ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Билет 1

1. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки.

1. Исторические оперы русских композиторов.

3. Творчість М.В. Лисенка.

Билет 2

1. Музыкальные жанры: песня, танец, марш.

1. Русское искусство второй половины XIX века.
2. Творчість К.Г. Стеценка.

Билет 3

1.Программно-изобразительная музыка. Мусоргский «Картинки с выставки».

2. Творчество В.А. Моцарта.

3. Хорові концерти українських композиторів.

Билет 4

1. . Музыка в театре. Григ «Пер Гюнт»

2. Творчество М. И. Глинки

3. Симфонічна творчістъ українських композиторів

Билет 5

1.Балет. Чайковский «Щелкунчик».

1. Творчество Л. Бетховена.
2. Українські композитори радянського періоду.

Билет 6

1. Опера.

2. Развитие музыкального искусства в советский период.

3. Творчicть М. Леонтовича.

Билет 7

1. Сонатно-симфонический цикл. Симфонический оркестр.
2. Творчество П. И. Чайковского.
3. Український фольклор.

Билет 8

1. Сонатная форма. Фортепианное творчество венских классиков.
2. Творчество композиторов советского периода.
3. А. Штогаренко. Симфонiя-кантата "Україно моя".

Билет 9

1. Полифония. Творчество И.С. Баха.

2. Развитие жанра романса в русской музыке.

3. Оперна творчiсть українських композиторiв.

Билет 10

1. Творчество Ф. Шопена.

2. Опера-сказка в творчестве русских композиторов.

3. Творчiсть Л. Ревуцького.

ОТВЕТЫ НА ЗКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

Билет 1

1. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки

В произведениях искусства человек рассказывает об окружающей его жизни.

Содержание песни, романса, хора легко пересказать, так как музыка звучит вместе со словами. В опере или балете на сцене театра происходят события, которые можно увидеть. Но в инструментальных произведениях содержание раскрывается только в музыкальных звуках, его можно почувствовать и понять. Иногда композитор дает произведению название и тем самым поясняет его содержание. Наиболее часто встречаются:

1) тема исторического прошлого (опера «Иван Сусанин» Глинки, опера «Война и мир» Прокофьева)

2) тема народного быта (оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», «Садко», фантазия для оркестра «Камаринская» Глинки)

3) в основе - произведения литературы и народного творчества (романсы и песни на стихи Пушкина, Лермонтова и др.; оркестровая пьеса Лядова «Кикимора»)

4) образы природы («Рассвет на Москве-реке» из оперы Мусоргского)

5)современная жизнь людей (опера Кабалевского «Семья Тараса», оратория Прокофьева «На страже мира»)

Создавая музыкальное произведение, композитор пользуется определенными выразительными средствами. К ним относятся:

1. Мелодия- основа музыкального искусства. Мелодией называется одноголосная последовательность различных по высоте и длительности звуков. Мелодия выражает определенную музыкальную мысль.

Напевная, песенная мелодия называется **кантиленой.**

Мелодия, в которой певучесть сочетается с гибкостью человеческой речи, называется **речитативом**.

Инструментальная мелодия может содержать большие скачки, хроматическое движение, украшения.

2. Ритм организует мелодию во времени. Особенности ритма влияют на характер мелодии. Преобладание ровных длительностей при спокойном темпе делает мелодию плавной. Разнообразие длительностей придает ей изящество, гибкость.

3. Гармония - это последовательность аккордов. Поддерживая мелодию, гармония наполняет ее новыми выразительными красками.

4. Регистр - это высота звучания. Звукоряд разделяется на верхний, средний и нижний регистры. Своеобразна выразительность каждого регистра. Средний регистр наиболее мягкий и полнозвучный. Нижние звуки кажутся мрачными, гулкими. Верхние - звучат светло, прозрачно, звонко.

5. Тембр - особая окраска голоса или звучания инструмента. Женские голоса - сопрано, меццо-сопрано, альт. Мужские голоса - тенор, баритон, бас.

С тембрами различных музыкальных инструментов можно хорошо познакомиться, слушая симфоническую сказку Прокофьева «Петя и волк».

2. Исторические оперы русских композиторов

Основоположником жанра исторической оперы по праву считают М. И. Глинку. Его опера «ИванСусанин» - героическая народная музыкальная драма. Сюжетом для оперы послужило предание о героическом подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина в 1612 году, во время оккупации России польскими захватчиками.

Действующие лица: Сусанин, его дочь Антонида, приемный сын Ваня, Собинин.

Основным действующим лицом является народ. В опере 4 действия и эпилог.

Опера «Иван Сусанин» - произведение реалистическое, правдиво и искренне повествующее об исторических событиях. Созданный Глинкой новый тип народной музыкальной драмы оказал огромное влияние на последующие творения русских композиторов («Псковитянка» Римского-Корсакова, «Борис Годунов» Мусоргского).

В основе оперы **«Борис Годунов»** Мусоргского - пушкинская одноименная трагедия. Жанр оперы - народная музыкальная драма. Состоит из пролога и четырех действий, которые делятся на картины. Основная идея - конфликт между преступным царем Борисом и народом.

Главное действующее лицо - народ. Мусоргского привлекла возможность воссоздать в опере пробуждение силы народа, которая выливается в стихийное восстание. «Борис Годунов» - великое произведение русской музыки. Создание этого произведения явилось важным этапом в развитии музыкального театра.

«Князь Игорь» Бородина - лирико-эпическая опера в четырех действиях с прологом. В основе оперы - произведение древней литературы XII века - «Слово о полку Игореве».

Музыка оперы основана на интонациях народных песен - русских и восточных.

Пролог и 1 действие характеризует русский народ. Важное значение имеет картина солнечного затмения из пролога. В народной эпической поэзии различные драматические события жизни людей нередко сопоставлялись с могучими и грозными явлениями природы.

II действие посвящено показу жизни восточных народов.

Центральное место в 1Y действии занимает плач Ярославны, который возник из старинных народных голошений и причитаний.

Опера «Князь Игорь» - одно из лучших творений оперной классики. Композитор посвятил ее памяти Глинки. В ней прославляется героический дух народа, его стойкость, патриотизм, душевная красота.

3. Творчість М.В. Лисенка

М. В. Лисенко - найвидатніший український композитор. Він став основоположником української класичної музики, увійшов в історію національного мистецтва як талановитий диригент, вдумливий педагог, вчений-фольклорист і визначний музично-громадський діяч.

Лисенко працював майже в усіх жанрах:

1) **Обробки народних шсень.**

Інтерес до народної музики виникає у М. Лисенка ще в дитинстві**.** Протягом усього свого життя Лисенко займався збиранням народних шсень.

Фольклорні зразки він згрупував за жанрами й публікував окремими випусками. Збірники охоплюють майже всі шсенні жанри: обрядові, побутові, історичні та думи. Обробки українських народних пісень були для М. Лисенка творчою лабораторією.

2) **Романси.**

У доробку Лисенка - понад 100 романсів. Він звертається до поезіі Тараса Шевченка, яка приваблювала глибокою народністю, Генріха Гейне, I. Франка, Лесі Українки. Найбільш відомі - "Садок вишневий", "Безмежне поле", "Коли настав чудовий май".

3) **Фортепіанна творчість.**

До фортешанної творчості М. Лисенко звертався протягом усього свого життя. Тут і великі форми - соната, два концертних полонези, дві рапсодії на українські теми, і невеликі п'єси - "Пісні без слів", "Мрії", "Журба", "Елегія". 3 одного боку, в музиці Лисенка відчувається вплив Ф. Шопена і Ф. Ліста, а з другого - спостерігається інтерес до фольклорних джерел.

4) **Хорова творчість.**

Твори М. Лисенка для хору становлять яскраву сторінку його музичної спадщини. Більшість хорів написано на вірші Т. Шевченка. Вони різноманітні за ідейно-образним змістом та формою. Тут є великі вокально-симфонічні полотна, хорові поеми, мініатюри. Всі вони нерозривно пов'язані з фольклором.

Вагомий твір у спадщині Лисенка - кантата "Радуйся, ниво неполитая". Вона втілює почуття радості, весняних надій, віру у свггле прийдешне.

5) **Опера "Тарас Бульба".**

Опера "Тарас Бульба" - найбільший здобуток музично-театрального мистецтва того часу. Опера писалась тривалий час. Видатні радянські композитори Л. Ревуцький і Б. Лятошинський редагували оперу.

Літературним першоджерелом опери послужила однойменна повість М. Гоголя.

Опера "Тарас Бульба" - це історико-героїчна народна музична драма. Вагоме місце в ній належать образам народу. У зв'язку з цим композитор приділяє значну увагу масовим хоровим сценам. Яскравими є музичні характеристики головних персонажів - Тараса Бульби, Остапа, Насті, Андрія, Марильці. Основна ідея твору - боротьба українського народу проти
соціального і національного поневолення.

Опера мае п'ять дій, починається увертюрою, яка концентруе в собі її ідейно-образний зміст.

Билет 2

1. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш

Жанры музыки - это разнообразные ее виды. Музыкальные жанры возникли в ходе развития музыкального искусства. Каждому из них присущи свои особенности. Произведения, связанные со словами и пением, относятся к вокальной музыке (это песни, романсы, арии, сочинения для хора). Инструментальная музыка включает разнообразные сочинения для отдельных инструментов, ансамблей (дуэты, трио, квартеты) и оркестра. Среди них - этюды, прелюдии, экспромты, ноктюрны, сонаты, сюиты, симфонии и др.

К музыкально-театральным жанрам относятся: оперы, оперетты, балеты.

Песня - самый популярный вид музыкального искусства.

Мелодия в песне повторяется несколько раз с разными словами, образуя куплеты. Такая форма называется куплетной. В конце каждого куплета звучит припев, который не изменяется. Если запев исполняется обычно одним певцом, то припев чаще поют хором.

В песне может быть аккомпанемент фортепиано, баяна или оркестра. Такие песни имеют вступление, отыгрыш между куплетами и заключение. Однако песни могут исполнятся и без сопровождения. Такое пение называют **а капелла**. Оно более характерно для народных песен.

Музыка, сопровождающая движения людей, известна с глубокой древности.

Маршевая музыка исполняется в темпе шага. Марши бывают: торжественные, военно-строевые, походные, спортивные, траурные. При всем разнообразии маршей им присущи общие черты. Это двух- или четырехдольный размер и четкий ритм шага. Форма марша чаще всего трехчастная.

Примером торжественно-героического марша может служить марш из оперы «Аида» итальянского композитора Верди. А марш из балета Чайковского «Щелкунчик» сопровождает веселый детский праздник. Иногда марши звучат со словами - это песни-марши («Авиамарш», «Марш нахимовцев»).

Танец возник в глубокой древности и тесно связан с бытом. Музыка каждого танца имеет свой темп, размер, ритмический рисунок. Каждый народ создал танцы, отличающиеся национальным своеобразием.

Русские народные танцы: камаринская, трепак; украинские танцы: гопак, казачок; белорусский народный танец - бульба; танец народов Кавказа - лезгинка.

Танцы народов Европы

Вальс ведет свое происхождение от неторопливого и плавного крестьянского танца лендлера, который был распространен в Австрии, Германии, Чехии. В XIХ веке вальс стал популярным во всей Европе. Музыка вальса очень разнообразна по своему характеру. Существуют вальсы радостные и грустные, бравурные и спокойные, светло-мечтательные и задумчиво-печальные. Различна и форма вальсов: от небольших бытовых пьес до развернутых концертных произведений. Размер вальса трехдольный.

Многие композиторы охотно сочиняли вальсы. Замечательные образцы вальса создали Шуберт и Шопен, Глинка и Чайковский. «Королем вальсов» называли австрийского композитора Штрауса.

Полька - чешский народный танец живого, бодрого характера, Польке свойственны задор, юмор.

Мазурка и полонез - польские национальные танцы.

Мазурка - подвижный и динамичный танец. Его мелодия всегда имеет острый ритмический рисунок. Нередко резкие акценты перемещаются в такте с сильной доли на слабую. Размер – трехдольный.

Полонез - это торжественный, величавый танец-шествие. Движение спокойное, неторопливое, с акцентом на сильной доле такта. к,-.. п.шо ,.

Наиболее совершенные образцы мазурки и полонеза дал в своем фортепианном творчестве польский композитор Ф.Шопен.

2. Русское искусство второй половины XIX века

Вторая половина XIX века - время могучего расцвета русской музыки, как и всего русского искусства. Резкое обострение социальных противоречий приводит в начале 60-х годов к большому общественному подъему. Поражение России в Крымской войне (1853-1856) показало ее отсталость, доказало, что крепостное право тормозит развитие страны. Против самодержавия поднялись лучшие представители дворянской интеллигенции и разночинцы.

В развитии революционного движения в России значительной была роль Герцена, деятельность Чернышевского, Добролюбова, поэта Некрасова. Революционные идеи 60-х годов нашли свое отражение в литературе, в живописи, в музыке. Передовые деятели русской культуры вели борьбу за простоту и доступность искусства, в произведениях стремились доступно отразить жизнь обездоленного народа.

Во второй половине XIX века русская живопись дала таких замечательных художников, как Перов, Крамской, Репин, Суриков, Серов, Левитан. Их имена, связаны с «Товариществом передвижных выставок», так как выставки картин стали устраиваться в разных городах России.

Произошли изменения и в музыкальной жизни. Музыка вышла за пределы аристократических салонов. Большое значение в этом сыграла организация Русского музыкального общества.

В 1862 году в Петербурге открылась первая русская консерватория, а в 1866 году - в Москве. Первые выпуски дали русскому искусству замечательных музыкантов.

В музыкальном творчестве 60-х годов ведущее место заняли Чайковский и группа композиторов, вошедших в состав объединения под названием **«Могучая кучка».** Вдохновителем кружка стал Балакирев. В состав вошли Кюи, Мусоргский, Бородин, Рнмский-Корсаков. Свою цель композиторы видели в развитии русской национальной музыки, правдивом воплощении жизни народа.

3. Творчість К.Г. Стеценка

Григорович Стеценко - класик української музики, послідовник М.Лисенка та російських композиторів XIX ст. Його творча спадщина, а також диригентська, педагогічна, музично-критична діяльність є невід'ємною часткою української демократичної культури.

За своє коротке творче життя Стеценко написав кілька опер, музику до театральних вистав, чотири кантати, понад п'ять десятків хорів, близько п'ятдесяти романсів, зробив значну кількість обробок українських народних пісень.

Творчі принципи Стеценка-композитора сформувалися під впливом ідей революційних демократів - Т.Шевченко, Г. Чернишевського, М. Добролюбова, І. Франка.

Найбільш популярними є твори: хорова поема "Рано-вранці новобранці", романси "Плавай, плавай, лебедонько", "Вечірня пісня", кантати "Шевченкові" і "Єднаймося".

Творчий шлях К. Стеценка був досить коротким, але його музична спадщина стала цінним вкладом у нашу національну культуру. У своєрідних ліричних, епічних, лірико-драматичних образах композитор втілив образи й настрої тогочасного бурхливого життя. У багатьох жанрах Стеценко зумів сказати своє вагоме слово талановитого художника.

Билет 3

1. Программно-изобразительная музыка. Мусоргский «Картинки с выставки»

Различным инструментальным произведениям композиторы нередко дают. названия, поясняющие их содержание. Иногда композитор дает произведению литературное предисловие - программу. В ней излагается содержание. Это и есть программная музыка.

Правдивые и фантастические истории, картины природы, изображение птиц и зверей, герои известных сказок и произведения литературы нашли яркое воплощение в программных произведениях: «Детский альбом», «Времена года» Чайковского, «Детская музыка» Прокофьева, «Альбом для юношества» Шумана, «Карнавал животных» Сен-Санса, «Картинки с выставки» Мусоргского.

«Картинки с выставки» были написаны Мусоргским под впечатлением от выставки произведений художника В. Гартмана, друга композитора, внезапно умершего.

Цикл представляет собой сюиту из десяти самостоятельных пьес, объединенных общин замыслом. Каждая пьеса - музикальная картинка, отразившая впечатление Мусоргского, навеянное тем или иным рисунком Гартмана. Тут и яркие бытовные картинки («Тюльерийский сад», «Лиможский рынок»), и меткие зарисовки человеческих характеров («Два єврея»), и пейзажи («Старый замок»), и образы русских сказок. («Избушка на курних ножках»), былин («Богатырские ворота»). Отдельные миниатюры контрастируют между собой по содержанню и по выразительным средствам. Вместе с тем они. Связаны темой «Прогулки», которая открывает цикл, а затем появляется еще. несколько раз, как бы ведя слушателя от одной картинки к другой.

«Картинки с выставки» стали одним из популярнейших произведений. Многие пианисты включают зто произведение в программыі своих концертов.

2. Творчество В.А. Моцарта •« ;■.!.! .• і • *,■'■»' ї * .

Вольфганг Амадей Моцарт гениальний австрийский композитор. Свою концертную деятельность начал в 6 лет. Несмотря на то, что прожил всего Зб лет, оставил большое творческое наследие: 50 симфоний, 19 опер («Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта»), реквием, концерты, много инструментальной и.фортепианной музики.

Опираясь на достижения Гайдна в области сонатно-симфоническон музыки, Моцарт внес много нового и оригинального.

Большой популярностью пользуется соната для фортепиано .Ля мажор. Имея светлый жизнерадостный характер, она отличается грациозностью. Своеобразно строение первой части - она написана в форме вариаций. Вторая часть - традиционный менуэт. Третья часть - широко известный «Турецкий марш».

Симфония соль минор - одна из наиболее известных последних симфоний Моцарта. Благодаря необычайно искренней музыке, симфония понятна самому широкому кругу слушателей.

3. Хорові концертн українських композиторів

Основним жанром професійної музики ХYII - першої половини ХYIII ст. на Україні був партесний концерт. Це одночастинний, досить великий за обсягом твір.

Слово концерт походить від латинського, що означає "змагатися". Зароджується цей музичний жанр в Італії у трьох видах: як хоровий, оркестровий (кончерто гроссо) і сольний твір для одного інструменту з оркестром. Кожний з ріновидів має свої особливості, проте спільним для них є принцип концертування, змагання, протиставлення, контрасту.

На Україні партесний концерт з'являється наприкінці ХYI ст. Серед найвидатніших композиторів – авторов концертів - С. Пекалицький, I. Колядчин, М. Дилецький.

За характером музики, образним змістом партесні концерти можна умовно поділити на дві групи: урочисті, прославні і лірико-драматичні, скорботні.

Однією з вершин вітчизняної професіональної музики стали хорові концерти М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянського. •.•»; :;;.!:> *щ<* ■

Ці композитори зуміли втілити прогресивні художні ідеали свого часу. В їхній музиці звучить протест людини проти насильства, зла, несправедливості, соціального гноблення. Вони зумілии поєднати досягнення вітчизняної і західноєвропейської музичної культури і сказати свое оригінальне слово в мистецтві.

Билет 4

1. Музыка в театре. Григ «Пер Гюнт»

В музыкальном театре ставятся оперы, балеты, оперетты. В этих жанрах музыка является основой спектакля. Но и в драматическом театре музыка занимает видное место. Она усиливает воздействие спектакля на зрителя, помогает ярче обрисовать тот или иной момент действия, передать настроение героя.

Музыку к драматическим спектаклям писали многие выдающиеся композиторы – Бетховен и Мендельсон, Григ и Бизе, Глинка и Чайковский, Хачатурян и Прокофьев. Порою созданная ими музыка выходила за пределы театра и приобретала самостоятельную концертную жизнь.

«Пер Гюнт» - пьеса выдающегося драматурга Ибсена. Отдельные эпизоды спектакля сопровождает музыка Грига. Композитор воспел суровую и прекрасную природу Норвегии, фантастику и старинный быт, простые и искренние человеческие чувства.

Большой популярностью пользуется оркестровая сюиты, составленная композитором из отдельных номеров музыки к драме. с

Сюита состоит из четырех номеров, контрастных по характеру:

1. **«Утро»** - рисует картину пробуждения природы. Музыка передает не только краски рассвета, но и то душевное настроение, которое возникает при виде восходящего солнца.

В основе пьесы лежит небольшой мотив. Он напоминает пастушеский наигрыш.

1. **«Смерть Озе»** сопровождает в драме сцену кончины матери Пера Гюнта, старой Озе. Полная глубокой скорби, в медленном размеренном движении, музыка напоминает похоронное шествие.
2. **«Танец Анитры».** Анитра - девушка, с которой Пер Гюнт встречается: во время; своего странствия. Она исполняет танец - легкий, изящный, грациозный. Музыка танца очень изменчива, словно насмешливый и непостоянный нрав Анитры.
3. **«В пещере горного короля».** Музыка этого номера образно и ярко рисует фантастическое шествие. В основе пьесы - одна тема в характере марша. Варьируется ее сопровождение. Звучность усиливается, ускоряется темп, постепенно вступает весь оркестр.

2. Творчество М.И. Глинки

Михаил Иванович Глинка - гениальный русский композитор. Подобно Пушкину в поэзии, он был основоположником русской классической музыки - оперной и симфонической.

Истоки музыки Глинки уводят в русское народное творчество. Любовью к. Родине, ее народу, к русской природе проникнуты лучшие его произведения. : , :

Основные произведения: народно-героическая опера «Иван Сусанин»; сказочно-эпическая опера «Руслан и Людмила»; романсы; симфоническая фантазия «Камаринская», «Вальс-фантазия»; фортепианные пьесы.

Опера «Иван Сусанин» - героическая народная музыкальная драма. Сюжетом для оперы послужило предание о героическом подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина в 1612 году, во время оккупации России польскими захватчиками.

Действующие лица: Сусанин, его дочь Антонида, приемный сын Ваня, Собинин. Основным действующим лицом является народ. В опере 4 действия и эпилог.

Первое действие - характеристика русского народа и главных героев;

Второе действие - музыкальная характеристика поляков. Звучит танцевальная музыка. Четыре танца образуют симфоническую сюиту: блестящий полонез, краковяк, вальс и мазурка.

В заключительном хоре «Славься» из эпилога музыка величава и торжественна. Это придает ей черты гимна. Народ славит родную землю и погибших героев.

Важное место в творчестве Глинки занимают пьесы для симфонического оркестра. Все его произведения доступны широким массам слушателей, высокохудожественны и совершенны по форме. **Симфоническая фантазия «Камаринская»** представляет собой вариации на две русские народные темы ':

«Вальс-фантазия» - одно из самых поэтичных лирических произведений Глинки. В основе - задушевная тема, порывистая и устремленная.

Романсы Глинка писал на протяжении всей жизни. В них пленяет все: искренность и простота, сдержанность в выражении чувств, классическая стройность и строгость формы, красота мелодии и ясная гармония. Глинка сочинял романсы на стихи современных ему поэтов - Жуковского, Дельвига, Пушкина.

Популярностью пользуются романсы из цикла «Прощание с Петербургом» - «Жаворонок» и «Попутная песня» (сл. Н. Кукольника). Романс на слова Пушкина «Я помню чудное мгновенье» - жемчужина русской вокальной лирики. Относится к зрелому периоду
творчества, поэтому так совершенно в нем мастерство. *':'"-}(Р:':*

В своих романсах Глинка обобщил все лучшее, что было создано его предшественниками и современниками.

3. Снмфонічна творчість українських композиторів

Симфония з'явилася у творчості композиторів Мангеймської школи (це співдружність чеських композиторів, які очолили придворний оркестр у німецькому місті Мангеймі). Саме у них термін "симфонія" закріплюється за оркестровим циклічним твором.

Класична симфонія формується у 70-80-ті роки ХУШ ст. у творчості Й Гайдна та В. Моцарта.

Симфонія - це переважно чотиричастинний циклічний твір. • ^

Перша частина - сонатне алегро - будується на контрастному зіставленні двох тем, друга частина - лірична, третя частина – менует, четверта - живий фінал.

До оркестру входили такі інструменти: 2 флейти, 2 гобої, 2 фаготи, кларнети, 2 валторни, 1-2 труби, литаври, перші та другі скрипки, альти, віолончелі, контрабаси. З часом такий склад поступово доповнювався новими інструментами.

Перші симфонічні твори вітчизняних авторів з'явилися наприкінці ХУШ ст. Це "Концертна симфонія" Д.Бортнянського і три симфонії на слов'янські теми Ернеста Ванжури.

У другій половині XIX ст. "Юнацьку симфонію" створює М.Лисенко, "Українську симфонію" - М.Калачевський, Симфонію соль мінор - В. Сокальський.

Найвидатніші досягнення українського радянського симфонізму пов’язані з іменами Л.Ревуцького, Б.Лятошинського, С.Людкевича.

Билет 5

1. Балет. Чайковский «Щелкунчик» *шц-їщі-*

Балет - это музыкально-театральное произведение, в котором обьединяются-музыка, танец и сценическое действие. В балете есть сюжет, действующие лица. Чувства героїв раскрываются посредством танцевальных движений под музику.

Кроме танцев, большую роль в балете играет пантомима, то есть немая игра актеров, состоящая из выразительных жестов и мимики.

Создателем русского классического балета явился Чайковский («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»). Замечательные балеты написали Делиб и Равель, Глазунов и Стравинский, советские композитори Асафьев, Глиэр, Прокофьев, Хачатурян.

Чайковский «Щелкунчик». Основой для балета послужила детская сказка немецкого писателя Гофмана об удивительных приключениях девочки Маши, которые приснились ей после веселого праздничного вечера новогодней елки. Реальная жизнь переплетается здесь с вымыслом и фантастикой. Каждый из персонажей имеет свою музыкальную характеристику. Музыка правдиво передает детские переживання.

В балете два действия. Во втором действии представлен красочннй дивертисмент (это вереница разнообразных танцев, которые не связаны непосредственно с развитием действия).

Каждый танец из дивертисмента имеет своє название: шоколад (испанский танец), кофе (арабский танец), чай (китайский танец), танец пастушков, «Вальс цветов», танец фей Драже.

2. Творчество Л. Бетховена

Людвиг ван Бетховен - немецкий композитор. В его творчестве классическая музыка достигла своей вершины. Могучий расцвет его творчества совпал с началом XIX века. Современник событий французской революции, Бетховен впервые в музыке с такой силой выразил героические устремления народа.

Творческое наследие: 9 симфоний, увертюры, концерты, инструментальная музыка, 32 сонаты для фортепиано, опера «Фиделио».

Среди фортепианных сонат самыми известными являются: «Патетическая», «Аппассионата», «Лунная». <;;;•' З *УїіїРШ* .т■*.:••

Завоевала любовь народа симфония № 5. Строение ее традиционно - 4 части. Но впервые Бетховену удалось сделать четырехчастный симфонический цикл столь единым и неразрывным. Все части обьединены одной повелительной темой (темой судьбы), которая звучит вначале как эпиграф.

Героическим настроением проникнута и увертюра из музыки к трагедии Гете «Эгмонт». Интерес Бетховена к судьбам народа, стремление в своей музыке показать борьбу как неизбежный путь к достижению цели и грядущую победу – основное содержание героических произведений композитора.

3. Українські композитори радянського періоду м

Становления української радянської композиторської щколи відбувається у 20-ті роки. Біля її основ стояли композитори-класики - Стеценко, Степовий, Леонтович. Формується молода композиторська школа - це Л. Ревуцький, П. Козицький, Б. Лятошинський, Г. Верьовка, М.Коляда. У 1918 році на Україну приїжджає випускник Петроградської консерваторії В. Косенко - композитор і піаніст. Він широко включається в роботу.

Діяльність згаданих композиторів уже в 20-ті роки досягла значних успіхів. Було створено яскраві музичні композиції, які стали важливим етапом у роз витку української культури.

Найбільшої популярності здобули твори: опери "Богдан Хмельницький'' Данькевича "Милана" Майбороди, "Лісова пісня" Кирейка, симфонія-кантата Штогаренка. "Україно моя".

На музичному небосхилі України 60 - 70-х років з'являються; імена: Л. Грабовський, М. Скорик, В.Сильвестров, В. Губаренко, Є. Станкович, Л. Дичко, Ю.Іщенко, О. Кива та ін. Якщо перші пошуки молодих композиторів були пов'язані з камерно-інструментальною музнкою, зокрема мініатюрою, то в ці роки молодь працює майже в усіх жанрах.

Билет 6

1. Опера •

Опера представляет собой большое и сложное музыкально-театральное произведение. В ее исполнении участвуют оркестр, хор, певцы и нередко танцоры. В опере соединяются различные виды искусства:- драма и музыка, пение и танец, игра актеров и мастерство живописцев-декораторов.

Сюжетом для оперы чаще всего служит какое-либо литературное произведение. На его основе создается текст оперы - либретто. В зависимости от содержания, оперы бывают исторические («Иван Сусанин» Глинки, «Князь Игорь» Бородина, «Война и мир» Прокофьева), бытовые («Проданная невеста» Сметаны, «Сорочинская ярмарка» Мусоргского), сказочные («Волшебная флейта» Моцарта, «Снегурочка» Римского-Корсакова).

Действие оперы разворачивается перед зрителями на сцене, обставленной декорациями. Главным выразительным средством является музыка. В ней раскрываются характеры героев и основная идея всего произведения.

Оперное представление начинается обычно с оркестрового вступления - увертюры. Музыка увертюры выражает общее настроение произведения и тем самым подготавливает слушателей к его восприятию.

Увертюру и оркестровые вступления к другим действиям оперы исполняет симфонический оркестр. Он же сопровождает пение певцов, а также балетные сцены.

Оперный спектакль разделяется на действия (акты). Каждое действие состоит из отдельных сцен, номеров. Музыкальные номера бывают сольные (для одного исполнителя) - песни, арии; ансамблевые - дуэты, терцеты, квартеты и др.; хоровые и оркестровые.

Оперы писали почти все великие композиторы: Моцарт и Верди, Вагнер и Бизе, Глинка и Чайковский, Мусоргский и Римский-Корсаков, Рахманинов и Прокофьев.

2. Развитие музыкального искусства в советский период *

С 1918 года начинается массовое приобщение народа к музыкальной культуре; Распахнул двери перед новыми слушателями Большой театр - центр русского оперного искусства. Стали государственными Московская и Петроградская консерватории. Открываются дневные и вечерние музыкальные школы, кружки, студии. Расцветает художественная самодеятельность, помогающая выявить богатство народных талантов.

С середины 20-х годов развивается музыкальное радиовещание. Множество классических произведений стали доступными огромным массам слушателей.

Добилась больших успехов молодая исполнительская школа. Среди известных во всем мире музыкантов-исполнителей - скрипачи Ойстрах и Коган, пианисты Гилельс и Рихтер, виолончелисты Ростропович и Шафран.

Начинает развиваться и творчество советских композиторов. Характерной чертой является новаторство. Это проявляется в поисках новых выразительных средств, музыкальных форм.

Важной чертой советской музыкальной культуры является ее многонациональный характер. Самым распространенным жанром становится массовая песня. Это своего рода летопись истории государства. ->с .; ; .

Одним из важнейших жанров советской музыки стала опера. Композиторы стремились создавать оперы на современные темы. Для этого необходимо было обновить традиционный жанр, найти новые средства выразительности. Первыми удачными советскими операми явились «Тихий Дон» Дзержинского (по роману Шолохова), «В бурю» Хренникова, «Семен Котко» Прокофьева. Позже появились оперы «Семья Тараса» Кабалевского, «Молодая гвардия» Мейтуса, «Джалиль» Жиганова, «Война и мир» Прокофьева, «Катерина Измайлова» Шостаковича.

Велики достижения советского балета. Они связаны во многом с расцветом хореографического искусства в нашей стране. Появляются балеты «Красный цветок» Глиэра, «Пламя Парижа» и «Бахчисарайский фонтан» Асафьева, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Спартак» Хачатуряна.

В жанрах симфонической музыки советские композиторы сумели глубоко отразить современность, найти новые средства выразительности. Главой советской симфонической школы по праву считается Н. Мясковский, автор 27 симфоний. Во всем мире звучат

7 симфоний С.Прокофьева. Одним из величайших симфонистов мира является Д.Шостакович.

Внимание композиторов привлекают вокально-симфонические жанры - кантата и оратория, которые приобретают новый характер. В прошлом эти жанры были связаны с религиозными сюжетами. В советской музыке они становятся произведениями героико-патриотического содержания («На поле Куликовом» Шапорина, «Александр Невский» Прокофьева, «Поэма памяти Сергея Есенина» Свиридова и др.).

В творчестве советских композиторов разнообразно представлены инструментальные и вокальные жанры - сюиты и концерты, камерные ансамбли, романсы и вокальные циклы.

3. Творчість М. Леонтовича

Микола Дмитрович Леонтович є класиком украшської дожовтневої музики і водночас одним із фундаторів радянськоі музичноі культури. Майже все життя Леонтович працював у жанрі обробки украшськоі народноі пісні, досягши справжніх мистецьких вершин. Його хорова творчість - одна з найяскравіших сторінок української музики. Вона вагомо увійшла до скарбниці вітчизняного і світового музичного мистецтва.:Твори композитора широко звучать у нашій країні і за рубежем. Його музика хвилює усіх.

Робота над обробкою кожної народної пісні триває досить довгий час, нерідко композитор здійснює три-чотири її варіанти, прагнучи використати всі внутрішні можливості першоджерела. Залишаючи мелодію незмінною, він застосовує багатий арсенал гармонічних, поліфонічних, фактурно-тембрових засобів для творения індивідуальних образів. Справжньою майстерністю позначені хори "Мала мати одну дочку, "Пряля", "Над річкою бережком", "Дударик", "Щедрик".

За радянського часу Леонтович створює, крім обробок народних пісень, чотири хорові поеми ("Льодолом", "Літні тони", "Моя пісня") й оперу-балет "На русалчин Великдень", яка лишилася незакінченою.

Хорові твори Леонтовича - це, без сумніву, високомистецькі зразки. В них відбито новийзміст, втілено образи радянської дійсності.

Музика М.Д. Леонтовича назавжди увійшла до скарбниці нашого національного музичного мистецтва.

Билет 7

1. Сонатно-симфонический цикл. Симфония. Симфонический оркестр.

Основоположником классической симфонии считают великого австрийского композитора Йозефа Гайдна. Его произведениям присуши стройность и уравновешенность формы, светлый, жизнеутверждающий характер. В его творчестве окончательно сформировался симфонический цикл.

Симфония - произведение циклическое (то єсть многочастное), с определенной последовательностью частей. В переводе слово «симфония» означает «созвучие», «согласие». Это слово приобретало различные значення. В самостоятельное концертное произведение симфония превратилась в ХYIII веке.

І часть идет в быстром темпе, в сонатной форме, II часть - медленная, Ш часть - менузт, IV часть финал, возвращается быстрый темп.

Симфония рассчитана на массовую аудиторию. Исполнителем ее является симфонический оркестр.

Состав симфонического оркестра также установился в творчестве Гайдна. Его основу составляют четыре группы инструментов:

1. в струнную группу входят: скрипки, альты, виолончели и контрабасы;
2. в группу деревянных духовых входят: флейты, гобои, кларнеты, фаготы;
3. группа медных духовых инструментов состоит из валторн и труб.
4. из ударных инструментов Гайдн использовал только литавры.

2. Творчество П.И. Чайковского

Петр Ильич Чайковский все своє творчество посвятил человеку, его любви к Родине и русской природе, его стремлениям к счастью и мужественной борьбе с темными силами зла. И о чем бы ни говорил композитор,он всегда правдив и искренен.

Чайковский писал почти во всех жанрах, и в каждом из них сказал своє слово гениального художника. Но самым любимым для него жанром была опера. Большое внимание он уделял содержанию, отдавая предпочтение сюжетам из русской жизни.

Вместе с тем важное место в творчестве Чайковского занимает и симфоническая музыка.

Основные произведения: 10 опер («Евгений Онегин», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта» и др.), З балета («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»), 6 симфоний и другие симфонические произведения, фортепианные пьесы (в том числе циклы «Времена года», «Детский альбом»), романсы.

Творчество Чайковского - вершина мировой муыкальной культуры XIX века.

Первая симфония «Зимние грезы»

Первая симфония Чайковского - замечательный образец его раннего оркестрового творчества. Впервые в ней проявляются характерные образы и приемы, глубоко развитые композитором в симфоническом творчестве зрелого периода.

Содержание произведения - это раздумья и лирические чувства человека, а также образы природы. Симфония состоит из четырех частей. •,; •

I часть - «Грезы зимнею дорогой» - мягкими красками здесь обрисованы картины зимней русской природы..

II часть - «Угрюмый край, туманный край». Музыка эта навеяна впечатлениями от путешествия Чайковского по Ладожскому озеру.

III и IV части - скерцо и финал - не имеют названий, но по своему содержанию не выпадают из общего поэтического замысла.

Опера «Евгений Онегин»

Свою оперу Чайковский назвал «лирическими сценами». Все внимание композитор сосредоточил на раскрытии внутреннего, душевного мира своих героев. Также ярко и правдиво раскрываются картины народного быта. С большой любовью даны поэтические «зарисовки» русской природы, на «фоне которой раскрываются чувства и переживания героев.

Действующие лица: Татьяна, Ольга, Онегин, Ленский, князь Гремин.

Важную роль в раскрытии характеров играет оркестр. Каждый из основных героев очерчен своими особыми музыкальными темами. гёмшэ*ил-.-.:■',..*>*■•■••;!:•■•■■ •

Характеры героев на протяжении развития сюжета также развиваются и постепенно изменяются (например, в сцене письма, характер главной героини дан в движении: из наивной, мечтательной девочки Татьяна превращается в страстно любящую женщину, обретает душевную зрелость).

Опера «Евгений Онегин» - высочайшее достижение русского оперного искусства. Уже при жизни композитора она стала одной из самых любимых опер.

3. Український фольклор

Фольклор - це найбільше духовне багатство народу. Він є вираженням душі народу, його баченням довколишнього світу, відображенням подій, що відбувалися протягом віків.

Народ створював пісні впродовж столітъ. Найдавніші з них пов'язані з землеробським календарем, обрядами.

У ХY - ХYI століттях формуються нові фольклорні жанри - думи та історичні пісні. Вони виникли під впливом боротьби українського народу з татарами, турками, польською шляхтою. Виконувались кобзарями й бандуристами.

У ХYI столітті зародились ліричні, жартівливі й танцювальні пісні. Вони втілюють почуття людини - кохання, розпач, радість, смуток, оспівують красу людської душі.

У ХYII столітті з'являється пісня-романс, в якій поєднуються професіональне і народне начала.

Видатні літературні діячи – Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Тарас: Шевченко, а також композитори Микола Дилецький, Максим Березовський, Артем Ведель, Дмитро Бортнянський, Микола Лисенко виховувались на фольклорі, любили й цінували його, використовували у своїй творчосгі.

Науковий запис музичного фольклору починаеться з XIX століття. Це – збірники М.Максимовича й О. Аляб'єва, О.Рубця, М. Лисенка, Є. Ліньової, С. Людкевича, I. Колесси та К. Квітки.

Найдавніший пласт народних пісень, пов'язаних з порами року, називають обрядовим, або календарно-обрядовим. Це колядки та щедрівки (зима),:веснянки (весна), купальські (літо) й обжинкові (осінь), а також пісні, пов'язані з обрядами весілля та захоронення.

Колядки й щедрівки супроводжували обряд колядування й щедрування з нагоди новорічних свят.

Це була своєрідна театралізована музична вистава. Сюжети пісень досить різноманітні, але неодмінно пов'язані з працею та життям селян. Це побажання успіхів у новому землеробському році, щастя й здоров'я господареві, його жінці й дітям.

Окрему групу обрядових. пісень складають **веснянки** (у західних областях України їх називають гаївками). Весняна пора пов'язана з пробудженням природи, тому вона сповнена радості, нових надій і сподівань. У далеку давнину вважали, що весну треба кликати, запрошувати.

Веснянки - це переважно дівочі пісні. Виконання веснянок часто пов'язане з грою, хороводом, сценічною дією. Характер мелодій пісень весняного циклу м'який, ліричний, радісний. В деяких з них переважає танцювальна основа.

Літній цикл пісень розпочинається святом Івана Купала на честь сонця. В цей день до недавнього часу зберігався звичай стрибати через вогонь (очищення), пускати вінки на воду, ворожити. Обряд цей супроводжувався співом купальських пісень.

Цикл обрядових пісень, пов'язаних із землеробським календарем, завершують **обжинкові** (жниварські) пісні. Сам обряд обжинків має такі головні моменти:

1. закінчуючи роботу, женці залишають жмуток збіжжя, який зв'язують угорі і витрушують зерно на ниву, цим бажаючи врожаю у наступному році,
2. сплітають вінок із збіжжя й одягають на голову найкращій робітниці. Йдуть на подвір'я господаря. Дівчина передає йому обжинковий вінок. Потім господар пригощає женців, звучать співи, музика.

Билет 8

1. Сонатная форма. Фортепианное творчество венских классиков

Сонатой называется циклическое произведение для одного или двух инструментов. Слово «соната» в переводе с итальянского означает «звучать».

В творчестве Гайдна устанавливается тип классической сонаты. Она состоит из трех частей: І часть написана в быстром темпе, в сонатной форме; II часть идет в медленном темпе; Ш часть, финал, - вновь в быстром.

Части цикла, контрастируя между собой, раскрывают единый художественный замысел.

Среди сонат Гайдна наиболее популярны сонаты ми минор (лирическая) и ре мажор (жизнерадостная). Строение их традиционно. Музыка понятна и доступна

Венскими классиками также называют и младших современников Гайдна - Моцарта и Бетховена. (Об их сонатах смотри билеты №3, №5)

2. Творчество композиторов советского периода ^

В творчестве советских композиторов разнообразно представлены: инструментальные и вокальные жанры - сюиты и концерты, камерные ансамбли, романсы и вокальные циклы.

Крупнейшими композиторами этого периода: по праву считаются С. Прокофьев, Д. Шостакович, А.И. Хачатурян, Д. Кабалевский.

Великого советского композитора **Сергея Сергеевича Прокофьева** по праву называют классиком XX века. Он передал в своем творчестве чувства современников, острые драматические столкновения эпохи и веру в победу светлого начала в жизни. Прокофьев - смелый художник-новатор. Он открыл «новые миры» в области мелодии, ритма, гармонии, инструментовки. Вместе с тем его искусство крепко связано с традициями русской и мировой классики», «Война и мир»; «Повесть о настоящем человеке» и др.); 7 балетов («Ромео и Джульетта», «Золушка» и др.); оратория «На страже мира»; кантата «Александр Невский»; 7 симфоний; концерты; циклы фортепианных пьес: «Мимолетности», «Сказки старой бабушки», «Детская музыка»; симфоническая сказка «Петя и волк», музыка к кинофильмам.

Седьмая симфония - последнее законченное крупное произведение Прокофьева.

Симфония для детей - таков был первоначальный замысел. Но в процессе работы он изменился. Получилась симфония «и для детей и для взрослых» - глубокое сочинение, в котором соединились черты, характерные для творчества Прокофьева позднего периода.

Музыка **Дмитрия Дмитриевича Шостаковича** - сильнейшее художественное воплощение современного ему времени. Это искусство, проникнутое любовью к человеку, верой в его благородство, волю и разум. Это искусство, обличающее все враждебное человеку, фашизм и другие формы подавления человеческого достоинства.

Основные произведения:

15 симфоний (среди них седьмая «Ленинградская», одиннадцатая «1905. год»); опера «Катерина Измайлова»; оратория «Песнь о лесах»; концерты; инструментальная музыка; 24 прелюдии и фуги для фортепиано; песни, вокальные циклы; музыка к кинофильмам.

Шостакович - автор пятнадцати симфоний. Значение этого жанра велико в его творчестве. Он был выдающимся мастером оркестра.

Седьмая симфония («Ленинградская») - одно из наиболее значительных произведений Шостаковича. Симфония написана в 1941 году. Большая ее часть, сочинена в осажденном Ленинграде. На партитуре стояла авторская надпись: «Посвящается городу Ленинграду».

Седьмую симфонию часто сравнивают с документальными произведениями о войне, называют «хроникой», «документом» - настолько точно передает она дух событий. И вместе с тем, эта музыка поражает глубиной мысли. Схватку советского народа с фашизмом Шостакович раскрыл как борьбу двух миров: мира созидания, творчества, разума и мира разрушения и жестокости; добра и зла. Идею борьбы и торжества Человека по-разному раскрывают четыре части симфонии.

Арам Ильич Хачатурян - художник яркой, своеобразной индивидуальности. Темпераментная, жизнерадостная, привлекающая свежестью гармонии и оркестровых красок музыка его пронизана интонациями и ритмами народных армянских песен и танцев. В своих произведениях он также опирается на традиции мировой, и в первую, очередь русской, музыки.

Основные произведения:

2 симфонии; 2 балета («Гаянэ», «Спартак»); концерт для скрипки с оркестром; пьесы для фортепиано; песни и романсы; музыка к драме Лермонтова «Маскарад».

Скрипцчный концерт - одно из самых совершенных его произведений. С особой силой проявился здесь дар композитора создавать музыку, широко опираясь на народное творчество. В концерте три части, своего рода картины из народной жизни, поэтические зарисовки природы Армении.

Дмитрий Борисович Кабалевский - один из выдающихся композиторов советского периода. Особенно привлекали композитора образы детства и юности. Об этом говорит

большая часть его произведений.

Для своих юных друзей композитор не только писал музыку. По радио, с концертной эстрады он читал лекции, проводил увлекательные беседы о музыке. Эти беседы легли в основу его книжки «Про трех китов и про многое другое». Кабалевского волновали вопросы детского музыкального воспитания.

Основные произведения:

4 симфонии; 5 опер («Кола Брюньон», «Семья Тараса», «Сестры»); оперетта «Весна поет»; *2* кантаты; реквием; концерты; инструментальная музыка; произведения для фортепиано, песни; музыка к кинофильмам.

3. А. Штогаренко. Симфонія-кантата "Україно моя"

Композиторська ддяльність Андрія Яковича Штогаренка розпочалась наприкінщі 30-х років. Справжньою творчою вдачею митця стала величезна вокально-симфонічна композиція "Україно моя" (1943). У цій чотиричастинній симфонії-кантаті він втілив гостроконфліктне зіткнення протиборних сил. Літературною. основою композиції стали вірші А. Малишка і М. Рильського.

Кожна з частин симфонії-кантати має програмну назву. Перша - "Вставай, Украіно" - пройнята драматизмом, гіркотою смутку, жалю і страждань. Характер музики визначається двома музичними темами: драматичною, сповненою гніву (її виконує хор) та аріозно-розповідною (баритон соло), в якій передано страждання за вчинені фашистами звірства.

Друга частина - "Колискова" - ліричний центр циклу. Штогаренко створив чудову, ніжну, сповнену душевного тепла колискову пісню матері, яка прагне захистити свого сина.

Третя частина - "Партизанська" - героїчне скерцо. Воно пронизане динамікою, рухом уперед. Завершує симфонію-кантату героїчний фінал.

Билет 9

1. **Полифония. Творчество И.С. Баха**

Иоганн Себастьян Бах - великий немецкий композитор. Большинству произведений Баха присущ полифонический склад. «Полифония» в переводе означает многоголосие. Каждый голос в полифонической музыке самостоятелен.

Одним из основных средств развития в полифонии является имитация («подражание»). В музыке - это прием поочередного вступления голосов, при этом каждый голос как бы подражает предыдущему с некоторым опозданием. Имитация способствует непрерывности мелодического движения, что является отличительным признаком полифонической музыки.

В творчестве Баха полифония достигла наивысшего совершенства. Им написаны маленькие прелюдии, фуги, 2-х и 3-х-голосные инвенции.

Огромную ценность представляют 48 прелюдий и фуг, составляющие два тома. Произведение получило название «Хорошо темперированный клавир». Здесь композитор доказал что все тональности равноправны и звучат одинаково хорошо.

Бах также написал много музыки для органа, который был его любимым инструментом.

2. Развитие жанра романса в русской музыке

Один из наиболее любимых видов музыкального искусства в конце XYШ и в первой половине XIX века - романс. Многие романсы того времени были тесно связаны с городской бытовой песней. Исполнялись они под аккомпанемент фортепиано, арфы или гитары. Важную роль в развитии русского романса сыграли композиторы Алябьев («Соловей»), Варламов («Белеет парус одинокий», «Горные вершины», «Вдоль по улице метелица метет»), Гурилев («Матушка-голубушка», «Вьется ласточка сизокрылая», «Колокольчик»). Творчество этих композиторов - ценный вклад в сокровищницу русской музыки. *.* . •.

Важное место занимает романс в творчестве М.И. Глинки. Романсы Глинка писал на протяжении всей жизни. В них пленяет все: искренность и простота; сдержанность в выражении чувств, классическая стройность и строгость формы, красота мелодии и ясная гармония. Популярностью пользуются романсы - «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье»

Видное место занимают романсы и песни в творчестве Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Чайковского.

3. Оперна творчість українських композиторів

Опера - це жанр, який об'єднує в собі спів (сольний, ансамблевий, хоровий), інструментальну музику, сценічну гру, образотворче мистецтво (костюми, грим, освітлення; художнє оформлення спектаклю).

Основи європейського музично-театрального мистецтва коріняться в давньому народно-театральному дійстві (в Італії - комедія дель арте, в Росії – театр Петрушка'', на Україні -вертеп). Опера зародилась в Італії. Перші твори були написані на античні сюжети. Остаточно опера формується у творчості видатного італійського композитора Клаудіо Монтеверді.

Вже через півторастоліття після виникнення опера стала найпопулярнішим жанром.

Великим майстром оперного мистецтва був В.А Моцарт. Його вершинні опери - "Весілля Фігаро", "Дон Жуан", "Чарівна флейта". . • • .и.

Українська опера формується в другій половині XIX століття. Перші класичні зразки пов'язані з іменами С. Гулака-Артемовського ("Запорожець за Дунаєм", 1862) і М Лисенка ("Наталка Полтавка", 1889 і "Тарас Бульба", 1890).

Тематика опери може бути різноманітною. Це історичні події, картини побуту, переживания людини та її внутрішній світ тощо.

Розкрити зміст опери допомагає текст, який є основою вокальних номерів. Цей текст називається **лібретто**, його створює поет, драматург чи сам композитор.

Художні образи композитор створює засобами музичної виразності. Серед них - яскрава мелодія, гармонія, різнобарвна оркестровка, своєрідна ритміка. Важливу роль відіграє й вибір музичних форм для окремих номерів, сцен, актів. Сольні номери мають такі назви: арія, аріозо, арієтта (мала за розмірами арія), каватина, романс.

В опері широко застосовуються речитативи (музична декламація). Вони..з'єднують арії, ансамблі, хори.

Поряд з сольними партіями в опері є ансамблі, хори, балетні номери.

Дуже вагома в опері роль **оркестру**. Він не лише супроводжує спів, а й доповнює його, збагачує. Оркестру доручаються і самостійні номери: увертюра, антракти до окремих дій, епізоди, вступи до арій.

Увертюра - це досить розгорнутий завершений оркестровий номер, який виконується ще до відкриття завіси. В ній композитор сконцентровано відтворює основні музичні думки опери.

Антракт - це невеликий за розмірами оркестровий вступ до дії.

Прикладом лірико-комічної опери є опера С. Гулака-Артемовського «Залорожець за Дунаєм» Тут переплетено дві сюжетні лінії: лірична (закохана пара - Оксана іАндрій) та комічна (Іван Карась та його жінка Одарка).

Характерна риса комічної опери - розмовні діалоги. Ця опера відіграла значну роль в історії українського оперного мистецтва. Тут виведено яскраві народні типи, узагальнено кращі риси українського народу.

Прикладом історико-героїчної опери є опера Лисенка «Тарас Гульба». Вагоме місце в ній належить образам народу. У зв'язку з цим композитор приділяє значну увагу масовим хоровим сценам. Тут втілено героїку боротьби і торжество перемоги.

Билет 10

1. Творчество Ф. Шопена

Фридерик Шопен - великий польский композитор и пианист. Он обогатил музыку новым содержанием, ввел новые приемы пианистического исполнительства. Его творчество совпадает с эпохой романтизма, для которой характерен жанр миниатюры.

Сочинял Шопен исключительно для фортепиано. Его музыка признана бала еще при жизни, и в наши дни проходят конкурсы имени Шопена.

Основные произведения: мазурки, полонезы, вальсы, ноктюрны, прелюдии, этюды, экспромты, сонаты, баллады, скерцо, фантазии, концерты.

Шопен значительно расширил выразительные возможности многих жанров (таких как мазурка, полонез, этюд, вальс и др.), превратив их в концертные произведения.

Особой популярностью пользуются вальс до-диез минор, «Революционный» этюд, цикл 24 прелюдии (Шопен первым стал трактовать прелюдию как самостоятельную пьесу)

2. Опера-сказка в творчестве русских композиторов

Жанр оперы-сказки появился в творчестве Глинки с созданием оперы "Руслан и Людмила". Расцвета достигает в творчестве Римского - Корсакова («Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок»).

Опера **«Снегурочка»** написана на сюжет пьесы А.Н. Островского в 1880 году. С большой теплотой воспроизвел композитор старинные обычаи и обряды. Правдивое изображение жизни и быта людей сочетается с миром фантастики, сказки. Действующие лица: царь Берендей, Бермята, Купава, Лель, Мизгирь, Бобыль и Бобылиха (образы реалистические); человеческими чертами наделены Весна-Красна, Дед-Мороз; образ Снегурочки - дочери Мороза и Весны - сочетает в себе реальные черты с фантастическими.

В опере часто изображается природа. Иногда образы природы имеют иносказательный смысл - они олицетворяют собой справедливость и закономерность жизненных явлений.

Римский-Корсаков часто использует лейтмотивы - выдержанные музыкальные характеристики. Сцены, основанные на непрерывном («сквозном») развитии, чередуются в опере с законченными номерами. В опере много хоров, широко использованы подлинные народные мелодии, показаны народные обряды.

Состоит опера из пролога и четырех действий.

3. Творчість Л. Ревуцького

Лев Миколайович Ревуцький увійшов в історію української радянської музичноїкультури як видатний композитор, педагог, учений і музично-громадський діяч. Йоготворчий шлях розпочався ще в дожовтневі роки, хоч остаточне становлення його якмитця відбулося значно пізніше, у 20-ті роки.

Для формування індивідуального стилю Ревуцького велике значення мала його тривала й серйозна праця з народною піснею. Композитор обробляє народні пісні переважно для

Одного голосу з супроводом фортепіано.

Цикл **"Сонечко"** з'явився 1925 року. Сюди увійшли 20 різних за характером і жанровою приналежністю пісень: кілька веснянок (Вийди, вийди, сонечко", "Подоляночка", "Іди, іди, дощику"), ліричних ("Прилетіла перепілонька"), танцювальних (Диби-диби), колискових ("Котику сіренький", "Ой ходить сон"), ігрових ("Ой єстьвлісі калина", **"**Ойвийся, хмелю).

Новим етапом мистецького сходження стала **Симфонія № 2.**

Своєрідність твору полягає у тому, що весь його тематичний матеріал запозичено з фольклору. Композитор використав 7 пісень: у І частині - "Ой весна, .весниця", "Ой не жаль мені", у II частині - "Ой Микито, Микито", "Ой там в полі сосна", "У Києві на ринку", у III частині - "А ми просо сіяли", "При долині мак".

Мелодії цих народних пісень стали "зерном" образності, відправною точкою, імпульсом для розвитку.

Симфонія №2 стала першим класичним зразком симфонічного жанру в українській радянській музиці.

Кращим твором 40-х років є **кантата-поема** **"Хустина"** (за твором Т.Шевченка).Музичні образи виростають з фольклорних джерел, притому композитор не цитує народних мелодій, а творить оригінальну тканину - мелодику, ритміку, гармонію, фактуру **-** у фольклорному дусі.

"Хустина" - одночастинний твір. Тут є хорові, сольні та оркестрові епізоди.

Своєю поемою-кантатою Ревуцький розвинув принципи кантатного жанру, розробленіЛисенком та Стеценком. Він трактує цей жанр в лірико-драматичному плані (кантати класиків мали переважно урочистий характер).

Творчийдоробок Л.М. Ревуцького не дуже великий, але вагомий. Кращі твори композитора увійшли в золотий фонд нашої культури.