

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГПУ

С.И. Василец

“ 01 ” 2023 г.

Регистрационный № УД- 80-01-183-2022 /уч.

РУССКАЯ МУЗЫКА

**Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей:**

- 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография;
- 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура

2023 г.

Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов высшего образования: ОСВО 1-03 01 08-2021 по специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура, утвержденного 20.04.2022; ОСВО 1-03 01 08-2021 по специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография, утвержденного 20.04.2022 регистрационный № 85 и учебных планов по специальностям

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е.Г.Шатько, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка”, кандидат искусствоведения, доцент

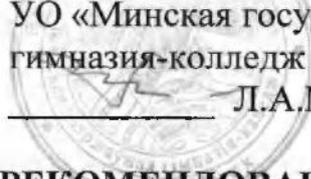
РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.М.Прибылова, доцент кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения;

А.Б.Нижникова, заведующий кафедрой музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент

СОГЛАСОВАНО:

УО «Минская государственная гимназия-колледж искусств»

 Л.А.Мицура

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой теории и методики преподавания искусства (протокол № 8 от 02.12.2022 г.)

Заведующий кафедрой

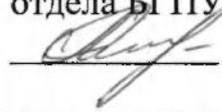

Ю.Ю.Захарина

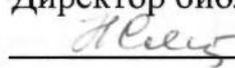
Научно-методическим советом УО “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка” (протокол № 5 от 10.01.2023 г.)

Оформление учебной программы и сопровождающих её материалов действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует

Методист учебно-методического отдела БГПУ

 Е.А.Кравченко

Директор библиотеки

 Н.П.Сятковская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность проблемы освоения истории мирового и отечественного музыкального искусства, изучения динамики музыкально-исторического процесса и его практического воплощения в шедеврах мировой музыки обусловлена рядом факторов.

Образование в современном, динамично развивающемся обществе приобретает особую значимость как общечеловеческая ценность. Важнейшей целью воспитания в обществе становится развитие как гражданских и нравственных качеств, так и творческих способностей, обеспечивающих готовность личности к ответственному преобразованию окружающего мира на основе продуктивного диалога с природой и социумом и созданию новых форм общественной жизни и культуры в целом. Сегодня ощущается необходимость в квалифицированных педагогических кадрах, которые могли бы, опираясь на теоретические знания, практические умения и навыки донести до школьника все сокровища музыкальной культуры. Практика показывает, что это возможно только тогда, когда учитель владеет системными представлениями о взаимосвязи и взаимозависимости явлений мирового музыкального искусства и навыками музыкально-просветительской деятельности.

Учебная дисциплина «Русская музыка» является одной из основных в профессиональной подготовке студентов к практической работе в качестве учителя музыки в начальных классах средней школы. Её изучение обеспечивает включение студента в постижение духовной культуры человечества на всём протяжении его существования.

Учебная дисциплина «Русская музыка» является необходимым компонентом комплексной подготовки специалиста в области преподавания музыкальных дисциплин.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Русская музыка» – содействовать формированию профессиональной компетентности будущих учителей музыки и хореографии через создание представления об общей эволюции музыкальных стилей и направлений в контексте художественной культуры в целом.

Задачи учебной дисциплины «Русская музыка»:

изучение важнейших музыкальных течений, направлений и стилей в историко-культурном контексте;

изучение основных произведений мирового и отечественного музыкального искусства с древнейших времён до XXI века;

формирование навыков анализа форм и жанров музыкального искусства;

формирование и развитие у студентов высокого эстетического вкуса.

Взаимосвязь учебной дисциплины с другими дисциплинами специальности

Название учебной дисциплины, изучение которой связано с учебной дисциплиной «Русская музыка»	Перечень актуализируемых на занятиях по русской музыке комплексов знаний, формируемых на других учебных дисциплинах
Теоретические основы музыкального искусства (теория музыки)	Использование навыков анализа музыкальных произведений различных жанров, гармонических последовательностей и полифонической музыкальной ткани, а также лада, метроритма и других средств музыкальной выразительности.
Методика музыкального воспитания	Актуализация знаний о музыкальных стилях и направлениях, о персоналиях выдающихся композиторов, о наиболее ярких произведениях мировой и отечественной музыкальной культуры при подготовке уроков музыки.
Классический танец	Актуализация знаний о классических балетах, балетных сюитах в операх, танцевальных жанрах от эпохи Возрождения до современности при исполнении экзерсиса.
Хор и практикум работы с хором	Практическое использование навыков чтения хоровых партитур при изучении хоровых и кантатно-ораториальных произведений, а также опер.
Постановка голоса	Использование певческих навыков при изучении камерно-вокальных произведений и для запоминания музыкального материала тестовых контрольных работ.

Требования к освоению учебной дисциплины

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Русская музыка» определены образовательным стандартом по специальностям 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография, 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура Изучение учебной дисциплины «Русская музыка» должно обеспечить формирование у студентов специализированных компетенций.

Требования к специальным компетенциям

Студент должен уметь:

СК-3. Осуществлять историко-педагогический анализ отечественных и зарубежных музыкально-педагогических воззрений в контексте развития историко-педагогического процесса в сфере музыкального образования;

СК-12. Анализировать закономерности развития культуры и искусства в социуме на основе знаний теории и истории культуры.

В результате изучения учебной дисциплины студент учреждения высшего образования должен

знать:

-основные стилевые направления музыкального искусства;

-творчество крупнейших представителей музыкальной культуры различных стран и эпох;

-значительные произведения мировой музыкальной классики;

-роль музыкального искусства в обучении и воспитании учащихся.

уметь:

-анализировать художественные явления музыкального искусства в историческом контексте;

-разрабатывать творческие проекты представления художественного стиля, конкретного музыкального произведения;

-организовать проведение календарно-обрядовых праздников;

-выделять особенности народного, классического и современного музыкального творчества.

владеть:

-системными представлениями о взаимосвязи и взаимозависимости явлений мирового музыкального искусства;

-приемами словесного представления биографий и творчества выдающихся русских композиторов;

-методами жанрового и стилевого анализа музыки на слух и по нотам;

-навыками музыкально-просветительской деятельности.

Структура содержания учебной дисциплины «Русская музыка» определена на основе тематического подхода. Перечень основных тем обозначен в примерном тематическом плане.

Структура и содержание учебной дисциплины «Русская музыка» построены как закономерное чередование самостоятельных и, в определённой мере, герметичных разделов, каждый из которых представляет область музыкально-исторического знания с собственным объёмом музыкального материала и особым понятийно-логическим аппаратом.

Учебная дисциплина «Русская музыка» изучается студентами специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография и 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура дневной формы получения высшего образования. Для дневной формы получения образования выделено всего 90 часов: 40 (24 лекционных + 12 семинарских), на управляемую самостоятельную работу отводится 4 (2 лекционных + 2 семинарских) часов, на самостоятельную работу – 50 часов. Учебная дисциплина преподаётся в 5 семестре и завершается экзаменом.

Для студентов заочной формы получения образования – 64 часов из них 8 аудиторных (6 лекционных + 2 практических). На втором курсе всего 32, из них 4 аудиторных (лекционных). На третьем курсе всего 32, из них 4 аудиторных (2 лекционных, 2 практических) + экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I. РУССКАЯ МУЗЫКА

Русская музыкальная культура до XIX века

Древнерусская музыка и византийское музыкальное искусство: грани взаимодействия. Самобытность русской музыки. Роль музыки в языческой обрядности славян. Музыканты и музыкальные инструменты Древней Руси. Искусство скоморохов. Христианское вероучение и богослужebная музыка. Возникновение древнерусского профессионального музыкального искусства. Знаменное пение. Первые рукописные певческие книги. Церковно-певческое искусство XV – XVII вв. и его особенности. Федор Христианин, его вклад в церковное песнопение. Партесное пение. Многоголосие и многогласие. Н. П. Дилецкий – музыкант-теоретик XVII века. Народное музыкальное творчество Древней Руси: виды и жанры.

«Русская европейскость» и светский профессионализм. Прикладная музыка Петровской эпохи: военная, застольная, танцевальная, парадная. Роговой оркестр как национальное явление. Камерные концерты и музицирование в домах русской аристократии. Музыкальные театры петровского времени, их виды. Итальянская опера в России. Зарождение русского оперного искусства. Формирование русской национальной композиторской школы: М. С. Березовский, Д. С. Бортнянский, В.А. Пашкевич, Е. И. Фомин, И. Е. Хандошкин.

Русская музыкальная культура 1-ой пол. XIX века. Творчество М.И. Глинки

Место музыки в культурной и общественной жизни России первой половины XIX века. Отличительные черты русского профессионального музыкального искусства.

Камерно-вокальная лирика первой половины XIX века: А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев, А. Н. Верстовский.

М. И. Глинка – основоположник русской классической музыки (опера «Жизнь за царя», опера «Руслан и Людмила», симфоническое творчество, романсы и песни).

Творчество М.А. Балакирева

Творчество М.А. Балакирева: симфоническая поэма «Тамара», фантазия для фортепиано «Исламей».

Творчество М.П. Мусоргского: камерно-вокальное, оперное

Реалистические тенденции в русском музыкальном искусстве.

«Могучая кучка» и музыкально-просветительские организации в русской культуре XIX века. Ведущие музыкально-театральные жанры XIX –XX веков. Критический реализм М.П. Мусоргского. Камерно-вокальное творчество, фортепианный цикл «Картинки с выставки», оперы «Борис Годунов» и «Хованщина».

Творчество А.С. Даргомыжского

Творчество А.С. Даргомыжского: проявление черт реалистического метода в романсах и песнях, в операх «Русалка» и «Каменный гость».

Творчество А.П. Бородина

Сущность героико-эпического симфонизма А.П. Бородина: симфония №2. Камерно-вокальная лирика. Опера «Князь Игорь» как отражение жанрово-стилистических черт большой русской оперы.

Творчество Ц. А. Кюи

Творчество Ц. А. Кюи : композитор и критик— одноактная комическая опера композитора «Сын мандарина»

Творческий реализм музыкального критика В.В. Стасова

В.В. Стасов: русский музыкальный и художественный критик, историк искусств, становление критического взгляда на искусство.

Сочинения для церкви в творчестве русских композиторов XIX – начала XX веков

Богослужбная музыка русских композиторов: Литургии, Всенощные бдения. Церковные колокола в симфонической музыке и операх. Колокола и претворение колокольности в оперной, симфонической и фортепианной музыке М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского.

Творчество Н.А. Римского-Корсакова: оперное, симфоническое

Петербургская композиторская школа и ее глава Н. А. Римский- Корсаков. Опера-сказка как ведущий жанр творчества. «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок». Симфоническая картина «Шехеразада». «Беляевский кружок» - второе композиторское поколение русского музыкального XIX века (А. К. Глазунов, А. К. Лядов).

Творчество П.И. Чайковского: симфоническое, оперное

П.И. Чайковский как глава московской композиторской школы (С. И. Танеев, А. С. Аренский, В. С. Калинников, М. М. Ипполитов-Иванов).

Художественное и гуманистическое значение творчества П.И. Чайковского, его вклад в развитие русской и мировой музыкальной культуры. Симфоническое творчество и главенство симфонии драмы: симфонии №№ 1, 4, 5, 6. Симфонические увертюры «Франческа да Римини» и «Ромео и Джульетта». Эволюция оперного творчества. Оперы «Пиковая дама» и «Евгений Онегин».

Творчество С.В. Рахманинова: фортепианное, камерно-вокальное

Русские меценаты. Выражение революционных воззрений в музыке начала XX века. Композиторы и исполнители Русского Зарубежья: С. В. Рахманинов, И. Ф. Стравинский, Ф. И. Шаляпин, С. П. Дягилев и «Русские сезоны».

Эстетические позиции С.В. Рахманинова в современном художественном мире. Значение «Всенощного бдения». Трагедийные концепции симфоний, картин, кантат и мотивы символизма. Фортепианное творчество: концерты №№ 2,3; «Рапсодия на тему Паганини».

Творчество А.Н. Скрябина: прелюдии, сонаты

Стилевое многообразие в русской музыкальной культуре XX века. Сложность философско-эстетической программы А.Н. Скрябина: «всечеловечность», этический пафос, героика и черты эпоса, роль субъективного лиризма. Соната Фа-диез мажор. Прелюдии.

Творчество И.Ф. Стравинского: балеты «Петрушка», «Весна священная»

Неофольклоризм И. Ф. Стравинского. Факторы «единства стиля» и специфика русскости. Мышление стилями как творческий принцип. Русские ритмы и мелос как первооснова музыкального языка. Образы славянской архаики в сочинениях-микстах. Балеты "Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная".

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКАЯ МУЗЫКА» для дневной формы получения образования

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия: перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов					Внеаудиторная самостоятельная работа	Методическое обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) лекции	Формы контроля знаний
		лекции	практические занятия	семинарские занятия	лабораторные занятия	управляемая (контролируемая) самостоятельная работа студентов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III курс 5 семестр									
1.	РУССКАЯ МУЗЫКА								
1.1.	Русская музыкальная культура до XIX века	2		2		4			
1.1.1.	Русская музыкальная культура до XIX века. 1. Древнерусская музыка и византийское музыкальное искусство. Роль музыки в языческой обрядности славян. Искусство скоморохов. 2. Музыкальная культура до XVII века. Церковная музыка. Знаменная нотация. Демественная нотация. 3. Первые формы русского театра. «Пещное действо», «Шествие на осляти».	2					2	Литература основная [1], дополнительная [6]	план-конспект
1.1.2.	Музыкальная культура России XVIII в. 1. «Русская европейскость» и светский профессионализм. Прикладная музыка Петровской эпохи: военная, застольная, танцевальная, парадная. Роговой оркестр как			2			4	Литература основная [1], дополнительная [6]	доклады

	национальное явление. Камерные концерты и музицирование в домах русской аристократии. 2. Музыкальные театры петровского и екатерининского времени, их виды. Итальянская опера в России. Зарождение русского оперного искусства.								
1.2.	Русская музыкальная культура 1-й половины XIX века. Творчество М.И. Глинки	4							
1.2.1.	Русская музыкальная культура 1-й половины XIX века. «Золотой век» русского искусства. Расцвет романса. Творчество А. Верстовского, А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева. Кружки и салоны. Музыкальный театр.	2					2	Литература основная [1], дополнительная [6], [7]	музыкальное тестирование
1.2.2.	Творчество М.И. Глинки М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Сплав классических и романтических черт в творческом методе и стиле. Опера «Жизнь за царя» Глинки.	2					4	Литература основная [1], дополнительная [2], [8]	план-конспект
1.3.	Творчество М.А. Балакирева	2							
1.3.1.	Творчество и музыкально-общественная деятельность М.А. Балакирева. Характеристика творчества. Симфоническая поэма «Тамара».	2					2	Литература основная [1], дополнительная [6], [7]	доклады
1.4.	Творчество М.П. Мусоргского: камерно-вокальное, оперное	2							
1.4.3.	Оперное творчество Мусоргского. Развитие глинкинских традиций в опере. Влияние Мусоргского на мировую оперу. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина».	2					2	Литература основная [1], дополнительная	план-конспект

								[7]	
1.5	Творчество А.С. Даргомыжского					2			
1.5.1	А.С. Даргомыжский как первый представитель критического реализма в русской музыке. Опера «Русалка», романсы.					2л.	2	Литература основная [1], дополнительная [5], [7]	Рейтинговая контрольная работа № 1
1.6	Творчество А.П. Бородина					2			
1.6.1	Творчество А.П. Бородина. Сущность героико-эпического симфонизма. Опера «Князь Игорь».					2с.	2	Литература основная [1], дополнительная [4], [7]	доклады
1.7	Творчество Ц.А. Кюи			2					
1.7.1	Творчество Ц. А. Кюи : композитор и критик—одноактная комическая опера композитора «Сын мандарина»			2			4	Литература основная [1], дополнительная [5], [6]	
1.8	Творческий реализм музыкального критика В.В. Стасова			2					
1.8.1	В.В.Стасов и становление критического взгляда на искусство.			2			2	Литература основная [1], дополнительная [5], [6]	устный опрос
1.9	Сочинения для церкви в творчестве русских композиторов XIX – начала XX веков	4							
1.9.1	Богослужебная музыка русских композиторов. Церковные колокола в симфонической музыке.	2					2	Литература основная [1], дополнительная	план-конспект

								[3], [6]	
1.9.2	Колокольность в творчестве русских композиторов.	2					2	Литература основная [1], дополнительная [6], [7]	письменная контрольная работа
1.10	Творчество Н.А.Римского-Корсакова: оперное, симфоническое	2		2					
1.10.1.	Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Темы, образы, жанры. Музыкально-общественная деятельность композитора. Опора на русский фольклор. Римский-Корсаков как создатель Петербургской композиторской школы.	2					2	Литература основная [1], дополнительная [6], [7], [8]	план-конспект
1.10.2.	Оперное творчество. Симфонические произведения. 3 периода оперного творчества. Оперы-сказки. «Снегурочка», «Золотой петушок». Симфонические сюиты «Шехеразада», «Испанское каприччио».			2			2	Литература основная [1], дополнительная [7], [8]	доклады
1.11.	Творчество П.И. Чайковского: симфоническое, оперное	2		2					
1.11.1.	Творчество П.И. Чайковского. Темы, образы, жанры. Художник-философ и психолог. Симфонии Чайковского, главенство симфонии-драмы (симфонии № 4, 5, 6). Камерно-вокальное и фортепианное творчество Чайковского.	2					2	Литература основная [1], дополнительная [6], [7]	план-конспект
1.11.2.	Оперное творчество Чайковского. Эволюция оперного творчества. Вершинные достижения. Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».			2			4	Литература основная [1], дополнительная	музыкальное тестирование

							[7]	
1.12.	Творчество С.В. Рахманинова: фортепианное, камерно-вокальное	2		2				
1.12.1.	Эстетические позиции композитора в современном художественном мире. Романтическое существо искусства. Значение «Всенощного бдения». Тема Родины в концепционных драматических произведениях.	2				2	Литература основная [1], дополнительная [6], [8]	устный опрос
1.12.2.	Фортепианные концерты №№ 2, 3.			2		4	Литература основная [1], дополнительная [6]	Рейтинговая контрольная работа № 2
1.13.	Творчество А.Н. Скрябина: прелюдии, сонаты	2						
1.13.1.	Сложность философско-эстетической программы: «всечеловечность», этический пафос, героика и черты эпоса, роль утончённого субъективного лиризма. Романтическая основа искусства.	2				2	Литература основная [1], дополнительная [7]	
1.14.	Творчество И.Ф. Стравинского: балеты «Петрушка», «Весна священная»	2						
1.14.1.	Факторы «единства стиля» и специфика русскости. «Мышление стилями» как творческий принцип. Балет «Петрушка». Балет «Весна священная».	2				2	Литература основная [1], дополнительная [8]	письменная контрольная работа
	ВСЕГО:	24		12		4 (2л.+2с.)	50	Экзамен

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКАЯ МУЗЫКА»

для заочной формы получения образования

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия: перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов					Методическое обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) лекции	Формы контроля знаний практические занятия
		лекции	практические занятия	семинарские занятия	лабораторные занятия	управляемая (контролируемая) самостоятельная работа студентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II курс 3 семестр								
1.	РУССКАЯ МУЗЫКА							
1.1.	Русская музыкальная культура до XIX века	2						
1.1.1.	Самобытность русской музыки. Музыканты и музыкальные инструменты Древней Руси. Искусство скоморохов. Церковная музыка. Знаменная нотация. Демественная нотация. «Русская европейскость» и светский профессионализм. Прикладная музыка Петровской эпохи. Камерные концерты и музицирование в домах русской аристократии.	2					Литература основная [1], дополнительная [6]	доклады
1.2.	Русская музыка 1-ой половины XIX века. Творчество М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского	2						музыкальное тестирование

1.2.1.	Кружки и салоны. Развитие романса. Первые русские оперы.	2					Литература основная	
	Творчество М. Глинки: оперное, симфоническое, камерно-вокальное. Творчество А. Даргомыжского: оперное, камерно-вокальное.						[1], дополнительная [4], [7]	
	ВСЕГО:	4						
III курс 5 семестр								
1.10.	Творчество Н.А.Римского-Корсакова: оперное, симфоническое	2						
1.10.1.	Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Темы, образы, жанры. Музыкально-общественная деятельность композитора. Опора на русский фольклор. Римский-Корсаков как создатель Петербургской композиторской школы.	2					Литература основная [1], дополнительная [5], [7]	доклады
1.11.	Творчество П.И. Чайковского: симфоническое, оперное	2						
1.11.1.	Творчество П.И. Чайковского. Темы, образы, жанры. Художник- философ и психолог. Симфонии Чайковского, главенство симфонии-драмы (симфонии № 4, 5, 6). Камерно-вокальное и фортепианное творчество Чайковского. Оперы.	2					Литература основная [1], дополнительная [6], [7]	музыкальное тестирование
	ВСЕГО:	2	2					Экзамен
	ВСЕГО:	6	2					

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. История музыки [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для специальности 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая художественная культура» / сост. Е. Г. Шатько // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/44843>. – Дата доступа: 23.12.2022.
2. История музыки [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография» / сост.: Е. Г. Шатько, Т. Г. Жилинская // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/44841>. – Дата доступа: 23.12.2022.

Дополнительная литература

1. Антология русского романса. Алябьев. Варламов. Гурилев / сост. И. Я. Родионова. – М. : Лань, 2006. – 80 с.
2. Кандинский, А. И. Статьи о русской музыке / А. И. Кандинский ; Моск. гос. консерватория, Каф. истории рус. музыки. – М. : Моск. консерватория, 2010. – 719 с.
3. Купец, Л. А. Мультимедийный образовательный и просветительский проект «Верстовский и Пушкин» [Электронный ресурс] / Л. А. Купец, Е. Г. Шувалова. – Петрозаводск : Петрозавод. гос. консерватория, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
4. Лукачская, М. Л. Фортепианное творчество А. К. Глазунова : учеб.-метод. пособие / М. Л. Лукачская. – Н. Новгород : Нижегород. гос. консерватория, 2012. – 96 с.
5. Музыкальное наследие С. В. Рахманинова в современной культуре: наука, исполнительская практика, образование : сб. науч. ст. / [ред.- сост. А. В. Крылова]. – Ростов н/Д : Ростов. гос. консерватория, 2014. – 161 с.
6. Савенко, С. И. Игорь Стравинский / С. И. Савенко. – Челябинск : Аркаим, 2004. – 285 с.
7. Самоходкина, Н. В. Оперный стиль А. С. Даргомыжского : учеб. пособие для педагогов и студентов вузов / Н. В. Самоходкина. – Ростов н/Д : Ростов. гос. консерватория, 2010. – 79 с.
8. Соловцов, А. А. Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова / А. А. Соловцов. – [2-е изд.]. – М. : Музыка, 1969. – 669 с.

Музыкальный материал для обязательного ознакомления

Алябьев А. Романс "Соловей"

Гурилев А. Романсы "Колокольчик", "Матушка-голубушка", "Разлука"

Варламов А. Романсы "На заре ты ее не буди", "Красный сарафан" Глинка М.
Оперы "Жизнь за царя", "Руслан и Людмила"

Даргомыжский А. Опера "Русалка". Романсы: "Мельник", "Старый капрал", "Мне грустно"

Рубинштейн А. Опера "Демон"

Серов А. Опера "Вражья сила"

Балакирев М. Симфоническая поэма "Тамара", увертюра на три русские темы.
Романсы

Бородин А. Опера "Князь Игорь"

Симфония №2 си-минор "Богатырская". Романсы Мусоргский М. Романсы.
Фортепианный цикл "Картинки с выставки". Оперы "Хованщина", "Борис
Годунов" Римский-Корсаков Н. Оперы "Снегурочка", "Садко", "Царская невеста",
"Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок»; Романсы. Симфоническая поэма
"Шехеразада"

Чайковский П. Симфонии № 1,4,5,6

Концерт для фортепиано № 1

Фортепианный цикл "Времена года" Оперы "Евгений Онегин", "Паковая дама"

Балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик". Романсы

Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"

Глазунов А. Симфония № 5

Лядов А. Симфонические миниатюры "Волшебное озеро", "Кикимора"

Аренский А. Фантазия на темы Рябинина

Калинников В. Симфония № 1

Танеев С. Симфония № 4

Рахманинов С. Концерты для фортепиано № 2,3

Рапсодия на тему Паганини Прелюдии. Этюд-картина ля-минор Музыкальный
момент си-минор Романсы. Вокализ

Скрябин А. Соната Фа-диез мажор. Прелюдии Поэма экстаза. Симфония №3
Стравинский И. Балеты "Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная"

Музыкальный материал для обязательного ознакомления

Берг А. Опера "Воцтек"

Веберн А. Пять пьес для оркестра

Онеггер А. "Пасифик – 231"

Барток Б. "15 венгерских танцев". "Allegro barbaro"

Бриттен Б. "Военный реквием"

Балет с пением "Пульчинелла". "Симфония псалмов" Малер Г. 9-я симфония
«Песня о земле». "Песни странствующего подмастерья"

Мийо Д. Провансальская сюита

Гершвин Дж. "Рапсодия в блюзовых тонах", опера «Порги и Бесс» Кодаи З.
"Венгерский псалом"

Стравинский И. "Базельский концерт" Орф К. "Кармина Бурана"

Шимановский К. 3-я симфония. Балет-пантомима "Харнаси" Пендерецкий Кш.
"Трен", "Флюоресценции" для симфонического оркестра

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

Тема 1.5 Творчество А.С. Даргомыжского (2 ч. лекция)

Вопросы для самостоятельного изучения

А.С. Даргомыжский как первый представитель критического реализма в русской музыке.

Опера «Русалка», романсы.

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:

Подготовить план-конспект урока по предмету «Музыка» с использованием мультимедийных средств обучения на тему «Великие русские композиторы» (на примере творчества А.С. Даргомыжского).

Форма контроля: обсуждение плана-конспекта по предмету «Музыка» с использованием мультимедийных средств обучения на тему «Великие русские композиторы» (на примере творчества А.С. Даргомыжского).

Литература:

Основная: [1,2].

Дополнительная: [7].

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

Прослушать целиком оперу А.С. Даргомыжского «Русалка», выписать в нотную тетрадь основные темы:

Увертюра к опере;

Ариозо Наташи «Ах, прошло то время»;

Хор из 1 д. "Заплетися плетень»;

Хор 1 д. «Как на горе мы пиво варили»;

Хор 2 д. «Сватушка» (Свадебный хор).

Каватина князя из 3 д.

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на воспроизведения:

Спеть или сыграть на любом музыкальном инструменте темы из оперы А.С. Даргомыжского «Русалка»:

Увертюра к опере;

Ариозо Наташи «Ах, прошло то время»;

Хор из 1 д. "Заплетися плетень»;

Хор 1 д. «Как на горе мы пиво варили»;

Хор 2 д. «Сватушка» (Свадебный хор);

Каватина князя из 3 д.

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:

Составить вопросы и задания для теста на тему:

«Творчество А.С. Даргомыжского» (оперное, вокальное)

Тема 1.6 Творчество А.П. Бородина (2 с.)

Вопросы для самостоятельного изучения:

Творчество А.П. Бородина. Сущность героико-эпического симфонизма.

Опера «Князь Игорь». Литература:

Основная: [1,2].

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:

Подготовить реферат по теме «Творчество А.П. Бородина» Форма контроля:
Обсуждение рефератов.

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

Прослушать целиком оперу А.П. Бородина «Князи Игорь» выписать в нотную тетрадь основные темы:

Увертюра к опере;

Половецкие пляски»;

2 действие. Ария князя Игоря»;

Пролог. Хор «Солнцу красному слава».

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:

Спеть или сыграть на инструменте главную и побочную темы из первой, второй, третьей и четвертой частей Богатырской симфонии А.П. Бородина.

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:

- подготовить план-конспект урока по предмету «Музыка» с использованием мультимедийных средств обучения на тему «Русская музыкальная культура» (на примере творчества А.П. Бородина).

Форма контроля: обсуждение плана-конспекта урока по предмету «Музыка» с использованием мультимедийных средств обучения на тему «Русская музыкальная культура» (на примере творчества А.П. Бородина).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Внеаудиторные часы на изучение учебной дисциплины «Русская музыка» предполагают самостоятельную работу студентов над освоением отдельных тем содержания дисциплины. В качестве заданий для самостоятельной работы студентам могут быть предложены письменные характеристики определенного музыкально-исторического периода, творческого облика композитора, произведений различных жанров (опера, симфония, камерно-инструментальная и камерно-вокальная миниатюра или цикл миниатюр, кантата, оратория), а также прослушивание произведений с партитурами и последующим анализом нотного текста. Важной частью внеаудиторной работы является посещение изучаемых в программе опер, а также концертов, во время которых исполняются рекомендованные к прослушиванию произведения симфонического, кантатно-ораториального и других жанров.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для диагностики сформированности компетенций студентов по учебной дисциплине «Русская музыка» рекомендуется использовать следующие средства:
устный опрос

музыкальное тестирование

тесты

доклады

рейтинговые контрольные работы

экзамен

Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов являются экзамен, зачет, которые проводятся в письменной форме. Содержание зачетных и экзаменационных требований предполагает знание как теоретического, так и практического материала.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Название темы, раздела	Количество часов на СРС	Задание	Форма выполнения
1	Русская музыкальная культура до XIX в.	2	Составить словарь церковных музыкальных терминов	Словарь
2	Музыкальная культура России XVIII в.	4	Посетить постановку оперы в Большом театре Беларуси	Составить список ведущих оперных солистов Беларуси и мира (сопрано, тенор, альт и бас).
3	Русская музыкальная культура 1-й половины XIX в.	2	Прослушать и проанализировать романсы А. Верстовского, А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева	Составить список названий романсов и ведущих их исполнителей в начале XX века. Спеть романс (на выбор) под аккомпанемент фортепиано либо своего инструмента
4	Творчество М.И. Глинки	4	Прослушать оперу М.И. Глинки «Иван Сусанин», дать характеристику основных героев оперы	Выписать в нотную тетрадь музыкальные темы основных героев оперы
5	Творчество и музыкально-общественная деятельность М.А. Балакирева	2	Прослушать симфоническую поэму М.А. Балакирева «Тамара»	Составить список русских и зарубежных композиторов, которые обращались к жанру симфонической поэмы. Сделать презентацию.
6	Оперное творчество М.П. Мусоргского	2	Прослушать оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина»	Составить таблицу жанров оперы, а также лиц, которые участвуют в создании оперы

7	А.С. Даргомыжский как первый представитель критического реализма в русской музыке	2	Прослушать оперу А.С. Даргомыжского «Русалка»	Составить схему симфонического оркестра. Выписать из партитуры музыкальные инструменты, которые характеризуют мельника, русалку и князя.
8	Творчество А.П. Бородина	2	Прослушать в Большом театре Беларуси оперу А.П.Бородина «Князь Игорь»	Письменно охарактеризовать музыкальные образы основных героев, выписать в нотную тетрадь их музыкальные темы
9	Творчество Ц. А. Кюи	4	Проанализировать вклад в музыкальное искусство каждого из композиторов «Могучей кучки»	Составить список критических статей композиторов «Могучей кучки», сделать конспект одной (по выбору)
10	В.В.Стасов и становление критического взгляда на искусство	2	Проанализировать статью В.В. Стасова «Избранные статьи о музыке»	Составить план-конспект
11	Богослужбная музыка русских композиторов	2	Просмотреть на ютубе документальные фильмы «Магия звука или о чем звонит колокол» и «Бездушный звонарь»	Составить тест из 12 вопросов по теме «Колокола и колокольный звон».
12	Церковные колокола в симфонической музыке	2	Проанализировать оперы композиторов «Могучей кучки», в которых используется колокольный звон	Составить список музыкальных произведений русских композиторов, в которых использованы традиционные колокола либо их

				имитаторы.
13	Творчество Н.А. Римского-Корсакова	2	Прослушать оперы-сказки Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка», «Золотой петушок»	Письменно характеризовать тональный план основных героев, сыграть на музыкальном инструменте их темы
14	Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова	2	Посетить Белорусскую государственную филармонию Беларуси. Прослушать симфонические сюиты «Шехеразада», «Испанское каприччио».	Выделить основные проблемы восприятия музыкальных произведений (презентация)
15	Творчество П.И. Чайковского	2	Охарактеризовать музыкальный язык произведений П.И. Чайковского. Прослушать симфонии № 4, 5, 6	Письменно составить тональный план симфонии № 4, 5, 6; выписать темы (главная, побочная, связующая), сделать презентацию сонатно-симфонического цикла П.И. Чайковского
16	Оперное творчество Чайковского	4	Посетить постановку оперы «Евгений Онегин» либо «Пиковая дама» П.И. Чайковского в Большом театре	Представить эволюцию в развитии оперного жанра (презентация)

			Беларуси	
17	Творчество С.В. Рахманинова: фортепианное, камерно-вокальное	2	Охарактеризовать основные разделы «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова	Составить таблицу основных разделов «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова
18	С.В. Рахманинов: фортепианные концерты №№ 2, 3	4	Прослушать фортепианные концерты №№ 2, 3	Выписать темы главной, побочной и связующей частей экспозиции концертов № 2 и 3 в тетрадь. Продемонстрировать на музыкальном инструменте темы фортепианных концертов С.В. Рахманинова. № 2, 3. Выявить в партитуре колокольную фактуру
19	Творчество А.Н. Скрябина	2	Охарактеризовать основные новаторские идеи А.Н. Скрябина	Составить план-конспект. основных новаторских идей А.Н. Скрябина
20	Творчество И.Ф. Стравинского	2	Прочитать статью И.Ф.Стравинского «Хроники моей жизни».	Выявить художника XX века, которого сопоставляют с И.Ф. Стравинским. Составить текст по творчеству И.Ф. Стравинского (балеты «Петрушка», «Весна священная»)
Всего		50		

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Балл	Критерии оценивания теоретических знаний по учебной дисциплине	Критерии оценивания практических умений и навыков по учебной дисциплине
10 (десять)	Студент обладает основательными теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, умеет сопоставлять исторические факты и проводить стилевые и художественно-образные параллели; по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал высокий процент знаний (90-100%), принимал активное участие в дискуссиях.	Студент имеет научный задел и проявил высокие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений); в полной степени обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины).
9 (девять)	Студент обладает глубокими теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, применяет метод сравнения со стилевыми и художественно-образными прототипами, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал достаточно высокий процент знаний (80-100%), принимал участие в дискуссиях.	Студент имеет научный задел или проявил высокие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений); в достаточно полной степени обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины).
8 (восемь)	Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются	Студент проявил способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов,

	<p>небольшие неточности, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы)</p> <p>продemonстрировал достаточно высокий процент знаний (70-90%), принимал участие в дискуссиях.</p>	<p>сообщений); в достаточно полной степени обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины).</p>
7 (семь)	<p>Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются небольшие ошибки (в пределах темы), по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы)</p> <p>продemonстрировал средний процент знаний (60-80%), принимал участие в дискуссиях.</p>	<p>Студент проявил способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений); в средней степени обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины).</p>
6 (шесть)	<p>Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются ошибки (в пределах хронологического периода), по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы)</p> <p>продemonстрировал средний процент знаний (50-80%), принимал участие в дискуссиях.</p>	<p>Студент проявил небольшие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений); обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины), но делает ошибки.</p>
5 (пять)	<p>Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются ошибки, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продemonстрировал невысокий процент знаний (30-60%),</p>	<p>Студент проявил невысокие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений к отдельным занятиям); обладает базовыми умениями и навыками анализа</p>

	изредка принимал участие в дискуссиях.	произведений искусства (в пределах учебной дисциплины), но делает ошибки.
4 (четыре)	Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал или дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются значительные ошибки, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал невысокий процент знаний (20-50%), изредка принимал участие в дискуссиях или выступал с сообщениями.	Студент проявил невысокие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений к единичным занятиям); обладает базовыми умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины), но делает значительные ошибки.
3 (три)	Студент обладает базовыми теоретическими знаниями, включающими лекционный материал или информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях присутствуют значительные ошибки, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал низкий процент знаний (10-40%), в единичных случаях принимал участие в дискуссиях или выступал с сообщением.	Студент проявил низкие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка доклада, сообщения к одному из занятий); обладает минимальными базовыми умениями и навыками анализа произведений искусства, но делает значительные ошибки.
2 (два)	Студент обладает фрагментарными теоретическими знаниями, включающими лекционный материал или информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях присутствуют критические ошибки, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал низкий	Студент не проявил способностей к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям; обладает минимальными базовыми умениями и навыками анализа произведений искусства (в рамках учебной дисциплины), но делает

	процент знаний (10-20%), принимал пассивное участие в дискуссиях.	критические ошибки.
1 (один)	Студент обладает фрагментарными минимальными теоретическими знаниями, но большинство его размышлений ошибочны, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал крайне низкий процент знаний (до 10%) или не принимал участие в промежуточных формах контроля, принимал пассивное участие в диалог.	Студент не проявил способностей к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям; не обладает базовыми умениями и навыками анализа произведений искусства (в рамках учебной дисциплины).

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Теоретические основы музыкального искусства (теория музыки)	Теории и методики преподавания искусства	Исключить дублирование учебного материала, касающегося вопросов анализа произведений русской музыки	Протокол №8 от 02.12.2022 г.

4.2. Глоссарий

Авангардизм (от франц. *avantgarde* — «передовой отряд») — название одного из направлений в музыке XX века. Включает несколько течений. Авангардизм возник как противопоставление уже сложившимся идеям классических музыкальных произведений, а также как отрицание принципов их построения. Творчество композиторов, последователей авангардного направления, отличается от более ранних музыкальных течений рядом специфических особенностей, выделяют следующие разновидности авангарда: серийная техника, сериальность, пуантилизм, алеаторика, конкретная музыка, электронная музыка, сонорика. Основателем авангардной музыки, а также главой новой венской школы считают австрийского композитора А. Шенберга (1874-1951), создавшего первое в истории музыки произведение, построенное по принципам атональности с использованием так называемого серийного повтора мелодии — темы произведения. Тот же принцип серийности был использован и другим австрийским композитором, учеником А. Шенберга, А. Веберном (1883-1945), создавшим необычные произведения, состоящие из сочетания кратчайших звуков и длинных пауз.

A capella — хоровое исполнение произведения без музыкального сопровождения. Многоголосное пение достигло большой популярности в Средние века. Особенно широко этот музыкальный стиль использовался в церковных произведениях.

Аkkомпанемент (от франц. *accompagner* — «сопровождать») — музыкальное сопровождение солиста, хора, ансамбля или оркестра. Солирующая партия аккомпанируется, как правило, одним инструментом (роялем, гитарой, аккордеоном, баяном, скрипкой и т. д.).

Аккорд — одновременное сочетание не менее трех звуков.

Акцент — динамическое усиление звуков или аккордов с целью их выделения. Для обозначения акцента в нотном тексте используются специальные знаки: *V*, *sf* и т. д. Знаки располагают над или под аккордом, звуком. В вокальном исполнении музыкального произведения акцент создается с помощью словесных ударений.

Алеаторика (от лат. *alea* — «случайность, жребий, игральная кость») — свободный вариант исполнения музыкальной композиции. Метод, предполагающий мобильность текста музыкального произведения, получил широкое распространение в XX веке. Многие композиторы-авангардисты не фиксировали свои композиции, предоставляя исполнителям возможность свободно фантазировать на предоставленную тему.

Аллегро — разновидность скорости движения в музыке, музыкальный темп. Аллегро является одним из основных темпов и означает, что исполнение композиции должно быть быстрым и веселым.

Альтерация — хроматическое понижение или повышение основных ступеней лада на 0,5 тона. Бывает двух видов: ладовая и модуляционная.

Первая — это процесс хроматического понижения или повышения неустойчивых ладовых ступеней.

Вторая — хроматическое понижение или повышение неустойчивых и устойчивых ступеней лада на 0,5 тона.

Анданте (итал. *andante* — «шагом») — вид музыкального темпа. Присутствие термина в нотном тексте музыкальной композиции означает, что она должна исполняться умеренно, в спокойном темпе.

Ансамбль (франц. *ensemble* — «целое, совокупность») — 1) Инструментальное или вокальное произведение (дуэт, квартет, трио, квинтет и т. д.), предназначенное для небольшого состава исполнителей. 2) Группа артистов, выступающих единым музыкальным коллективом, и гармоничное сочетание в сценическом искусстве всех элементов спектакля, которые подчинены единому замыслу.

Ариозо (итал. *arioso* — «вроде арии») — свободно построенная ария небольших размеров. Ариозо обладает лирическим характером и, в отличие от арии, меньшей драматической насыщенностью.

Ария (итал. *aria* — «песня, воздух, ветер») — эпизод в оратории, кантате, опере, оперетте, законченный по построению и исполняемый певцом-солистом в музыкальном сопровождении симфонического оркестра. Характерной чертой арии является мелодичность. С ее помощью композиторы стремятся донести до слушателей внутренний мир героя, его чувства, ощущения, переживания. Строение арий различно, но, как правило, они состоят из трех частей, причем первая часть является повторением (репризой) последней. Чаще всего перед началом арии звучит оркестровое вступление.

Атональная музыка — музыка, в которой не определяются тональный (ладовый) центр и функциональные связи с ним звуков и созвучий. Высоты в музыке, основанной на принципе атональности, нередко перестают восприниматься как тоны (единицы музыкальной интонации), выступая в качестве полноценной, самостоятельной звуковой краски.

Баллада — один из жанров народного песенного творчества. Содержание баллады обычно повествует о драматических событиях жизни легендарного человека, отдельного народа или целого государства. В эпоху романтизма баллада вошла не только в вокальную («Лесной царь» Ф.

Шуберта), но и в инструментальную музыку (баллады для фортепиано Ф. Шопена, Э. Грига, И. Брамса).

Бекар — знак альтерации, отменяющий действие диеза или бемоля, дубльдиеза или дубль-бемоля. Располагаясь около ноты, бекар указывает на то, что она должна быть возвращена на свою первоначальную ступень.

Бемоль — знак альтерации, указывающий на то, что ступень должна быть понижена на 0,5 тона. Бемоль выставляется перед нотой, к которой он относится.

Большая опера — разновидность оперы как музыкально-драматического произведения, в котором органически сочетаются сценическое действие, сольное и хоровое пение, звучание оркестра. Большие оперы выделяются многоактностью и особенностями сюжетов. Сюжет больших опер чаще всего повествует о жизни мифологических, легендарных или исторических героев в период каких-либо глобальных событий. Постановки подобных опер отличаются пышностью декораций и разнообразием сценических эффектов. Исполнительский состав больших опер состоит не только из вокалистов, хора и симфонического оркестра, но и балетной труппы. Буквенное обозначение звуков — изобретенное для удобства восприятия и написания обозначение нот буквами латинского алфавита, например: буквой «с» обозначают звук до, «d» — ре, «е» — ми, «f» — фа и т. д. Разновидность нотации, получившая применение ещё в Древней Греции.

Знаки альтерации — диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль — имеют, соответственно, следующий буквенный вариант написания: *is, es, isis, eses*. При указании тональности произведения используются: *moll* — минор, *dur* — мажор. Буквенное обозначение тональностей получило распространение в западноевропейской музыке.

Вальс — вид бального танца. Своим появлением вальс обязан народным танцам австрийского, чешского и немецкого народов. Он может исполняться как в быстром, так и в медленном темпе. От всех видов бальных танцев вальс отличается лирической настроенностью и романтическим полетом чувств.

Вариационная форма или вариации — музыкальная форма, построенная на последовательном изложении начальной музыкальной мысли (темы) и ряда её измененных повторений (вариаций). По степени отхода от темы вариации делят на строгие, сохраняющие тональность и гармоническую основу, и свободные, характеризующиеся широким диапазоном изменений. Вариационные формы классифицируются по методам варьирования: орнаментальные, жанрово-характерные и др. Тема вариаций может быть остинантной, т. е. повторяющейся без изменений в одном голосе (вариации на басса остинато, т. е. неизменную мелодию в басу; вариации на сопрано

остинато, т.е. неизменную тему в верхнем голосе, получили название глинкинских), и неостинантной, т.е. подвергающейся постоянным изменениям. Разновидностью вариационной формы являются двойные вариации, представляющие собой варьирование двух тем.

Вариация – в балетной музыке сольный танец персонажа. Как правило, по музыкальной форме не является вариациями.

Гамма — постепенное восходящее или нисходящее следование всех звуков лада, начиная от основного тона.

Гармония (греч. — «строй, лад, слаженность») — музыкальный термин, обозначающий объединение звуков в созвучия (аккорды) и их закономерное чередование; гармонией называется также научная и учебно-практическая дисциплина, изучающая звуковысотную организацию музыкальных созвучий и связи между ними.

Голос — 1) воспроизведение человеком музыкальных звуков с помощью физиологических органов речи (певческий голос); 2) элемент музыкальной фактуры, предназначенный для вокального или инструментального исполнения, имевший ведущую роль в полифонической музыке (тема в нижнем голосе). Среди певческих голосов различают «поставленный» голос (профессиональный) и бытовой. Низкий мужской голос называется бас, средний — баритон, высокий — тенор. Низкий женский голос называется контральто (альт), средний — меццо-сопрано, высокий — сопрано. Профессиональный певческий голос имеет диапазон 2 октавы и более.

Диатоника— семиступенная интервальная система, звуки которой могут располагаться по чистым квинтам. Диатоника характеризуется строгостью тона, простотой и натуральностью.

Дивертисмент— 1) Музыкальное произведение развлекательного характера. С XVII века наблюдается разделение на вокальные и инструментальные дивертисменты. В XVIII веке под дивертисментом подразумевалось многочастное инструментальное произведение, напоминающее серенаду и объединяющее в себе черты сонаты и сюиты. В XIX веке дивертисмент преобразуется в жанр, близкий попури, а в XX веке благодаря деятельности Б. Бартока, И. Ф. Стравинского и др. вновь превращается в развлекательное музыкальное произведение. Этим термином также принято обозначать балетную сюиту. 2) Дополнительные эпизоды из балетных или вокальных произведений, исполняемые в конце спектакля или между его актами. Впервые появились в комедии-балете XVII века, операх-балетах, комических операх XVIII века. В настоящее время исполняются в многоактных операх и балетах. 3) В России в XIX века представления

народно-бытового характера с исполнением песен, танцев и разговорных диалогов.

Диез — знак альтерации, обозначающий повышение ступени на 0,5 тона. Диез выставляется перед ногой, к которой он относится.

Динамика — средство музыкальной выразительности, тесно связанное с временной природой музыки и характеризующаяся изменениями в громкости, плотности звучания и темпе. В широком понимании означает любые изменения в музыкальном развитии, а также их отражение в восприятии. Определяется действием различных свойств музыкального звука (к таким свойствам относятся высота, громкость, длительность и тембр) как по отдельности, так и в комплексе. Проявляется на разных уровнях становления музыкального целого (в отдельно взятом звуке, в мотиве, фразе, части, цикле). В узком смысле — изменение в громкости звучания (её усиление либо ослабление) на протяжении музыкального произведения. Для её обозначения существуют так называемые динамические оттенки (крещендо, диминуэндо и др.)

Диссонанс — созвучие, имеющее резкое, неприятное звучание. К диссонансам относится ряд интервалов (секунды, септимы, тритоны и др.)

Додекафония — техника сочинения музыкальных произведений, основанная на выведении всей ткани произведения из двенадцатизвучной серии. Является расширением принципа тональной (семиступенной) организации музыки, хотя и противоречит ему. Драма музыкальная — одно из названий оперы в XVI-XVIII веках.

Звукоряд — совокупность всех звуков лада, расположенных в определенном порядке (от нисходящего к восходящему. Звукоряд обычно имеет пределы октавы, но может быть и внеоктавным (обиходным, применяемым в духовной музыке православной церкви — знаменном распеве).

Зингшпиль (от нем. *singen* — «петь» и *spiel* — «игра») — разновидность немецко-австрийской комической оперы, в которой между музыкальными номерами вставляются разговорные диалоги. Северо-немецкий зингшпиль получил развитие в XVIII веке и представлял собой драматический спектакль с музыкальными вставками фольклорного характера. Австрийский зингшпиль появился под влиянием итальянской комедии дель арте и французской комической оперы. В отличие от северо-немецкого музыкальная драматургия австрийского зингшпиля более развита. Непротягательные народно-демократические сюжеты ранних зингшпилей с элементами фантастики, гротеска постепенно наполнялись лирикой и социально-

философской проблематикой. В XX веке черты зингшпиля прослеживаются в жанре мюзикла.

Имитация (от лат. *imitatio* — «подражание») — исполнение мелодии, звучавшей ранее, на другой высоте. Имитация характеризуется интервалом (соотношение по высоте) и расстоянием (соотношение по времени) вступительной части. По структуре различают имитации строгие (с сохранением интервалов и изменением длительности) и свободные (изменяется и интервал, и ритм); обычные и преобразованные (уменьшения, увеличения, обращения).

Импровизация (от лат. *improvisus* — «неожиданный») — один из древнейших способов музицирования, при котором сочинение музыки происходит во время ее исполнения. Инвенция (от лат. *inventio* — «изобретение, находка») — небольшая 2-3-хголосная пьеса, основанная на принципе имитационной полифонии. Инструментовка, или оркестровка — распределение музыкального произведения на партии (голоса) для различных инструментов с целью исполнения определенным составом оркестра или инструментальным ансамблем.

Интермедия — (от лат. *intermedius* — «промежуточный») — 1) Комическая или пасторальная сценка (пантомима, балет), целью которой является отделить акты спектакля и развлечь зрителей в антракте. Начиная с XVII века такие сценки стали вставляться в оперные и драматические музыкальные произведения. По мере развития интермедии отделяются от основного действия и превращаются в самостоятельный спектакль с единой сюжетной линией. 2) Эпизод в фуге между исполнениями музыкальной темы. Интродукция (от лат. *introductio* — «вступление») — краткое вступление к 1-й части музыкального произведения, готовящее к появлению основного тематического материала. Иногда так называют небольшую увертюру к опере или балету, а также вступление к отдельному акту театрального представления, к какой-либо части оратории или кантаты. Интродукциями именуются хоровые сцены и вокальные ансамбли, открывающие действие в некоторых операх (оперы Глинки).

Каватина — 1) Небольшая по объему лирико-повествовательная ария в опере. Отличается песенной мелодикой и постоянством ритма.

Каденция (от лат. *cadentis* — «оканчивающийся») — виртуозный пассаж или сольная импровизация в инструментальном концерте (фортепианном, скрипичном и т. д.). В XVIII веке каденция не записывалась в нотах, а являлась вставным эпизодом, в котором демонстрировалось техническое мастерство исполнителя. В 1809 году впервые была записана сольная

каденция (Пятый фортепианный концерт Л. Бетховена). 2) Заключительный мелодический оборот, завершающий музыкальное построение.

Какофония — нестройное, сумбурное, фальшивое, бессмысленное сочетание звуков. Представление о какофонии изменяется со временем: определенные звуковые сочетания, являвшиеся для одной музыкальной эпохи какофонией, воспринимаются слушателями другого исторического периода уже как осмысленные. Нередко несоответствие музыки слуховому опыту аудитории создает впечатление какофонии.

Камерная музыка — вид музыкального искусства, предназначенный для исполнения в небольших помещениях или для домашнего музицирования. Подразделяется на камерно-инструментальную и камерно-вокальную (романсы и песни). Для камерно-инструментальной музыки характерны специфические инструментальные составы (от одного солиста до нескольких, объединенных в ансамбле — трио, квартете, квинтете и т.п.) и особенности музыкального изложения.

Кантата (от итал. *canto* - «пение») — обычно многочастное произведение, исполняемое певцами-солистами и (или) хором в инструментальном сопровождении; один из основных вокальных жанров.

Кантилена — плавная мелодия.

Капелла — 1) Хор, коллектив профессиональных исполнителей песен. С XV века капеллой называют церковный хор. В дальнейшем — исполнителей вокально-инструментальных произведений в церквях или при княжеских дворах. 2) Оркестр, выделенный из ряда других по каким-либо отличительным особенностям: военная капелла, джазовая капелла. 3) Названия некоторых немецких музыкальных коллективов (чаще — симфонических оркестров), закрепившиеся традиционно:

Дрезденская капелла, Берлинская капелла.

Квартет — 1) Инструментальный или вокальный ансамбль из 4 исполнителей. Может быть однородным (например, 4 смычковых, 4 ударных инструмента) или смешанным. В состав смычкового струнного квартета входят 2 скрипки, альт и виолончель. Фортепианный квартет включает фортепиано и 3 смычковых инструмента, джазовый — саксофон, фортепиано или гитару, контрабас, ударные. 2) Музыкальное произведение для 4 певческих голосов или инструментов. Клавесин, или чембало — струнно-щипковый клавишный инструмент.

Клавикорд — струнный клавишный ударный инструмент, родоначальник всех инструментов этого вида. Звуки извлекаются с помощью тангентов — металлических штифтов с плоской головкой. При нажатии клавиши они касаются струны и делят ее на две части: заглушенную и издающую звук,

свободно вибрирующую. Такой способ извлечения звука обеспечивает особую мягкость звучания инструмента. В зависимости от того, в каком месте происходит касание, струна издает звук разной высоты. В XV-XIX веках клавикорд использовался для сольного исполнения камерных произведений, а в XX веке— для исполнения старинной музыки.

Клавир— 1) Общее название струнных клавишных инструментов (клавикорд, фортепиано, клавесин). 2) То же, что клавираусцуг, — переложение ораториального или оперного музыкального произведения для пения с фортепиано.

Кода (итал. coda, от лат. «хвост») — заключительная часть музыкального произведения, не являющаяся обязательным элементом композиции.

Композиция (лат. compositio — «составление, сочинение») — 1) Музыкальное произведение, отличающееся стилистической оформленностью, логической завершенностью, стабильностью формы и структуры. 2) Формальная организация музыкального сочинения: единство формы, стиля, темы и используемых выразительных средств. 3) Учебная дисциплина, входящая в образовательную программу музыкального учебного заведения.

Консонанс (от лат. consonantio— «созвучие, согласное звучание») — слитное звучание двух или нескольких звуков. Различают совершенные и несовершенные консонирующие интервалы. К совершенным относятся кварта, квинта, октава; несовершенные — терции, сексты.

Контрапункт— одновременное сочетание нескольких самостоятельных мелодий в разных голосах. Концерт (от лат. concerto — «сопоставляю») — 1) Музыкальный жанр, построенный на контрасте звучания большого, полного по составу оркестра и одного (реже группы) однотипных музыкальных инструментов. В классическом типе концерта три части: 1 часть— аллегро, 2 часть— адажио, 3 часть— аллегро. 2) Публичные выступления музыкантов. Первые концерты прошли в Лондоне в 1672 году. Были организованы придворным музыкантом Дж. Банистером.

Кончерто гротто (итал. concerto grosso — «большой концерт») — жанровая разновидность инструментального концерта, в основе которой лежит противопоставление и чередование группы солистов и всего исполнительского состава.

Кульминация (от лат. culminatio— «вершина») — точка высшего напряжения, подъема, развития в музыкальном построении, его какой-либо части или в целом сочинении. Как правило, выделение кульминационного момента происходит за счет расширения регистра, усиления громкости звучания, гармонических средств.

Лад—система высотных связей, объединенных центральным звуком или созвучием, а также облекающая ее в конкретные формы звуковая система. По терминологической традиции категория «лад» объединяет не только мажор, минор и натуральные лады, но и другие виды, нередко весьма далекие от классической тональности. Лад характерен для любой музыки, где имеется органическая звуковысотная слаженность тонов.

Лейтмотив (от нем. «ведущий мотив») — небольшое музыкальное построение, которое несколько раз повторяется на протяжении произведения. В опере — осмысленный фрагмент симфонической ткани, обозначающий обобщённое понятие (любовь, проклятие и др.), персонажа, предмет (меч и т.п.), явление природы (буря) и др.

Либретто (от итал. «книжечка») — 1) Словесный текст музыкально-драматического произведения: оперы, оперетты, в прошлом также кантаты и оратории. 2) Литературный сценарий балетного спектакля. 3) Краткое изложение содержания оперы, оперетты, балета.

Мадригал— светский музыкально-поэтический жанр, широко распространенный в эпоху Возрождения. Традиция мадригала уходит корнями в итальянское народное творчество. В XIV веке мадригал использовался в итальянской поэзии и музыке как вид песенной лирики. В этот период музыкальные мадригалы писались для двух-трех певческих голосов (иногда с инструментальным сопровождением), где верхний голос был ведущим. В XV веке мадригал перестал использоваться композиторами, а в XVI веке возродился вновь как пятиголосное вокальное сочинение а *capella*, опирающееся на нормы полифонии «строгого стиля». В конце XVI века мадригал несколько видоизменился: стали применяться сквозные полифонические фермы, увеличилось число изобразительных приемов, смелых хроматизмов, ненормативных диссонансов, ярких ритмических и фактурных контрастов. В XVII веке происходит сближение мадригалов с концертными и драматическими жанрами, на их основе зарождается жанр мадригальной комедии.

Мажор— лад, из устойчивых звуков которого можно составить большое (мажорное) трезвучие, имеющее светлую окраску звучания (в противоположность минору). Различают следующие основные виды мажора: натуральный, гармонический (с пониженной на полтона шестой ступенью), мелодический (с пониженными на полтона шестой и седьмой ступенями).

Мелизм— небольшой мелодический оборот, применяющийся для украшения основного рисунка мелодии. Мелизмы стали использоваться с XVIII века. Устойчивые построения мелизмов изображаются в нотном письме

условными значками. Ряд мелизмов сохранился до сих пор: форшлаг, группетто, мордент, трель.

Мелодика— 1) Комплекс мелодических явлений, свойств и особенностей, присущий творчеству какого-либо композитора или определяющий жанр, стиль или эпоху. 2) Учение о мелодии.

Мелодист— композитор, музыкальные произведения которого отличаются особенной яркостью и богатством мелодического оформления.

Мелодия— одногласно воплощенная музыкальная мысль. В одногласии мелодия представляет всю музыкальную ткань (монодия) и является аналогичной ей. В гомофонии мелодией считают тот голос, который сосредоточивает в себе основное содержание музыкальной мысли.

Минор— лад, представляющий полную противоположность мажору. Устойчивые звуки минора составляют малое трезвучие, которое придает ладу мягкую, элегическую окраску. Основные виды минора: натуральный, гармоничный (с повышенной на полтона седьмой ступенью), мелодический (с повышенной на полтона шестой и седьмой ступенями).

Модальная гармония— тип гармонии, который основан на принципе ладового звукоряда, не имеющего центрального созвучия. Музыковеды выделяют старую (многоголосие эпохи Средневековья, *Ars nova*, Возрождения) и новую (в музыке XIX-XX веков, т. н. неомодальность) модальные гармонии. Первая из них опирается на средневековые лады (модусы) и принципы григорианской монодии, при этом сильно изменяя их. Во второй половине XVI-XVII веков происходит слияние принципов старой модальности и зарождающейся двуладовой системы мвжора и минора, которая в начале XVIII века полностью вытесняет модальную гармонию (некоторые элементы модальности продолжают использоваться в церковном песнопении). В XIX-XX веках некоторые композиторы вновь обращаются к принципам модальной гармонии, к ориентации на необычный ладовый звукоряд, нецентрализованности лада, временности устоя, отступления от классической функциональной связи аккордов. Модальная гармония в XX веке обретает новую индивидуальную форму в творчестве И. Стравинского, Б. Бартока, Д. Шостаковича и др.

Модальность— 1) В теории лада модальность является способом звуковысотной организации, основой для которого служит звукорядный принцип, в отличие от тональности с ее принципом центрального тона или созвучия. В средневековой теории ритма модальность— техника использования шести ритмических модусов. Модальные формулы, как правило, были частями более крупной структуры— ордо. В современной композиции модальность— метод построения композиции на основе

различных натуральных и искусственных ладов, а также произвольно выбранных звуковысотных и ритмических модусов. Модальная техника имеет много общего с серийной, но, в отличие от нее, модус представляет собой комплекс со свободно изменяющимся порядком элементов.

Модуляция— 1) В классической мажорно-минорной системе под данным понятием подразумевается достаточно долговременная смена тональности 2) В Средние века модуляцией обозначалась слаженность и стройность, считающиеся основополагающим предметом музыкального искусства.

Мотет— построенное согласно определенным правилам 3-4-хголосное произведение. В его основе лежит проводимая в одном из голосов (тенор) крупными длительностями мелодия духовного напева, на которую накладываются более ритмически подвижные голоса. Мотет был, как правило, духовным сочинением для хорового исполнения.

Мотив — наименьшая часть музыкальной формы, самый маленький отрезок мелодии, обладающий вполне определенным музыкальным содержанием. Мотив, как правило, занимает 1-2 такта, складывается вокруг сильной доли такта и обладает мелодической значимостью. Музыкальная форма — 1) Совокупность средств музыкальной выразительности, раскрывающих идейно-художественное содержание произведения (фактура, мелодия, гармония и т. д.). 2) Структура музыкального произведения. Музыкальная форма индивидуальна в каждом сочинении, но существуют относительно устойчивые ее типы (так называемые формы-структуры): период, простая и сложная двухчастная форма, простая и сложная трехчастная форма, вариации, рондо, сонатная форма, различные циклические формы (сюита, сонатно-симфонический цикл) и др. Наименьшей структурной единицей музыкальной формы считается мотив — отрезок мелодии с четким содержанием. Два и более мотива образуют фразу; из фраз складывается предложение. Последовательность из двух предложений образует законченную форму — период, который, как правило, состоит из 8 или 16 тактов. В форме периода излагаются темы музыкальных произведений. Принципами формообразования являются экспонирование (изложение темы), развитие (внесение изменений, уводящих от первоначального образа — экспозиции) и завершение (повторение материала после развивающего раздела, т.е. реприза). Данные принципы воплощены в формуле imt , выведенной советским музыковедом Б. Асафьевым («Музыкальная форма как процесс»).

Ноктюрн (с фр. «ночная музыка») — небольшая одночастная напевная лирическая пьеса для фортепиано, как правило, в репризной 3-хчастной форме.

Нонаккорд— аккорд терцовой структуры, состоящий из пяти звуков.

Опера (от итал. *opera*— «труд, дело, сочинение») — вид музыкально-театрального искусства, музыкально-драматическое произведение, построенное на взаимосвязи слова, сценического действия и музыки. Исторической родиной является Италия; время возникновения — рубеж XVI-XVII веков. Со временем в опере появились различные вокальные формы: сольная ария, ариозо, каватина, всевозможные виды вокального ансамбля (дуэт, терцет, квартет и др.). Появились увертюра, а также самостоятельные оркестровые эпизоды жанрового или описательного характера. На протяжении XVII-XIX веков опера трансформируется (в каждой стране этот вид искусства приобретает индивидуальные особенности), обогащается новыми жанрами (опера-серия, комическая опера и др.) и жанровыми разновидностями: балладная опера в Англии, опера-буффа в Италии, комическая опера во Франции, зингшпиль в Германии и т. д. В XX веке развитие оперы проходило сложными путями. Под влиянием новых художественных течений (импрессионизма, неоклассицизма, экспрессионизма) преобразуется ее образно-выразительный строй и драматическая структура. В XX веке появляются новые формы оперы— джазовая опера и рок-опера.

Опера буффа (итал. *opera buffa*— «комическая опера») — итальянская разновидность комической оперы, сформировавшаяся в 1830-х годах. Истоки этой разновидности прослеживаются в комедийных операх римских композиторов XVII века, а также в комедии дель арте. Основоположником оперы-буффа является Дж. Б. Перголези, интермедии которого отсоединились от большого спектакля оперы-серии. Отличительными чертами этого жанра являются небольшие масштабы, 2-3 действующих лица, подвижность действия, пародийность, яркая, живая жанровая мелодика, простота стиля, речитативы (а не разговорные диалоги, как во французской комической опере).

Опера серия (итал. *opera seria* — «серьезная опера») — жанровая разновидность оперы, появившаяся в начале XVIII столетия в творчестве композиторов неаполитанской школы. Этому жанру присуще господство историко-мифологических и легендарно-сказочных сюжетов при отчетливо выраженном разделении функций слова (сценического действия) и музыки. К середине XVIII столетия опера-серия претерпела эстетический кризис в качестве «концерта в костюмах», что привело композиторов к новым изысканиям. Тем не менее, традиции оперы серия не были окончательно забыты, а, наоборот, получили развитие в творчестве многих композиторов. И

только в XIX столетии термин окончательно утрачивает свой первоначальный смысл и выходит из обихода.

Оперетта (итал. *operetta* — «малая опера») — один из видов музыкального театра, состоящий как из вокальной, так и инструментальной музыки, танца, балета, а также элементов эстрадного искусства. В основе музыкальной драматургии оперетты большей частью лежат куплетная песня и танец. В основном кульминация каждой сцены связана с популярным в конкретное время в данной стране танцем, зачастую определяющим собой всю музыкальную атмосферу спектакля. Отличительной особенностью оперетты является то, что, хотя она и использует характерные для оперы вокальные формы (ария, дуэт, ансамбль, хор), однако они более просты и выдержаны в песенно-танцевальном характере. От другой разновидности музыкальной комедии и драмы — водевиля — оперетту отличает то, что ее музыкально-вокальные номера служат для развития действия, утверждения идеи, а музыка несет смысловую нагрузку, в то время как в водевиле она играет всего лишь вспомогательную роль.

Опус (от лат. *opus* — «труд, произведение, творение») — 1) Музыкальное произведение, снабженное порядковым номером при публикации, иногда сборник сочинений одного жанра, помеченных одним номером. Первоначально (с конца XVI столетия) номер опуса проставлялся издателем. Кроме того, одним номером могли быть помечены несколько одножанровых произведений разных авторов. При издании ранее не публиковавшихся произведений принято обозначение *opus posthumum* («посмертное сочинение»). В некоторых случаях, когда издание данного произведения состоялось относительно поздно, последовательность опуса не всегда соответствует хронологическому порядку создания произведения. 2) В широком музыкально-эстетическом смысле опус — тип предметного воплощения композиторской деятельности, сформировавшийся в Европе в период позднего Средневековья. Признаки, по которым его можно отличить: ориентация на выполнение прикладных задач, канонизированность выразительных средств, письменная фиксация композиции в нотированном тексте, внешняя регламентация формы как следствие соблюдения жанровых канонов.

Оркестровка — переложение какого-либо музыкального произведения для оркестра. Хотя оркестровка, по существу, сводится к инструментовке, эти понятия необходимо различать: оркестровка — «перевод» на язык оркестра какой-либо инструментальной пьесы; инструментовка — процесс конкретного воплощения в тембровый «наряд» произведения, задуманного для оркестра.

Орнаментика (от лат. ornament — «украшение») — мелодические обороты из звуков относительно мелкой длительности, используемые для украшения мелодии, усиления ее экспрессии, для показа виртуозных возможностей исполнителя. К орнаментике относятся мелизмы, тираты, пассажи, колоратуры, а также некоторые виды фигурации аккордов и ритмические изменения. Различают следующие виды орнаментики: орнаментика, не обозначенная в нотах и импровизируемая исполнителем; орнаментика, обозначенная особыми знаками; орнаментика, полностью выписанная нотами.

Партитура (итал. partitura — «разделение, распределение») — способ нотной записи многоголосного музыкального произведения на более чем двух нотных системах, расположенных одна под другой и разделенных тактовыми чертами. Современная организация партитуры окончательно сформировалась к середине XIX века.

Партия (от лат. pars — «часть») — 1) В многоголосной вокальной, вокально-инструментальной, ансамблевой и оркестровой музыке одно из слагаемых фактуры музыкальных произведений, предназначенных для исполнения отдельным голосом или на отдельном инструменте. 2) В многоголосной полифонической музыке — то же, что и голос. 3) Темы, являющиеся основой разделов экспозиции и репризы сонатной формы (главная, связующая, побочная, заключительная партии).

Пассаж (франц. passage — «переход») — 1) Отрывок музыкального или литературного сочинения, имеющий внутреннее единство в связи с применением определенного приема изложения. 2) Последовательность звуков в быстром движении.

Пассакалья (итал. passacaglia, от испанск. «проходить» и «улица») — 1) песня, в более позднее время танец испанского происхождения, сначала исполнявшийся на улице под аккомпанемент гитары при отъезде гостей с праздника. 2) жанр полифонической музыки эпохи барокко, как правило, создаваемый в форме вариаций на басса остинато.

Пиццикато (от итал. «щипать») — воспроизведение звука на струнных смычковых инструментах щипковым путем. Термин «пиццикато» является также названием некоторых инструментальных пьес, исполнение которых основано на щипковых приемах.

Полифония (от греч. poly — «много», phone — «звук», т. е. «многоголосие») — музыкальный склад, основанный на сочетании и одновременном развитии нескольких отдельных мелодических линий. Особенно популярен был полифонический стиль в Средние века в хоровой музыке.

Попурри (от фран. *pot-pourri* — «смешанное блюдо») — инструментальная пьеса, содержание которой представляет собой гармоничное сочетание нескольких популярных мотивов как классических произведений (опер, оперетт, балетов и др.), так и сочинений отдельных композиторов, народных песен и музыкальных номеров из известных кинофильмов. Во время исполнения попури различные мотивы плавно сменяют друг друга. Широкое распространение этот вид инструментальной пьесы получил в Европе в XIX веке. В наши дни попури является частью эстрадной музыки.

Прелюдия (от лат. *praeludo* — «играю предварительно, делаю вступление») — небольшая инструментальная пьеса импровизационного характера. Обычно прелюдия используется как вступление к основной пьесе. Она также может выступать в качестве самостоятельной музыкальной композиции.

Программная музыка — камерно-инструментальное или симфоническое произведение, основанное на каком-либо конкретном сюжете. Программу музыкального сочинения раскрывает или его название, или специальный литературный комментарий (нередко в стихотворной форме). Источником программы являются исторические сказания, легенды и былины, литературные и художественные произведения.

Пуантилизм (от франц. *point* — «точка») — метод построения музыкального произведения в современном искусстве. Музыкальная фраза составляется из чередующихся с различными по длине паузами звуков-точек (или сочетаний двух звуков). Основателем пуантилизма является А. Веберн.

Пьеса — инструментальное музыкальное произведение. Как правило, пьеса представляет собой законченную композицию небольших размеров.

Рапсодия — жанр музыкальных произведений свободной формы, по структуре и темам близких к фольклору — народным песням и танцам. Использован в музыке Ф. Листом (19 венгерских рапсодий). Реквием (от лат. «покой, отдых, успокоение») — первоначально под реквиемом подразумевался религиозный обряд: траурная месса, песнопения по усопшему на латинском языке. В настоящее время так принято называть траурное музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей и предназначенное для хорового исполнения. Часто входит в концертные программы.

Реприза (франц. *reprise* — «возобновлять») — завершающая часть музыкального произведения или его отдельного построения, являющаяся повторением начальной. Ритмика — 1) Раздел в науке о музыке, посвященный

теории ритма. 2) Особенности ритмической организации произведений разных стилей. 3) Комплекс специальных упражнений, направленных на развитие чувства ритма.

Романс — вокальное произведение небольшого размера, предназначенное для сольного исполнения в сопровождении какого-либо музыкального инструмента. Среди жанровых разновидностей романса — баллада, элегия, баркарола.

Рондо (от франц. *rond* — «круг») — 1) Форма музыкального произведения, основу которой составляют чередующиеся повторения рефрена (основной темы) и различных по содержанию контрастных построений (эпизодов). Серенада — 1) Вокально-инструментальный песенный жанр. В XVI-XVIII веках музыканты исполняли серенады под окнами любимых девушек, сопровождая свое пение игрой на струнных щипковых инструментах (гитара, мандолина). 2) Форма музыкально-инструментального сольного произведения небольшого размера, напоминающая вокальную серенаду. 3) В музыке XVII-XVIII веков — форма музыкальных произведений большого объема с участием солиста, хора и симфонического оркестра, часто включавших драматические действия и балетные номера.

Симфоническая поэма — жанровая разновидность симфонической музыки. Оформление получила в творчестве Ф. Листа на основе идей романтизма, где основное место отводилось взаимопроникновению, синтезу искусств. Симфоническая поэма представляет собой одночастное программное сочинение, предназначенное для оркестрового исполнения. Симфоническую поэму отличает целенаправленное развитие образов и тем.

Симфония — музыкальный жанр, предназначенный для оркестрового исполнения. Симфония — многочастное (нормативно — 4-частное) циклическое произведение, первая часть которого пишется в форме сонатного аллегро. Вторая часть симфонии, как правило, медленная, третья — жанровая (менуэт или скерцо). Финал пишется в быстром темпе.

Синкопа — перенос ритмического ударения с сильной доли на более слабую. Использование композитором синкопы приводит к нарушению плавного и непрерывного течения звуков, составляющих ритмический рисунок, что позволяет создать в музыкальном произведении особую экспрессию.

Скерцо (итал. *scerzo* — «шутка») — 1) Название музыкальных инструментальных произведений шутливого характера, а также небольших по объему музыкальных пьес. 2) Обозначение части крупного по объему музыкального произведения (соната, симфония). Отличительными

особенностями скерцо являются быстрый темп, как правило, трехдольный метр, резкая смена настроения (от безобидной шутки и веселья до гротеска и сарказма).

Соло (итал. solo — «один») — 1) В многоголосом произведении исполнение какого-либо фрагмента одним музыкантом или певцом. 2) Музыкальное сочинение, написанное для самостоятельного исполнения одним музыкантом или певцом.

Соната (от итал. sonare — «звучать») — жанр музыкальных произведений, созданных для одного или нескольких инструментов. Соната представляет собой многочастное музыкальное сочинение, построенное на развитии и противопоставлении двух тем, обычно составляющих контраст.

Стиль музыкальный (от лат. stilus — «палочка для письма; способ изложения, склад речи») — единство образов, музыкальных средств выражения, композиционных методов и приемов в музыкальном произведении, их соответствие теме и творческому замыслу композитора. Выделяют 3 уровня стилей: эпохальный (стиль барокко, стиль классицизма и т.д.), национальный (русский, польский, венгерский и др.), индивидуальный композиторский стиль (стиль Шостаковича, стиль Шопена и т.п.).

Степень— 1) Место расположения звука в ладовой системе, гамме или звуковом ряду. 2) Звук ладовой системы, звукоряда или гаммы.

Сурдина (от франц. «глухой, глухо звучащий») — приспособление, с помощью которого музыкант во время исполнения произведений может заглушить или снизить тембр звуков музыкальных инструментов. Наиболее часто используется для медных духовых инструментов (тромбон, труба).

Сюита (франц. suite — «ряд, последовательность») — форма музыкального произведения, состоящего из нескольких частей, контрастных по отношению друг к другу.

Такт (от лат. tactus — «прикосновение») — небольшой отрезок музыкального произведения, в котором чередуются сильные и слабые ритмические доли. Начинается такт всегда с сильной доли. В нотных записях границы такта обозначаются тактовыми чертами, стоящими перед сильной долей. Различают такты простые, включающие 2-3 доли, и сложные, состоящие из нескольких простых тактов. Количество долей, входящих в такт, и их длительность определяет музыкальный размер.

Тема— мелодия, отражающая основную мысль произведения и те неповторимые черты, которые отличают его от других сочинений. В более узком смысле это одна самостоятельная музыкальная мысль, имеющая индивидуальные особенности. В теме обычно раскрывается один

музыкальный образ. Одновременно тема служит объектом дальнейшего развития.

Тембр— окраска музыкального звука. Звуки, имеющие одинаковую громкость и высоту, но исполненные разными голосами, на разных инструментах или на одном, но разными способами, отличаются друг от друга по тембру. В зависимости от ассоциаций, возникающих при восприятии того или иного тембра, — зрительных, вкусовых, осязательных — звуки бывают яркие и тусклые, теплые и холодные, резкие и мягкие и т. п. Слуховые определения (звонкие и глухие) используются гораздо реже.

Темп (от лат. *tempus*— «время») — скорость движения. Темп определяет характер, содержание и настроение произведения. В музыке для обозначения темпа пользуются итальянскими терминами.

Токката (от итал. *toccare*— «касаться, играть на клавишных инструментах») — музыкальная пьеса для клавишных инструментов. Исполняется в быстром темпе, с четкой техникой уларя. Возникла в XVI веке, во второй половине XVII века превратилась в самостоятельный концертный жанр.

Тон (в переводе с греч. — «напряжение, натяжение») — 1) Интервал, мера высотных соотношений двух звуков равномерно-темперированного строя, равная целому тону или двум полутонам. 2) Элемент мелодии, единица измерения длины интервалов, звук аккорда, имеющий точную высоту.

Тональность— точное расположение звуков лада по высоте, зависящее от положения тоники (основного звука) в музыкальном строе (например, тональность до-мажор) . Любой звук октавы может служить тоникой, поэтому мажорный или минорный лад реализуется в 12 тональностях.

Тоника — основной, наиболее устойчивый тон или аккорд тональности, который дает ей название; первый звук тональности, на котором строится главное трезвучие (тоническое).

Транскрипция (от лат. *transcriptio*— «переписывание») — обработка музыкальных произведений. Существуют два вида транскрипции: переложение произведения для другого инструмента и изменение для того же инструмента с целью достижения большего удобства при исполнении или более высокой техники изложения.

Тремоло (в переводе с итал. — «дрожащий») — исполнительский приём, быстрое многократное повторение одного и того же звука (например, при игре на балалайке, литаврах, струнных смычковых и других инструментах); быстрое многократное чередование двух созвучий или двух звуков, интервал между которыми должен быть не менее малой терции.

Троп— 1) Григорианское песнопение в целом или его часть. Может быть текстовым или мелодическим. 2) Обозначение транспозиционной гаммы в древнегреческой музыкальной теории. 3) Одно из названий церковного лада в средневековой Западной Европе.

Увертюра— вступительная часть крупного музыкального произведения. Часто является самостоятельным произведением. Первая оперная увертюра была написана в 1607 году Монтеверди. Классическим считается тип трехчастной итальянской увертюры, который сложился в XVII веке в неаполитанской оперной школе.

Унисон— 1) Одновременное звучание двух или нескольких голосов с нулевым интервалом (прима), абсолютный консонанс. 2) Синхронное исполнение двумя или несколькими музыкантами одного и того же произведения.

Фактура— 1) окончательная обработка нотного текста композитором. 2) Средство музыкальной выразительности, заключительное звено в цепи понятий: склад музыкальный— ткань музыкальная— фактура. Обязательно включает в себя тембр, голосоведение, регистровое положение.

Фантазия— инструментальное или вокальное музыкальное произведение с произвольной формой построения, с отступлением от традиционных композиционных схем.

Фигура— 1) самостоятельная часть танца, неоднократно повторяющаяся в нем. 2) Особая группа звуков или длительностей, используемых в произведении несколько раз. Форшлаг (от нем. «перед» и «удар») — см. Мелизм.

Фуга— 1) Полифоническое произведение, в котором основная тема проводится в разных голосах и в различных вариантах. Композиционные части: тема, ответ, противосложение, интермедия, стретта. Разделы фуги: экспозиционный, развивающий и завершающий. До начала XVII века фугой называют каноническую имитацию. В XVII-XVIII веках фуга — один из основных жанров полифонической музыки, инструментальной и вокальной.

Хорал— 1) Традиционное церковное одноголосное песнопение. 2) Хоровая обработка песнопения без сопровождения, имеющая аккордово-гармонический склад. Является частью кантат, ораторий, «Страстей».

Хроматизм— полутоновая интервальная система, нисходящее или восходящее движение звуков по полутонам.

Хроматическая гамма— гамма с восходящей или нисходящей последовательностью звуков по полутонам.

Циклические формы— формы самостоятельных музыкальных произведений, связанных единством замысла. Наиболее известны сонатно-

симфоническая и сюитная. Композиционное единство частей цикла выражается в тонально-гармонических, тематических и образных связях, в темповой организации произведения.

Экспромт— пьеса импровизационного характера, инструментальная, чаще всего для фортепиано. В жанре экспромта допустим свободный выбор формы.

Элегия— в Древней Греции печальная песнь, состоящая из дистихов. В XVII веке выделяется в самостоятельный музыкальный жанр. В XVIII-XIX веках получила распространение вокальная элегия, связанная с любовной тематикой, а позднее— инструментальная.

Этюд— пьеса для совершенствования техники исполнения. Сохраняет значение художественного сочинения. Жанр получил развитие в XIX веке, с расцветом виртуозного исполнительства.