящая в повествование; иногда П. знакомит с событиями, предшествовавшими изображаемым.

Разви́тие музыка́льное— движение музыкальных образов, их изменения, столкновения, взаимопереходы, отражающие процессы, которые протекают в душевной жизни человека или героя музыкально-театрального представления, а также в окружающей реальной действительности. Р. м. — важный фактор музыкальной *драматургии*, направляющий внимание слушателя на наиболее существенные части повествования. Р. м. осуществляется с помощью разнообразных композиционных и выразительных приемов; в нем участвуют все средства музыкальной выразительности.

Рэкви́ем(от лат. requiem— покой) — монументальное произведение для *хора, солистов-певцов и оркестра*. Первоначально Р. — траурная католическая месса. Впоследствии, в творчестве *Моцарта, Берлиоза, Верди*, Р. утратил ритуально-религиозный характер, превратившись в драматичный, философски значительный музыкальный *жанр*, одушевленный глубокими общечеловеческими чувствами и большими мыслями.

Речита́тив(от лат. recitare— читать, декламировать) — омузыкаленная речь, наиболее гибкая *форма сольного пения в опере*, отличающаяся большим *ритмическим* (см.) разнообразием и свободой построения. Обычно Р. вводит в *арию*, подчеркивая ее певучую мелодичность. Часто в Р. воспроизводятся характерные интонации живой человеческой речи, благодаря чему он оказывается незаменимым средством в создании музыкального портрета действующего лица. Основные разновидности Р. — Р.-secco («сухой», сопровождаемый редкими отрывистыми *аккордами оркестра* или чембало), Р.-accompagnato («аккомпанируемый», звучащий на фоне связного аккордового

сопровождения) и P.-obligato («обязательный», что указывает на необходимость наличия в оркестровом сопровождении самостоятельной мелодической мысли).

Ригодён(фр. rigodon, rigaudon) — старинный провансальский (Франция) танец XVII—XVIII веков, живого, бодрого движения; размер 4/4 или 2/3 с одночетвертным затактом.

Ритм(от греч. rithmos — мерное течение) — организация музыкального движения во времени, периодическое чередование и соотношение сильных и слабых долей. Периодически повторяющаяся группа сильных и слабых долей называется тактом. Число долей в такте называется тактовым размером. Р. — важное выразительное средство музыкального искусства, достигающее особого богатства и разнообразия в танцевальной музыке, связанной с пластикой движения человеческого тела.

Ромáнс(фр. romance) — *сольная* лирическая *песня* с инструментальным сопровождением, характеризуемая интимным строем чувств, индивидуализированным содержанием, особой тонкостью и выразительным разнообразием *аккомпанемента*. *Вокальная мелодия* Р. нередко включает элементы *речитатива*.

Рóндо(фр. rondeau от ronde — круглая, название старинной французской хоровой песни) — *форма* построения музыкальной *пьесы*, состоящая из нескольких (не менее трех) *контрастных эпизодов*, разделяемых периодически возвращающимся первым эпизодом (рефреном).

Сарабáнда(исп. zarabanda) — старинный испанский танец в характере медленного величественного шествия; размер 3/4. *Жанр* С. часто использовался для создания образов глубокого скорбного раздумья, траурного шествия.

Сегидíлья(исп. seguidilla) — быстрый испанский танец, сопровождаемый прихотливым *ритмом* кастаньет; размер 3/4 или 3/8.

Секстёт(от лат. sextus — шестой) — оперно-вокальный или инструментальный *ансамбль* семи участников.

Серена́да(от ит. sera — вечер, букв. «вечерняя песня») — первоначально в Испании и Италии любовная песня, распевавшаяся с *аккомпанементом* гитары или мандолины под окном возлюбленной. Затем — произведения приветственного характера для инструментальных *ансамблей* и *оркестра*. Впоследствии С. — название лирических *сольных песен* с инструментальным сопровождением, стилизованным в духе гитарного *аккомпанемента*, а также наименование лирического инструментального или оркестрового цикла.

Симфóния(от греч. symphonia — созвучие) — монументальное произведение для оркестра, *жанр* которого сложился во 2-й половине XVIII века. С., как правило, состоит из четырех больших разнохарактерных, контрастных частей, в которых отражается широкий круг жизненных явлений, воплощается богатство настроений и конфликтов. Первая часть С. обычно имеет конфликтно-драматический характер и выдержана в быстром движении; иногда ей предшествует медленное вступление. Вторая — лирическая распевная, проникнутая настроениями раздумья. Третья — *менуэт*, *скерцо* или *вальс* — в оживленном танцевальном движении. Четвертая — *финал*, наиболее быстрая, часто праздничного, приподнятого характера. Однако встречаются и иные принципы построения. Совокупность частей, объединенных общей поэтической идеей, образует симфонический цикл.

Скёрцо(ит. scherzo — шутка) — небольшое инструментальное или оркестровое произведение живого, задорного характера, обладающее острым, четким *ритмом*, иногда приобретающее драматическую окраску. С начала XIX века С. вошло в симфонический *цикл*, заняв в нем место *менуэта*.

Скоморо́хи — носители русского народного искусства в XI—XVII веках, бродячие актеры, музыканты и плясуны.

Сóло(ит. solo — один, единственный) — самостоятельное выступление одного исполнителя с *целой пьесой* или в отдельном ее *эпизоде*, если пьеса написана для *ансамбля* или *оркестра*. Исполнитель С. — солист.

Сона́та(от ит. *sonare*— звучать) — 1. В XVIIвеке — название любого инструментального произведения, в отличие от вокального. 2. С XVIIIвека — название произведения для одного или двух инструментов, состоящего из трех или четырех частей определенного характера, которые образуют сонатный *цикл*, в общих чертах аналогичный симфоническому (см. *симфония*).

Сона́тное алле́гро— форма, в которой пишутся первые части *сонаты* и *симфонии*, — выдержанные в быстром (*allegro*) *темпе*. Форма С. а. складывается из трех больших разделов: экспозиции, разработки и репризы. Экспозиция — изложение двух центральных, контрастирующих друг другу музыкальных образов, создаваемых в главной и побочной *партиях*; разработка — *развитие тем* главной и побочной партий, столкновение и борьба их образов; реприза — повторение экспозиции с новым соотношением образов главной и побочной партий, достигнутым в результате их борьбы в разработке. Форма С. а. наиболее действенна, динамична, она создает широкие возможности для реалистического отображения явлений объективной действительности и душевной жизни человека в их внутренней противоречивости и непрекращающемся развитии. Форма С. а. сложилась к середине XVIIIвека и вскоре получила широкое распространение не только в первых частях *симфоний*, *сонат*, *квартетов*, инструментальных *концертов*, но и в одночастных *симфонических поэмах*, концертных и оперных *увертюрах*, а в отдельных случаях и в развернутых оперных ариях (напр., ария Руслана в опере Глинки «*Руслан и Людмила*»).

Сопра́но(от ит. *sopra*— наверху, выше) — самый высокий женский голос. С. подразделяется на *колоратурное*, лирическое и драматическое.

Стиль(в музыке) — совокупность признаков, характеризующих творчество композиторов определенной страны, исторического периода, отдельного композитора.

Стру́нные инструме́нты— инструменты, в которых звук возникает в результате вибрации (колебания) натянутых струн. По способу звукоизвлечения С. и. делятся на смычковые (скрипка, альт, виолончель, контрабас), клавишные (*фортепиано* и его предшественники, см. *чембало*) и щипковые (арфа, мандолина, гитара, балалайка и др.).

Сце́на(лат. *scena*от греч. *skene*— шатер, палатка). — 1. Театральные подмости, на которых происходит представление. 2. Часть театрального представления, отдельный *эпизод акта* или *картины*.

Сценáрий(ит. *scenarió*) — более или менее подробное изложение хода действия, развертывающегося на сцене в *опере*, *балете* и *оперетте*, схематический пересказ их сюжета. На основе С. создается *либретто* оперы.

Сю́ита(фр. *suite*— ряд, последовательность) — название многочастного циклического произведения, в котором части сопоставляются по принципу *контраста* и обладают менее тесной внутренней идейно-художественной связью, нежели в симфоническом цикле (см. *симфония*). Обычно С. представляет собой ряд танцев или описательно-иллюстративных пьес программного характера, а иногда — извлечение из крупного музыкально-драматического произведения (*оперы*, *балета*, *оперетты*, *кинофильма*).

Таранте́лла(ит. *tarantella*) — очень быстрый, темпераментный итальянский народный танец; размер 6/8.

Тема музыка́льная(греч. *thema*— предмет рассказа) — основная, подлежащая *развитию* музыкальная мысль, выраженная в сравнительно небольшой завершенной, рельефной, ярко выразительной и запоминающейся мелодии (см. также *лейтмотив*).

Тембр(фр. *timbre*) — специфическое качество, характерная окраска звука голоса или инструмента.

Темп(от ит. *tempo*— время) — скорость исполнения и характер движения в музыкальном произведении. Т. обозначается словами: очень медленно — *ларго* (*largo*), медленно — *адажио* (*adagio*), спокойно, плавно — *анданте* (*andante*), умеренно быстро — *модерато* (*moderato*), быстро — *аллегро* (*allegro*), очень быстро — *престо* (*presto*). Иногда Т. определяется ссылкой на общеизвестный характер движения: «в темпе *вальса*», «в

темпе *марша*». С середины XIX века Т. обозначается также по метроному, где цифра соответствует числу указанных длительностей в минуту. Словесное обозначение Т. часто служит названием пьесы или отдельных ее частей, не имеющих заглавия (напр., названия частей в сонатном *цикле* — *allegro*, *andante* и т. д., балетные *adagio* и др.).

Тéно́р (от лат. *tenerе* — держать, направлять) — высокий мужской голос. Т. подразделяется на лирический и драматический.

Терце́т (от лат. *tertius* — третий) — оперно-вокальный ансамбль трех участников. Другое наименование Т. — *трио*, используется также для обозначения инструментальных ансамблей с тем же числом исполнителей.

Три́о (ит. *trio* от *tre* — три) — 1. В вокальной музыке то же, что *терцет*. 2. Инструментальный ансамбль трех исполнителей. 3. Средний раздел в *марше*, *вальсе*, *менуэте*, *скерцо* более плавного и певучего характера; это значение термина возникло в старинной инструментальной музыке, в произведениях которой средний раздел исполнялся тремя инструментами.

Трубаду́ры, труве́ры — рыцари-поэты и певцы в средневековой Франции.

Уверту́ра (фр. *ouverture* — открытие, начало) — 1. Оркестровая пьеса, исполняемая перед началом *оперы* или *балета*, обычно основанная на темах произведения, которому она предшествует, и сжато воплощающая его главную идею. 2. Название самостоятельного одночастного оркестрового произведения, часто относящегося к программной музыке.

Уда́рные инструме́нты — музыкальные инструменты, из которых звук извлекается посредством удара. У. и. бывают: 1) с определенной высотой звука — литавры, колокола и колокольчики, челеста, ксилофон и 2) со звуком неопределенной высоты — тамтам, большой и малый барабаны, бубен, тарелки, треугольник, кастаньеты и т. д.

Факту́ра (лат. *factura* — букв. деление, обработка) — строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей *мелодию*, сопровождающие ее *подголоски* или *полифонические голоса*, *аккомпанемент* и т. д.

Фандáнго (исп. *fandango* — испанский народный танец умеренного движения, сопровождаемый игрой на кастаньетах; размер 3/4).

Фанта́зия (греч. *phantasia* — воображение, вообще вымысел, выдумка) — *виртуозное* произведение свободной *формы*. 1. В XVII веке *импровизационного* характера вступление к *фуге* или *сонате*. 2. Виртуозное сочинение на *темы* какой-либо *оперы*, то же, что транскрипция (лат. *transcriptio* — переписывание) или парафраза (от греч. *paraphrasis* — описание, пересказ, перефразировка). 3. Инструментальное произведение, отличающееся причудливым, фантастическим характером музыки.

Фанфа́ра (ит. *fanfara*) — трубный сигнал, обычно праздничного торжественного характера.

Фина́л (ит. *finale* — окончательный) — заключительная часть многочастного произведения, *оперы* или *балета*.

Фольклóр (от англ. *folk* — народ и *lore* — учение, наука) — совокупность произведений устного литературного и музыкального народного творчества.

Фóрма музыка́льная (лат. *forma* — внешний вид, очертания) — 1. Средства воплощения идейно-образного содержания, включающие *мелодию*, *гармонию*, *полифонию*, *ритм*, *динамику*, *тембр*, *фактуру*, а также композиционные принципы построения или Ф. в узком значении. 2. Ф. в узком значении — исторически сложившиеся и развившиеся закономерности строения музыкальных произведений, схемы расположения и взаимоотношения частей и разделов, определяющие общие контуры музыкального произведения. Наиболее распространенными являются Ф. трехчастная, *куплетная*, *вариационная*, *рондо*, *сонатная*, а также Ф. построения *сюитного*, *сонатного* и *симфонического* (см.) *циклов*.

Фортепиáно (от ит. *forte-piano* — громко-тихо) — общее название клавишного *струнного* инструмента (рояль, пианино), позволяющего, в отличие от его предшественников — *клавесина*, *чембало*, *клавикорда*, получать звуки различной силы.

Широта звукового диапазона и *динамики*, выразительность и красочное разнообразие звучания, большие виртуозно-технические возможности сделали Ф. преимущественно *сольным* и концертующим (см. *концерт*) инструментом, а также участником многих *камерно-инструментальных ансамблей*.

Фрагмент (от лат. *fragmentum* — обломок, кусок) — отрывок чего-либо.

Фраза (греч. *phrasis* — оборот речи, выражение) — в музыке краткий относительно законченный отрывок, часть *мелодии*, обрамленная паузами (цезурами).

Фуга (ит. и лат. *fuga* — бег) — одночастное произведение, представляющее собой *полифоническое* (см.) изложение и последующее *развитие* одной *мелодии*, *темы*.

Фугато (от *fuga*) — *полифонический эпизод* в инструментальной или *вокальной пьесе*, построенный наподобие *фуги*, но не законченный и переходящий в музыку обычного, не полифонического склада.

Фугетта (ит. *fugetta* — маленькая fuga) — *фуга* небольших размеров, с сокращенным разделом развития.

Фури́ант (чешск., букв. — гордец, зазнайка) — стремительный темпераментный чешский народный танец; размер переменный — 2/4, 3/4.

Хабанэ́ра (исп. *habanera* — букв. гаванская, от Гавана) — испанская народная песня-танец, отличающаяся сдержанным четким *ритмом*; размер 2/4.

Хор (от греч. *choros*) — 1. Крупный певческий коллектив, состоящий из нескольких групп, каждая из которых исполняет свою *партию*. 2. Сочинения для хора, самостоятельные или входящие в оперное произведение, в котором они являются одной из важнейших форм, часто используемых при создании массовых народных *сцен*.

Хора́л (от греч. *choros*) — 1. Церковное хоровое пение на религиозный текст, распространенное в средние века. 2. Хоровое или иное произведение или эпизод, основанные на равномерном неторопливом движении *аккордами*, отличающиеся возвышенно-созерцательным характером.

Хо́та (исп. *jota*) — испанский народный танец темпераментного живого движения, сопровождаемый песней; размер 3/4.

Цикл музыка́льный (от греч. *kuklos* — круг, кругооборот) — совокупность частей многочастного произведения, следующих друг за другом в определенном порядке. В основе Ц. лежит принцип контраста. Главные разновидности — сонатно-симфонический Ц., сюитный Ц. (см. *симфония*, *сюита*); к числу циклических принадлежат также формы *мессы* и *реквиема*.

Чемба́ло (ит. *sembalo*, *claviesembalo*) — итальянское название клавесина, предшественника современного фортепиано. В XVII—XVIII веках Ч. входило в состав *оперного* или *ораториального оркестра*, сопровождая исполнение *речитативов*.

Экосэ́з (фр. *écossaise* — «шотландка») — шотландский народный танец быстрого движения; размер 2/4.

Экспрессия (от лат. *expressio* — выражение) в музыке — повышенная выразительность.

Эле́гия (греч. *elegia* от *elegos* — жалоба) — *пьеса* печального, задумчивого характера.

Эпи́граф (греч. *epigraphe* — букв. надпись на памятнике) — заимствованное из литературы фигуральное название начальной музыкальной фразы, *темы* или отрывка, определяющего собой преобладающий характер, ведущую мысль всего произведения.

Эпизо́д (греч. *episodion* — происшествие, событие) — небольшая часть музыкально-театрального действия; иногда введенный в музыкальное произведение раздел, имеющий характер отступления.

Эпило́г (греч. *epilogos* от *epi* — после и *logos* — слово, речь) — заключительная часть произведения, подводящая итог событиям, иногда рассказывающая о событиях, происшедших спустя некоторое время.

Эпита́фия (греч. *epitaphios*) — надгробное слово.

СЛОВАРЬ ДЖАЗОВЫХ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ)

Джаз

Род музыки, возникшей на основе блюзов и спиричуэлс американских негров, а также африканских народных ритмов, обогащенных элементами европейской гармонии и мелодии.

Определяющими чертами джаза считаются:

острая и гибкая ритмика, основанная на принципе синкопирования;
широкое употребление ударных инструментов;
сильно развитое импровизационное начало;
выразительная манера исполнения, отличающаяся большой экспрессией, динамичной и звуковой напряженностью, доходящей до экзатичности.

Архаический джаз

Ранний джаз

Early jazz

нем. Archaischer Jazz

Архаический джаз — совокупность наиболее старых, традиционных типов джаза, создаваемых небольшими ансамблями в процессе коллективной импровизации на темы блюзов, рэгтаймов, а также европейских песен и танцев.

Блюз

Blues

Отангл. Blue devils

Блюз — тип негритянской народной песни, мелодия которой основана на четкой 12-тактной схеме.

В блюзах поется об обманутой любви, о нужде, для блюзов характерно жалостливое отношение к себе. Одновременно тексты блюзов проникнуты стоицизмом, мягкой насмешкой и юмором.

В джазовой музыке блюз развивался как инструментальная танцевальная пьеса.

Буги-вуги

Boogie-woogie

Буги-вуги — фортепианный блюзовый стиль, для которого характерна повторяющаяся басовая фигура, определяющая ритмические и мелодические возможности импровизации.

Госпелз

От англ. Gospel - Евангелие

Госпелз — религиозные напевы североамериканских негров с текстами, основанными на Новом Завете.

Регтайм

Ragtime

Регтайм — фортепианная музыка, основанная на "биении" двух несовпадающих ритмических линий:

как бы разорванной (остро синкопированной) мелодии;
четкого аккомпанемента, выдержанного в стиле стремительного шага.

Соул

Soul

Соул — негритянская музыка, связанная с блюзовой традицией.

Соул — стиль вокальной негритянской музыки, возникшей после второй мировой войны на базе ритм-энд-блюза и традиций госпелз.

Соул-джаз

Соул-джаз — разновидность хард-боба, для которого характерна ориентация на традиции блюза и афроамериканского фольклора.

Спиричуэл

Spiritual

Спиричуэл — архаический духовный жанр хорового пения северо-американских негров; религиозные напевы с текстами, основанными на Ветхом Завете.

Стрит-край

Street cry

Стрит-край — архаический фольклорный жанр; тип городской сольной трудовой песни уличных разносчиков, представленный множеством разновидностей.

Диксиленд (Дикси)

Диксиленд — модернизированный нью-орлеанский стиль, для которого характерны коллективные импровизации.

Диксиленд — джазовый коллектив (белых) музыкантов, перенявший манеру исполнения негритянского джаза.

Зонг От англ. Song — песня

Зонг — в театре Б. Брехта — баллада, исполняемая в виде интермедии или авторского (пародийного) комментария гротескного характера с плебейской бродяжнической тематикой, близкой к джазовому ритму.

Импровизация — в музыке — искусство спонтанного создания или интерпретации музыки.

Каденция итал. Cadenza От лат. Cado — оканчиваюсь

Каденция — свободная импровизация виртуозного характера, исполняемая в инструментальном концерте для солиста с оркестром. Иногда каденции сочинялись композиторами, однако часто они предоставлялись на усмотрение исполнителя.

Корус

От лат. Chorus — Квадрат

Корус - в джазе - импровизация на определенную тему, уложенная в количество тактов этой темы.

Рифф — в джазе — фраза из двух или четырех тактов, повторяемая всем оркестром в течение импровизации солистом.

Скэт — в джазе — тип вокальной импровизации, в которой голос приравнивается к инструменту.

Скэт — инструментальное пение - техника слогового (бестекстового) пения, основанная на артикуляции не связанных по смыслу слогов или звуко сочетаний.

Хот — в джазе — характеристика музыканта, исполняющего импровизацию с максимумом энергии.

Классический джаз — совокупность джазовых стилей, развившихся на основе архаического джаза. Классический период датируется (приблизительно) 1890-1929 годами.

Нью-орлеанский стиль джаза

Нью-орлеанский стиль джаза — музыка, отличающаяся четким двудольным ритмом; наличием трех самостоятельных мелодических линий, которые проводятся одновременно на корнете (трубе), тромбоне и кларнете в сопровождении ритмической группы: рояля, банджо или гитары, контрабаса или тубы.

В произведениях нью-орлеанского джаза основная музыкальная тема многократно повторяется в различных вариациях.

Саунд

Sound

Саунд — стилевая категория джаза, характеризующая индивидуальное качество звучания инструмента или голоса.

Саунд определяется способом звукоизвлечения, типом атаки звука, манерой интонирования и трактовкой тембра; саунд является индивидуализированной формой проявления звукового идеала в джазе.

Свинг

Классический свинг

Swing; Classic swing

Свинг — джаз, аранжированный для эстрадно-танцевальных оркестров расширенного состава (биг-бендов).

Для свинга характерна переключка трех групп духовых инструментов: саксофонов, труб и тромбонов, создающая эффект ритмической раскачки. Исполнители свинга отказываются от коллективной импровизации, музыканты сопровождают импровизацию солиста заранее написанным аккомпанементом.

Свинг достиг своего расцвета в 1938-1942 годах.

Свит

Sweet

Свит — характеристика развлекательной и танцевальной коммерческой музыки sentimentalного, напевно-лирического характера, а также родственных ей форм коммерциализированного джаза и "оджазированной" популярной музыки.

Симфонический джаз

Симфонический джаз — джазовый стиль, сочетающий черты симфонической музыки с элементами джаза.

Современный джаз

Modern jazz

Современный джаз — совокупность стилей и направлений джаза, возникших с конца 1930-х годов после окончания периода классического стиля и "эры свинга".

Афро-кубинский джаз

нем. Afrokubanischer jazz

Афро-кубинский джаз — стилевое направление джаза, развившееся к концу 1940-х годов из соединения элементов бибопа с кубинскими ритмами.

Бибоп

Боп

Вебор; Вор

Бибоп — первый стиль современного джаза, сложившийся к началу 1930-х годов.

Бибоп — направление негритянского джаза малых ансамблей, для которого характерны:

свободная сольная импровизация, опирающаяся на сложную последовательность аккордов;

использование инструментального пения;

модернизация старого хот-джаза;

скачкообразная, неустойчивая мелодия с ломаными слогами и лихорадочно-нервным ритмом.

Комбо

Комбо

Combo

Комбо — небольшой оркестр современного джаза, в котором солируют все инструменты.

Кул-джаз

Прохладный джаз

Cool jazz

Кул-джаз — стиль современного джаза, возникший в начале 50-х годов, обновивший и усложнивший гармонию бопа;

В кул-джазе широко применяется полифония.

ПрогрессивДжаз-прогрессивProgressive

Прогрессив — стилевое направление в джазе, возникшее в начале 1940-х годов на основе традиций классического свинга и бопа;

связанное с практикой биг-бэндов и больших оркестров симфонизированного типа;

широко использующее латиноамериканские мелодии и ритмы.

Фри-джазFree jazz

Фри-джаз — стиль современного джаза, связанный с радикальными экспериментами в области гармонии, формы, ритмики и техники импровизации.

Для фри-джаза характерны:свободная индивидуальная и групповая импровизация;

применение полиметрии и полиритмии, политональности и атональности, сериальной и додекафонной техники, свободных форм, модальной техники и др.

Хард-боп

Hard bop

Хард-боп — стиль джаза, возникший в начале 1950-х годов из бибопа.

Хард-боп отличается:

мрачным грубоватым колоритом;

экспрессивной, жесткой ритмикой;

усилением элементов блюза в гармонии.

Чикагский стиль джаза

Chicago-still

Чикагский стиль джаза — вариант нью-орлеанского джазового стиля, для которого характерны:более строгая композиционная организация;усиление сольной импровизации (виртуозных эпизодов, исполняемых различными инструментами).

Эстрадный оркестр — разновидность джазового оркестра;

инструментальный ансамбль:

исполняющий развлекательно-танцевальную музыку и пьесы джазового репертуара,

аккомпанирующий исполнителям популярных песен и другим мастерам эстрадного жанра.

Обычно эстрадный оркестр включает группу язычковых и медных духовых инструментов, фортепиано, гитару, контрабас и набор ударных.

