

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методический комплекс для
обучающихся по дополнительной
профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Академическое пение»**

2022 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-методического комплекса

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июля 2017 года №659.

1.2. Перечень сокращений

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- ПК – профессиональные компетенции
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФГОС СПО
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

Раздел 2. ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности художественно-творческий				
Концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах - соло, в составе ансамбля,	Музыкальное исполнительство	ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом;	Анализ отечественного и зарубежного опыта

<p>хора, с оркестром, с хором, работа в музыкальных театрах в качестве артиста;</p>		<p>ю деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов</p>	<p>– основы академической вокальной техники;</p> <p>– основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;</p> <p>– основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца;</p> <p>– основные законы орфоэпии;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– использовать основные приемы звуковедения;</p> <p>– читать с листа;</p> <p>– использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов;</p> <p>– пользоваться вокальной справочной и методической литературой;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– различными приемами вокальной техники;</p> <p>– спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня);</p> <p>– основами вокальной культуры в области</p>	
---	--	--	--	--

			<p>академического пения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией. 	
		<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов;</p> <p>– анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;</p>	
			<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>	
<p>Овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах; практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара музыкального театра;</p>	<p>Музыкальное исполнительство</p>	<p>ПК-3</p> <p>Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров;</p> <p>– средства достижения выразительности вокального звучания;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– проводить самостоятельную работу с концертмейстером;</p> <p>– совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки;</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

		<p>– анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;</p> <p>– обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p>		
		<p>ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы;</p> <p>– коммуникативным и навыками в профессиональном общении;</p> <p>– профессиональной терминологией.</p> <p><i>Знать:</i></p> <p>– принципы исполнительства на фортепиано;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей;</p> <p>– самостоятельно изучать вокальные произведения под</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>собственный аккомпанемент – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования;</p> <p>– навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.</p>	
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический				
<p>Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, в образовательных</p>	<p>Профессиональное обучение, профессиональное образование, дополнительное образование</p>	<p>ПК–5 Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства</p>	<p>Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе</p>	<p>ПС 01.001 ПС 01.003</p>

<p>организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>			<p>Уметь: — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства</p>	
<p>Выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов образовательного процесса</p>	<p>Дошкольное, начальное общее, основное общее образование, профессиональное обучение, профессиональное образование, дополнительное образование</p>	<p>ПК–6 Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы</p>	<p>Знать: — важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной; — основную литературу в области методики и музыкальной педагогики</p> <p>Уметь: — планировать научно-методическую работу, разрабатывать</p>	<p>ПС 01.001 ПС 01.003</p>

			<p>методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой</p> <p>Владеть: — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса</p>	
<p>Планирование учебного процесса, применение при его реализации лучших образцов исторически сложившихся педагогических методик</p>	<p>Дошкольное, начальное общее, основное общее образование, профессиональное образование, профессиональное образование, дополнительное образование</p>	<p>ПК–7 Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p>Знать: — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса</p> <p>Уметь: — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; — пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности</p> <p>Владеть: — навыками систематизации</p>	<p>ПС 01.001 ПС 01.003</p>

			дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности; — технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики	
--	--	--	--	--

Раздел 3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Программа	Страница
1. Сольное пение	12
2. Концертно-камерное пение	22
3. Вокальный ансамбль	76
4. Работа с концертмейстером	81
5. Основы фониапии и гигиена голоса	90
6. История вокального искусства	96
7. Основы вокальной методики	113
8. Музыкальная психология и педагогика	122
9. Педагогическая практика	132
10. Анализ вокальных произведений	143
11. История музыки	148

Сольное пение

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сольное пение» - воспитание и подготовка квалифицированных исполнителей, обладающих вокально-техническим и исполнительским мастерством.

Задачи дисциплины:

1. накопление сольного классического репертуара, включающего произведения различных жанров, форм и стилей;
2. изучение теоретических основ, необходимых для формирования профессионального певца-музыканта;
3. овладение профессиональными основами академической вокальной техники пения;
4. развитие певческого диапазона голоса, работа над интонацией, дыханием, кантиленой и беглостью;
5. развитие вокальной культуры (фразировка, артикуляция, дикция, динамика, агогика);
6. приобретение навыков работы с учебно–методическими пособиями;
7. развитие обще-музыкального кругозора.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; <i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа;

	<ul style="list-style-type: none"> – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p>ПК-3</p>	<p><i>Знать:</i></p>

<p>Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.
<p style="text-align: center;">ПК-4</p> <p>Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух лет обучения (1 – 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	2	3
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		32		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Анатомия голосового аппарата.

Певческий голос как акустическое явление. Гигиена и режим певца

На первом этапе обучения необходимо объяснить устройство и принцип работы голосового аппарата, основы профессионального владения им. Гортань, как источник звука; хрящевой скелет гортани (перстневидный хрящ, щитовидный хрящ, черпаловидные хрящи и надгортанник), Мышцы гортани. Легкие, бронхи, трахея, диафрагма. Резонаторы: головные и грудные.

Основные качества звука голоса: высота, сила и тембр.

Профессиональная гигиена и охрана голоса. Режим певца во время выступления.

Раздел 2. Выработка правильного дыхания. Положение корпуса певца.

Дыхание в пении. Типы фонационного выдоха. Обучение нижнерёберно-диафрагматическому типу дыхания. Регулирующая роль диафрагмы (главной мышцы вдоха). Упражнение на развитие плавного дыхания, ощущения чувства опоры звука. Первоначальные вокальные упражнения для развития дыхания (на наиболее удобном певческом диапазоне), его экономичного расходования и на формирование правильной певческой (вокальной) позиции.

Работа над правильной осанкой. Необходимо добиваться правильного положения корпуса, освобождения мышц челюсти, лица, шеи, свободного положения гортани.

При этом следует следить за чистотой интонации. Наряду с пением упражнений рекомендуется пение вокализов, несложных произведений куплетной формы. Выбор репертуара зависит от степени подготовки и индивидуальных возможностей учащегося.

В конце 1 семестра исполняются два произведения (старинная ария и романс), а также вокализ.

Раздел 3. Координация голосового аппарата. Работа резонаторов. Артикуляция, дикция.

Следует продолжать исполнение упражнений на закрепление правильного дыхания, чистоты интонирования как результата правильной координации голосового аппарата, а также упражнений на освобождение гортани и снятия мышечного напряжения.

Обратить внимание на развитие резонаторных ощущений (головные и грудные), грудной и головной механизмы в работе голосовых складок.

Работа губ, языка, мягкого нёба и нижней челюсти при произношении в пении. Правильное формирование и чистота звучания гласных. Влияние гласных на качество певческого звука и их связь с согласными. Зависимость дикции от ясного, четкого произношения согласных, ее связь с чистотой интонирования и экономным расходом дыхания.

Раздел 4. Регистровое строение голоса. Фальцетно-микстовая манера пения.

Регистры мужского и женского голосов. Соединение грудного и головного регистров.

Микст – как принцип построения всего диапазона. Фальцетно-микстовая манера пения – один из методов развития техники пения, устранения его недостатков, формирования красивого тембра. Замикстованный средний регистр голоса дает возможность дальнейшего развития диапазона, совершенствования верхнего регистра и преодоления переходных нот.

Продолжается работа над вокализмами, упражнениями. В репертуар включаются несложные произведения с текстом.

В конце 2 семестра исполняются два произведения (ария и романс), а также народная песня.

Раздел 5. Гаммы, интервалы и арпеджио. Выравнивание регистров голоса.

В третьем семестре вводятся гаммы, арпеджио, упражнения на различные интервалы. Продолжается работа над переходными нотами диапазона голоса певца и выравниванием регистров. Значительное внимание следует уделить работе над разными видами атаки звука (мягкая, твердая и придыхательная). Особое внимание уделить мягкой атаке звука, являющейся наиболее оптимальной в академической манере пения.

Особое внимание направляется на развитие полётности певческого голоса.

Раздел 6. Пение вокализов и упражнений для развития подвижности голоса

В этом семестре рекомендуется пение упражнений и вокализов для развития подвижности голоса. Желательно применение вокализов Ваккаи, Панофки, Зейдлера, Лютгена, Мирзоевой.

В репертуаре третьего семестра рекомендуется исполнять произведения русских, зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. Целесообразно исполнять произведения на языке оригинала. Это позволит обучающемуся развивать фонетический слух, познакомиться с иной стилистикой, осваивать ту или иную манеру исполнения.

В конце 3 семестра исполняются два произведения (зарубежное произведение на языке оригинала).

Раздел 7. Упражнения для выработки кантилены, филировки; пунктирный и синкопированный ритм.

В четвертом семестре большое место отводится упражнениям, вырабатывающим кантилену. Это: восходящие и нисходящие гаммы, арпеджио, пение распевных фраз на мягкой атаке. При пении этих упражнений и упражнений на пунктирном и синкопированном ритме необходимо следить за правильной артикуляцией и четкой дикцией, фразировкой и нюансировкой. Особое внимание обращается на звукообразование и филировку звука (изменение громкости без изменения качества).

Раздел 8. Исполнение произведений русских и зарубежных композиторов XVIII-XIX вв., народных песен.

При переходе на третий курс, обучающийся должен исполнить развернутые произведения русских и зарубежных композиторов. Продолжается работа над совершенствованием индивидуальных возможностей обучающегося.

В конце 4 семестра исполняются три произведения (ария, романс и народная песня) (зарубежное произведение исполняется на языке оригинала).

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Экзамен проводится в форме прослушивания сольных программ из произведений русских и зарубежных композиторов (арии, романсы и народные песни).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература:

Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.

Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М.-Л., 1952.

Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.
Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 1996.
Ламперти Фр. Искусство пения. М., 1913.
Леман Л. Моё искусство петь. М., 1912.
Левидов И. Направление звука в маску у певцов. Л.1926.
Левидов И. Постановка голоса и функциональное расстройство голосового аппарата. Тритон, 1928.
Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии, 1939.
Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.
Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.
Лаури-Вольпи. Параллельные голоса, 1963.
Морозов В. Тайны вокальной речи, 1967.
Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
Левик С. Записки оперного певца, 1962.
Назаренко. Искусство пения. М., 1963.
Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 1958.
Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958
Федор Иванович Шаляпин. В 3-х томах. – М., 1976, 1977, 1979.
Юссон Р. Певческий голос, 1960-1962.
Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. Л., 2007.

б) дополнительная литература:

Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.
Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.
Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.
Агин М. Мастера вокального искусства. М., 2011.
Барсова Л. Н. И. Забела-Врубель. – Л., 1982.
Гозенпуд А. Иван Ершов. – Л., 1986.
Грошева Е. Иван Паторжинский. – М., 1976.
Джилльи Б. Воспоминания. М., 1964.
Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
Доливо А. Певец и песня. М-Л., 1948.
Иванов А. Об искусстве пения. М., 1963.
Ласточкина К. О. А. Петров. – Л.-М., 1950.
Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. – Л., 1972.
Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. Л., 1977.
Морозов В. Невербальная коммуникация. М., 2011.
Поляновский Г. Н.А. Обухова. – М., 1980.
Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
Титта Руффо. Парабола моей жизни. М., 1996.
Шкляр Ю. Острый угол моей жизни: Мысли вокалиста. Л., 2010.

Яковенко С. Павел Герасимович Лисициан в искусстве и жизни. – М., 2001.

Яковлева А. Русская вокальная школа. – М., 1999.

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление об оперной и камерной музыке русских и зарубежных композиторов, создать предпосылки для целенаправленного обучения слушателей и помочь в составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

Репертуарные списки по типу голоса.

СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Рассказ Дамаянты из оперы «Наль и Дамаянты»

Аренский А. Колыбельная Дамаянты из оперы «Наль и Дамаянты»

Бах И.С. Ария сопрано из «Магнификат»

Гендель Г.Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна»

Гендель Г.Ф. Ария «Sommi dei» из оперы «Роделинла»

Даргомыжский А. Соло Наташи из 1 акта «Ах, прошло то время»

Даргомыжский А. Песенка Ольги из оперы «Русалка»

Ипполитов-Иванов М. Ария Аси «Что ответит он» из оперы «Ася»

Моцарт В. Ария Графини «Бог любви» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ария Сусанны «Наступает мгновенье» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ариетта Барбарини «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Три арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна»

Моцарт В. Ария Деспины из оперы «Так поступают все женщины»

Перголези Дж. Канцонетта «Три дня уже как Нина»

Римский-Корсаков Н. Ариетты Милитрисы «В девках сижено», «Мой царь, царь возлюбленный» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки «С подружками по ягоды» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Пригожий Лель» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков Н. Ария Ольги «Одна в лесу» из оперы «Псковитянка»

Рубинштейн А. Романс Тамары из оперы «Демон»

Чайковский П. Ария Натальи «Соловушка в дубравушке» из оперы «Опричник»

2 курс

Вагнер Р. Ария Эльзы (сон) из оперы «Лоэнгрин»

Вагнер Р. Ария Эльзы «О ветер легкокрылый» из оперы «Лоэнгрин»

Гайдн Й. Ария Ганны «Как легко, отрадно чувству» из оратории «Времена года»

Гретри А. Ария «С ним по ночам» из оперы «Ричард Львиное сердце»

Даргомыжский А. Песня Наташи «По камушкам» из оперы «Русалка»

Марчелло Б. Этот пламень.

Массне Ж. Ария Шарлотты «Слёзы» из оперы «Вертер»

Монюшко С. Две ариетты Гальки из оперы «Галька»
Моцарт В. Ария Блондхен «Как отрадно, как легко» из оперы «Похищение из сераля»
Направник Э. Вокализ и романцетта Маши из оперы «Дубровский»
Рахманинов С. Ария Земфиры из оперы «Алеко».
Римский-Корсаков Н. Песня Войславы из оперы «Млада»
Римский-Корсаков Н. Ария Оксаны «Пропал кузнец» из оперы «Ночь перед Рождеством»
Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы «Сон по бережку ходил» из оперы «Садко»
Римский-Корсаков Н. Ария Марфы «В Новгороде мы рядом» из оперы «Царская невеста».

МЕЦЦО-СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Ариозо Алёны «Куда бежать-то» из оперы «Сон на Волге»
Аренский А. Колыбельная старухи «Баю, баюшки, внучоночек» из оперы «Сон на Волге»
Гендель Г. Ария Гвидо из оперы «Флавиус»
Гендель Г. Ария «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»
Глинка М. Песня Вани «Как мать убили» из оперы «Иван Сусанин»
Глюк К. Строфы Орфея «Где ты, любовь моя» из оперы «Орфей»
Гречанинов А. Ария «Храни тебя Всевышний» из оперы «Добрыня Никитич»
Кюи Ц. Ария Мириам «Милый дружок» из 2 акта оперы «Кавказский пленник»
Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»
Новиков А. Ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир»
Римский-Корсаков Н, Ария Любавы «Всю ночь ждала его я понапрасну» из оперы «Садко»
Рубинштейн А. Фрагмент 3 действия, сцена вторая Хафизы «Нет никого, я одна» из оперы «Фераморс».
Рубинштейн А. Ария Горюши «Иль я ослышалась» из оперы «Горюша»
Чайковский П. Песня Леля «Земляничка, ягодка» из музыки к пьесе А. Островского «Снегурочка».

2 курс

Глинка М. Ария Вани из последнего действия «Нет, не мне» из оперы «Иван Сусанин»
Глюк К. Ария Орфея «Потерял я Эвридику», вторая ария Орфея «О, троньтесь» из оперы «Орфей»
Даргомыжский А. Вторая песня Лауры из оперы «Каменный гость»
Ипполитов-Иванов М. Ария фрау Луизы (песнь о Лорелее) из оперы «Ася»
Мусоргский М. Ария Марфы «Исходила младшенька» из оперы «Хованщина»
Песня Шинкарки из оперы «Борис Годунов»
Рубинштейн А. Цыганская песня Избраны «Зденко по степи идет» из оперы «Дети степей»
Сен-Санс К. Ария Далилы «Весна появилась» из оперы «Самсон и Далила»

Чайковский П. Сцена Солохи из 1 действия оперы «Черевички»

ТЕНОР

1 курс

Аренский А. Песня Бастрюкова «Догорай на небе, зоренька, скорей» из оперы «Сон на Волге»

Вебер К. Молитва Тюиона из оперы «Оберон»

Верди Дж. Романс Рикардо из оперы «Бал-маскарад»

Гендель Г. Речитатив и ария Альмилены «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»

Глинка М. Первая песня Баяна «Есть пустынный край»

Глинка М. вторая песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила»

Гречанинов А. Речитатив и первая песенка Алеши «Полно убиваться, красавица» из оперы «Добрыня Никитич»

Дуранте Д. Канцонетта («Танцуй, танцуй»).

Лысенко М. Две песни Петра «Солнце низенько» из оперы «Наталка Полтавка»

Моцарт В. Ария Бельмонте «Слёзы счастья» из оперы «Похищение из сераля»

Ария Базилио «В те годы» из оперы «Свадьба Фигаро»

Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста»

Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» из оперы «Садко»

Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «Ветер по морю гуляет» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «В синем небе звёзды блещут» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Чайковский П. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин»

2 курс

Аренский А. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль»

Бизе Ж. Серенада Смита из оперы «Пертская красавица»

Вагнер Р. Любовная песнь Зигмунда из оперы «Валькирия»

Вебер К. Ария Макса «О, сколько горя» из оперы «Волшебный стрелок»

Верди Дж. Ария Рудольфа из оперы «Луиза Миллер»

Верстовский А. Три песни Торопа: «Уж как веет ветерок», «Близко города Славянска», «Заходили чарочки по столику» из оперы «Аскольдова могила»

Гендель Г. Речитатив и ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»

Гречанинов А. Сцена Алеши «Вот и змея владенья» из оперы, «Добрыня Никитич»

Даргомыжский А. Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам» из оперы «Русалка»

Моцарт В. Ария Фернандо из оперы «Так поступает все женщины»

Направник Э. Речитатив и романс Дубровского из оперы «Дубровский»

Прокофьев С. Серенада Антонио из оперы «Дуэнья»

Римский-Корсаков Н. Ария Гвидона из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Ариозо Черта «Обычай старый люди позабыли» из оперы «Ночь перед Рождеством»

Россини Дж. Канцона Альмавивы «Если ты хочешь знать» из оперы «Севильский цирюльник»

Чайковский П. Песня Вакулы «Слышит ли девица» из оперы «Черевички»

БАРИТОН

1 курс

Верди Дж. Ариозо Жермона «Небо послало» из второго действия оперы «Травиата»

Гайдн Й. Ария Симона «Будя туманные луна» из оратории «Времена года»

Моцарт В. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»

Рубинштейн А. Романс Демона «Я тот, которому внимала» из оперы «Демон»

Чайковский П. Ариозо Мазепы «Мгновенно сердце молодое» из первого действия оперы «Мазепа»

2 курс

Вагнер Р. Песня Вольфрама «Вечерняя звезда» из оперы «Тангейзер»

Верди Дж. Ариозо Ренато «Облечённый высшей властью» из оперы «Бал-маскарад»

Гайдн Й. Ария Симона «Спешит склонить» из оратории «Времена года»

Моцарт В. Каватина Фигаро «Если захочет барин» из оперы «Свадьба Фигаро»

Рубинштейн А. Романс Демона «На воздушном океане» из оперы «Демон»

Чайковский П. Ария Онегина «Вы мне писали» из оперы «Евгений Онегин»

БАС

1 курс

Верди Дж. Ария Фреско из оперы «Симон Бокканегро»

Глинка М. Первая часть арии Руслана «О поле, поле» из оперы «Руслан и Людмила»

Моцарт В. Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта»

Моцарт В. Соло Лепорелло «День и ночь» из оперы «Дон Жуан»

Моцарт В. Ария Мазетто «Все понятно» из оперы «Дон Жуан»

Танеев С. Песня Стража из 1 действия оперы «Орестея»

2 курс

Бетховен Л. Ария Рокко из оперы «Фиделио»

Вагнер Р. Ария Даланда из оперы «Летучий голландец»

Гуно Ш. Ариозо Мефистофеля «Заклинание цветов» из оперы «Фауст»

Даргомыжский А. Ария Мельника из! действия оперы «Русалка»

Массне Ж. Серенада Дон Кихота из оперы «Дон Кихот»

Мусоргский М. Монолог Пимена «Еще одно, последнее сказание» из оперы «Борис Годунов»

Пуччини Дж. Прощание с плащом из оперы «Богема»

Рахманинов С. Рассказ Старого цыгана из оперы «Алеко»

Римский-Корсаков Н. Песня Мороза из оперы «Снегурочка»

Концертно-камерное пение

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Концертно-камерное пение» - воспитание квалифицированного певца-музыканта, обладающего широким художественно-творческим мировоззрением, подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в области камерного пения

Задачи дисциплины:

1. Раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
2. Формирование художественного вкуса;
3. Выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и, прежде всего романсово-песенной литературы;
4. Умение выявлять особенности драматургического строения произведения, логику музыкального развития сочинения;
5. Ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох в области камерного пения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-1</p> <p>Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p>ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух лет обучения (1- 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	2	3
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		16		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Выявление интонационно-гармонических особенностей мышления композитора.

Знакомство с камерным творчеством русских и зарубежных композиторов, их стилевыми особенностями.

Раздел 2. Динамика музыкального произведения.

Понимание динамические указания не с точки зрения акустического изменения силы звука, а прежде всего в их содержательном, эмоционально-психологическом аспекте в контексте конкретного произведения.

Раздел 3. Драматургия романса как целостного сценического произведения.

Выявление особенностей драматургического строения, логики музыкального развития сочинения. Умение пользоваться агогическими приемами, отражающими внутреннее движение во фразе. Логика стиха.

Раздел 4. Паузы как средство художественной выразительности.

Понимание паузы не как перерыв в звучании, а как составляющую музыкальной ткани произведения, во всём многообразии их значений и исполнения (иногда в паузе, даже в люфте, может быть кульминация сочинения).

Раздел 5. «Ритм-душа музыки» (Падеревский).

Умение неформально выполнять ритмический рисунок, а «проживать» его в неразрывном единстве с поэтическим текстом, воспринимать как средство прочтения текста (важны допетость коротких слабых нот, выявление значения затактов, ощущение мелкой пульсации в длинных нотах, умение петь дуоли при триольном сопровождении).

Раздел 6. Поэтический текст и формы работы для его усвоения

Умение произносить поэтический текст не как сумму заученных слов, а как живые, только что родившиеся образы и ощущения, «согретые сердцем», доносить до слушателя эмоционально-психологический подтекст произведения. Освоение правила орфоэпии. Правильное произношение текст на языке оригинала с особенностями певческой фонации, необходимость подстрочного перевода иностранного текста для передачи точного смысла и окраски каждого спетого слова.

Влияние гласных на качество певческого звука и их связь с согласными. Зависимость дикции от ясного, четкого произношения согласных, ее связь с чистотой интонирования и экономным расходом дыхания.

Раздел 7. Роль фортепианной партии.

Умение слышать и знать фактуру фортепианной партии, особенно в произведениях композиторов второй половины XIX - XX веков, в которых фортепианная партия становится более развернутой, вступает в диалог с голосом, содержит подтекст романса, то есть вокальное сочинение становится одной из форм ансамблевого исполнительства.

Раздел 8. Исполнительская мобильность как необходимое условие владения искусством камерного пения.

Воспитание исполнительской мобильности, так как лаконичность музыкально-образного материала (романс может длиться одну-две минуты) требует предельной концентрации и быстрой смены эмоционально-психологических состояний.

Раздел 9. Составление программы сольных концертов и отделений

Умение составлять программы выступлений на зачетах и экзаменах, камерных концертах и т.д.

4.2 Формы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме прослушивания камерных произведений русских и зарубежных композиторов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература:

- Асафьев Б. М. И. Глинка. М., 1964.
Доливо А. Певец и песня. М., 1948.
Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. Магнитогорск, 2000.
Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1980.
Кандинский А., Левашова О. История русской музыки. М., 1972. Т. I.
Кандинский А. История русской музыки. М., 1984. Т. II.
Львов М. Из истории вокального искусства. М., 1964.
Львов М. Русские певцы. М., 1965.
Машевский Г. Вокальное исполнительство в воззрениях и практике А.С. Даргомыжского // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. М., 1975.
Полякова Л. Вокальные циклы Г. Свиридова. М., 1971.
Русский романс: Опыт интонационного анализа/Сост. Б.Асафьев. М.-Л., 1930.
Серов А. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке. Л., 1984.
Стасов В. Избранные статьи о М.И. Глинке. М., 1955.
Федор Иванович Шаляпин. В 3-х томах. М., 1976, 1977, 1979.
Яковенко С. Актуальные проблемы исполнения современной музыки: Автореф. док. дис. М., 1997.

б) Дополнительная литература:

- Агин М. Мастера вокального искусства. М., 2011.
Агин М. Некоторые аспекты становления и развития мирового вокального искусства // Национальные вокальные школы России. М.–Чебоксары, 2001.

- Агин М. П. Чайковский. Романсы: Вопросы интерпретации. М., 2013.
- Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М. Глинка. М., 1950.
- Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. Глинки. М., 1968.
- Барсов Ю. Вокальные фрагменты. Нижний Новгород, 2002.
- Барсова Л. Н. И. Забела-Врубель. Л., 1982.
- Борис Гмыря: Статьи, дневники, письма, воспоминания. М., 1988.
- Вокальный факультет Российской академии музыки им. Гнесиных/Автор-сост. М.Агин. М., 2001.
- Гозенпуд А. Иван Ершов. Л., 1986.
- Горбунов Н. Федор Шаляпин в Японии и Китае. М., 2002.
- Грошева Е. Иван Паторжинский. М., 1976.
- Демченко А. Дарить людям радость. Леонид Сметанников. Саратов, 1993.
- Коган Г. Избранные статьи. М., 1972.
- Кремлев Ю. Эстетические взгляды Прокофьева. М.-Л., 1956.
- Круглова Е. Н. Юренева – певица и педагог. М., 2002.
- Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. М., 1957.
- Ласточкина К. О. А. Петров. Л.-М., 1950.
- Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. Л., 1972.
- Левашова О. Михаил Иванович Глинка. В 2-х т. М., 1987–1988.
- Ленинградская консерватория в воспоминаниях. В 2-х т. Л., 1987–1988.
- Львов М. А. В. Нежданова. М., 1952.
- Мартынов И. О музыке и ее творцах. М., 1980.
- Московская консерватория. М., 1966.
- Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. М., 1987.
- Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.
- Никитин С. Сергей Рахманинов. Федор Шаляпин. М., 1998.
- Поляновский Г. Н. А. Обухова. М., 1980.
- Пружанский А. Отечественные певцы (1750–1917). М., 1991. Ч.1.; М., 2000. Ч.2.
- Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 1958.
- Рейзен М. Автобиографические записки, статьи и воспоминания. М., 1980.
- Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1985.
- Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1963.
- Седов А. Чайковский о вокальном искусстве // Подготовка профессионального певца. Нижний Новгород, 1997.
- Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. М., 2001.
- Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. Л.-М., 1940.
- Соколов А. Музыкальная композиция XX века. М., 1992.
- Театр оперы и балета им. С.М. Кирова. Л., 1976.
- Терещенко А. Анатолий Соловьяненко. Киев, 1982.
- Тимохин В. Мастера вокального искусства XX века. М., 1974.
- Шейко Р. Елена Образцова: Записки в пути. Диалоги. М., 1987.
- Штейнпресс В. Популярный очерк по истории музыки до XIX века. М., 1963.
- Штейнпресс Б. Музыка XIX века. М., 1968.
- Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. Л., 1975.
- Этот гений – Федор Шаляпин: Воспоминания. Статьи. М., 1995.

Яковенко С. Павел Герасимович Лисициан в искусстве и жизни. М., 2001.

Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории. М., 1999.

Яковлева А. Русская вокальная школа. М., 1999.

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление о камерной музыке русских и зарубежных композиторов, создать предпосылки для целенаправленного обучения слушателей и помочь в составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

Бортнянский Д.

Амур крылатый; Певец во стане русских воинов (Жуковский); Прощай, прощай;

Четыре французских романса: 1. Мне верит и верна Исмена. 2. Романс о прекрасном Тирсисе. 3. Гимн Луне. 4. Романс о Поле и Виргинии

Козловский О.

Без друга и без милой; Вот идет моя драгая; Всякой здесь веселится; Выйду ль в темной я лесочек; Где, где, ах, где укрыться; Достигнувши тобою; Если б ты была на свете; Жизнью я своей скучаю; И с душою разлучуся; К сердцам, тобой плененным; К тебе любовью тлею; Лети к моей любезной; Лети ты, песенка любезна; Места тобою украшены; Милая вечор сидела; Полно льститься мне слезами; Престестокая судьбина (монолог); Прости, мой свет, в последний раз; Пчелка; Сияет солнце за горою; Стремлюсь к тебе всечасно, Тобой всечасно мысль питаю; Ты велишь мне равнодушным; Ты горести желаешь, Уж алая заря сияет; Уже со тьмой; Уж солнце скрылось в чисты воды; Чем больше скрыть стараюсь...; Я птичкой быть желаю; Я тебя, мой свет, теряю

Десять французских романсов: 1. Пел трубадур печальный. 2. Только я в мечтаньях Колэна. 3. Так мила, невинна Бабета. 4. Бойся любви, она опасна! 5. Я покидаю навсегда. 6. В роще, в полях быстро темнело. 7. Как-то раз в луга близ дороги. 8. В моем глухом уединенье. 9. Тем, кто вдали от милой. 10. Не живет ли милый, беспечный пастушок в селе молодой?

Алябьев А. (1787–1851)

Ах, внучка, убегай любви...; Ах, когда б я прежде знала...; Баюшки-баю; Боюсь, боюсь!...; Верность до гроба (Жуковский); Веселый час (Майков); Вечерком румяну зорю... (Н.Николаев); Вечерний звон (Козлов); Вижу, бабочка летает; Воспоминание; Голос с того света; Гроб; Грузинская песня (Якубович); Давно ли цвет; Давно ль в беспечности счастливой... (Загоскин); Два ворона; Девичий сон; Дедушка (Дельвиг); Деревенский сторож (Огарев); Души невидимый хранитель; Ее два раза видел я... (Арапов); Ее уж нет! (Бурцов); Если жизнь тебя обманет; Жалоба; Жаль мне и грустно (Аксаков); Желание; Живой мертвец; Забыли Вы; Зимний вечер (Пушкин); Зимняя дорога; Изба; Иртыш; И я выйду на крылечко (Дельвиг); Кабак; Кабардинская песнь; Как счастлив тот...; Канареечка; Коль правда то, что быть вдвоем...; Кольцо души девицы; Кто горит любовью страстной; Кудри; Любовник розы, соловей; Не говори: «Любовь пройдет»; Недоумение; Незабудочка; Не задумывайся, мой друг! (Путилов); Нищая; Один еще денечек; Очи; Певец; Песнь девицы; Песня Баяна; Печальная песнь («Затмилась зарница, краса наших дней...»); Печально на кольцо заветное гляжу; Пламенные очи; Плачет дева гор; Погасло дневное светило; Почтальон;

Предчувствие; Пробуждение; Прощание гусара (Оржицкий); Прощание с соловьем; Прощание с соловьем на севере; Путешественник (Жуковский); Разлука; Разлука с милой; Русый локон; Саше («Саша, Саша, я страдаю...») (Пушкин); Северный узник; Сижу на берегу потока; Сирота («Ах ты, темный лес...») (Берг); Сиротка; Скажите мне (Марлинский); Слеза (Пушкин); Совет (Алябьев); Соловей (Дельвиг); Стансы (Козлов); Старый муж, грозный муж; Счастлив тот, кому забавы...; Тайна; Терпение; Тоска больной Нины (Ф.Глинка); Трубадур; Ты слишком, милый, осторожен...; Увы, зачем она блистает; Узник; Уныние; Цветок; Чем тебя я огорчила; Черкес; Черкесская песня (Лермонтов); Что поешь краса-девица; Элегия; Юлия (Голос с того света); Я вас любил; Я вижу образ твой; Я пережил свои желанья; Я помню чудное мгновенье

Бернард М. (1796–1871)

Дорожные жалобы; И я выйду ль на крылечко; Любовь; Мои песни, мое пенье; Тоска

Титов Н.С. (1798–1843)

Дар напрасный; Звездочка; К морю; Лампада; Листок; Нет, не тебя так пылко я люблю; Птичка; Разлука - ожидание - возвращение; Серенада

Романсы на сл. А.Пушкина: Буря; Дарует небо человеку; К Морфею; Не пой, красавица, при мне; Не спрашивай, зачем; Певец; Под вечер осенью ненастной; Талисман; Фонтану Бахчисарайского дворца; Что в имени тебе моем; Я пережил свои желанья; Я помню чудное мгновенье

Яковлев М. (1798–1868)

Вчера вакхических друзей; Зимний вечер; Наяву и в сладком сне (Дельвиг); Пела, пела пташечка; Песнь лениности; Признание; Роза; Слеза (Пушкин); Элегия («Когда, душа, просилась ты погибнуть...»)

Верстовский А. (1799–1862)

Ангел, твой день восхищенья; Ах, точно ль никогда; Бедный певец; Богатство, почести и младость; Вино унынье разгоняет; Гишпанская песня («Ночной зефир струит эфир...»); Гремят и блещут небеса; Два ворона; Казак («Кто при звездах и при луне...»: Из поэмы А.Пушкина «Полтава»); Колокольчик («Вот мчится тройка удалая...»); К тебе мое сердце благодарно; Луна сребрила ток Иордана; Любви пламя благодатно; Муза (кантата); Не говори ни да, ни нет; Ночной смотр (фантазия); О, милый друг; Падший лист; Певец («Слыхали ль вы...»); Песнь девы («Ложится в поле мрак ночной...»: Из поэмы А.Пушкина «Руслан и Людмила»); Прелестный пол, краса природы; Пустынник (баллада); Сон («Заснув на холме луговом...»); Стансы («К тебе мое сердце благодарно...»); Тоска по милом; Три песни Скальда («Споет ли мне песню веселую Скальд?...»); Цыганская песня («Старый муж, грозный муж!»); У лукоморья (Из поэмы А.Пушкина «Руслан и Людмила»); Черная шаль; Я вас любил

Пять романсов на франц. языке: 1. *Gentils chateains* («Милые владельцы замков»). 2. *Un Troubadour* («Трубадур»). 3. *Quand d'une froid* («Когда холодно»). 4. *Ronde Villageoise* («Сельская рондо»). 5. *Je pense a`lui* («Я думаю о нем»)

Варламов А. (1799–1862)

Ангел (Лермонтов); Ах, не тверди о том, что было! (Ленский); Ах, прошли, прошли; Ах ты, время, времечко!.; Белет парус одинокий; Благодарность; Будто солнышко от глаз; Бывало; Весной перед пышной розой; Вдохнешь ли ты?; Вижу, ты прекрасна...; Внутренняя музыка; Волшебница; Воспоминание; Восторг любви; Вот идут полки родные; В поле ветер веет...; Где ты, звездочка?; Глаза (Кольцов); Гондольер молодой (баркарола); Горные вершины; Грусть; Давно ль под волшебные звуки; Две звезды;

Для чего летишь, соловушка, к садам...; Для чего ты, луч востока...; Доктор; Душе моей теперь одни страдания...; Жаворонок; Жарко в небе солнце летнее...; Забудешь горе – пой!...; Зачем с улыбкою печальной...; Звездочка ясная; Знаю я, что ты, малютка...; Измена милой; Казачья колыбельная песня; Как цвет, ты чиста и прекрасна...; Конь над могилой; К птичке; Красный сарафан; Кто жизнью хочет насладиться...; Листья шумели уныло...; Лови, лови часы любви; Луч надежды; Матери – другу; Менестрель; Мери; Мечта об Италии (конц. ария для с); Милый друг, о мой кумир; Мне жаль тебя; Молитва; Молодая пташечка; Море; Мчись, мой верный вороной; Мысль поэта; Мэри; На заре ты ее не буди...; На небо взглянул я (Плещеев); Напоминание; Не жемчуг дорогой на цветочке блестит...; Не знал тот в жизни наслажденья...; Не кажи ты, солнышко; золотых лучей...; Ненаглядная; Ненаглядный ты мой...; Не отходи от меня!; Не смотрите на них; Няня; Одиночество; Ожидание; О молчи, милый друг мой, молчи!; Она и жизнь; О нет, не верю я!...; О, не целуй меня (Варламов); Оседлаю коня...; Отойди ; Ох, болит да щемит ретиво сердечко; Падучая звезда; Перстенечек золотой; Песнь разбойника; Песнь цыганки; Песня Варвары [из драмы «Князь Серебряный»]; Песня безумной Майко; Песня Офелии из трагедии «Гамлет»; Песня Фионы; Под громом бури; Пловцы («По реке вниз по широкой...»); Поручение и молитва; Поэт; Птичка божия не знает...; Пускай другие предаются; Раз в крещенский вечерок ...; Разлука с юностью; Разлюби меня, покинь меня...; Разочарование; Рано, рано, цветик, ты в поле распустился! (Кони); Расставание (Ленский); Река шумит, река ревет; Речи и очи; Роза – ль ты, розочка; Сад роскошен и цветист...; Скажи, зачем явилась ты?; Скажи мне, отчего...; Слезы умиления; Смолкни, пташка-канарейка; Соловушка; Соловьём залетным (Кольцов); С тайною тоскою; Старые годы, счастливые дни...; Сяду ль я на лавочку; Так и рвется душа; Тебя уж нет; То не ветер ветку клонит...; Ты не плачь, не тоскуй!; Ты не пой, душа – девица; Ты не пой, соловей; Ты причаль, моя рыбачка!...; Ты прости, ненаглядная; Ты скоро меня позабудешь; Тяжело, не стало силы; Цветок; Целый день на небе...; Челнок; Черны очи, ясны очи... ; Что затуманилась, зоренька ясная?; Что мне жить и тужить; Что пойду у окна посижу; Что ты рано, травушка...; Что это за сердце?; Я вас любил; Я любила его; Я люблю смотреть в ясну ноченьку; Я люблю смотреть на Волгу-реченьку

Титов Н.А. (1800–1875)

Ветка (Мятлев); Волна; Звездочка (Новиков); К Морфею (Пушкин); Коварный друг (Офросимов); Лампада (Третьяков); Прости на долгую разлуку (Ознобишин); Птичка (Пушкин); Русский снег в Париже (Мятлев); Сосна, Цветок; Шарф голубой (Марков)

Гурилев А. (1803–1858)

Бедная девушка ты!...; Вам не понять моей печали; Век юный прелестный; В морозную ночь я смотрел; Воспоминание («Ни небо лазурное...»); Вьется ласточка сизокрылая; Внутренняя музыка; Гаданье; Горько птичке сидеть в клетке; Грусть девушки (Кольцов); Домик-крошечка; Ее здесь нет (В.В); Еще на заре моих дней; Зачем меня терзаешь ты; Зимний вечер; Золотистые, шелковые...; И скучно, и грустно; Как смотрю на него, мне отрадно легко; Колокольчик («Однозвучно гремит колокольчик...»); Кто слезы льет, простерши руки...; К фонтану Бахчисарайского дворца; Майская ночь; Матушка-голубушка; Мне не забыть тот взгляд; Молитва; Не покидай ты край родной; Не шуми ты, рожь, спелым колосом; Она миленькая; Оправдание («Когда одни воспоминанья...»); Отвернитесь, не глядите; Отгадай,

моя родная; Право, маменьке скажу!; Песнь моряка; Песня ямщика; После битвы («Не слышно на палубах песен...»); Право, маменьке скажу!..; Пробуждение; Радость - душечка, красна девушка; Разлука («На заре туманной юности...»); Разрумянилась рябинушка; Сарафанчик; Сердце («Что так сильно сердце бьется...»); Сердце-игрушка; Скучно, матушка, весною; Смотрю я вглубь лазури ясной; С песней душа улетит; Сторож; С тоской на радость я гляжу; Тебе одной; Ты и Вы; Уединенная могила; Улетела пташечка; Черный локон; Я говорил при расставании; Я помню взгляд; Я помню робкое желанье

Глинка М. (1804–1857)

Адель (Пушкин); Ах, когда б я прежде знала... (Дмитриев); Ах ты, ночь ли, ноченька (Дельвиг); Бедный певец (Жуковский); Венецианская ночь (Козлов); В крови горит огонь желанья (Пушкин); В минуту жизни трудную (Лермонтов); Волей богов я знаю; Где наша роза (Пушкин); Голос с того света (Жуковский); Горько, горько мне, красной девице (Римский-Корсак); Грузинская песня (Пушкин); Гуде вітер вельми в полі (Забила); Давно ли роскошно; Дедушка! - девицы раз мне говорили... (Дельвиг); Дубрава шумит; Если вдруг среди радостей...; Если встречусь с тобой (Кольцов); Желание; Забуду ль я (Голицын); Заздравный кубок (Пушкин); Зацветет черемуха; Как в вольных просторах...; Как не взгляну; Как сладко с тобою мне быть; К ней (мазурка) (Мицкевич-Голицын); Кубок заздравный; Куда ни взгляну; Люблю тебя, милая роза (Самарин); Маргарита; Мери (Пушкин); Милочка; Молитва («В минуту жизни трудную...»); Моя арфа (Бахтурин); Не говори: любовь пройдет... (Дельвиг); Не говори, что сердцу больно (Павлов); Не искушай меня без нужды (элегия) (Баратынский); Не называй ее небесной (Павлов); Не осенний частый дождичек; Не пой, красавица, при мне (Пушкин); Не требуй песен от певца; Не щебечи, соловейку (Забила); Нет его, на том он свете; Ночной зефир; Ночной смотр (Жуковский); Ночь осенняя (Римский-Корсак); О Дафна моя прекрасная...; Один лишь миг; О, если б ты была со мною; О милая дева; Память сердца; Песнь Маргариты; Победитель; Признание («Я вас люблю, хоть я бешусь...»); Разочарование; Свадебная песня («Дивный терем стоит...»); С горных стран пал туман; Северная звезда; Скажи, зачем; Скоро узы Гименя...; Слышу ли голос твой; Смертельный час настал нежданный...; Сомнение; Стансы («Вот место тайного свиданья...»); Теперь вот будет мой жениться; Только узнал я тебя...; Тоска мне больно сердце жмет...; Ты скоро меня позабудешь; Ты, соловушка, умолкни; Утешение (Жуковский); Финский залив; Что красotka молодая; Что ты клонишь над водами; Я в волшебном сновиденье; Я здесь, Инезилья; «Я люблю» – ты мне твердила; Я помню чудное мгновенье

Цикл «Прощание с Петербургом» (сл. Н.Кукольника): Кто она и где она...; Еврейская песня; О дева чудная моя (болеро); Давно ли роскошно ты розой цвела...; Колыбельная песня («Спи, мой ангел, почивай...»); Попутная песня; Стой, мой бурный, верный конь; Баркарола («Уснули голубые...»), Рыцарский романс; Жаворонок; К Молли; Прощальная песня («Простите, добрые друзья...»). 1840.

Музыка к трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский»: 1. Песня Ильиничны. 2. Сон Рахили

Две итальянские канцонетты: Вспомни, о Ирена; К цитре

Даргомыжский А. (1813–1869)

Баба старая (Тимофеев); Баллада (из драмы «Екатерина Говард»); Баю баюшки-баю; Без ума, без разума (Кольцов); Бог всем дарит (Гюго-Словцова); Бог помочь

вам!.. (Пушкин); Бушуй и волнуйся, глубокое море; Вертоград (Восточный романс) (Пушкин); В крови горит огонь желанья... (Пушкин); Владыко дней моих (Пушкин); Влюблен я, дева – красота; В минуту жизни трудную (Лермонтов); Восточный романс («Ты рождена воспламенять...») (Пушкин); В темну ночь в чистом поле; Вы не сбылись; Голубые глаза; Давно душа ей восхищалась; Дайте крылья мне; Друг мой прелестный!..; Душечка-девица; Если встречусь с тобой; Еще молитва; Искреннее признание (Концертный вальс); И скучно и грустно; Испанский романс («Оделась туманом Гренада...»); Застольная песня; Как мила ее головка (Туманский); Как пришел муж из-под горок (Даргомыжский); Как часто слушаю (Жадовская); Камень тяжелый; Каюсь дядя, черт попутал!.. (Тимофеев); К друзьям (Пушкин); К славе; Колыбельная песня (М.Я.); Кудри (Дельвиг); Лезгинская песня; Лилета; Лихорадушка; Любила, люблю я, век буду любить!..; Малютка мой милый, Мельник; Мечты, мечты!..; Мне грустно... ; Мне все равно (Миллер); Мой суженный, мой ряженный (баллада) ; Молитва; Молю тебя, создатель мой; Моя милая, моя душечка!.. ; Мчит меня в твои объятия (Курочкин); На балу; На раздолье небес; На смерть молодой девушки (эпитафия); Ненаглядная ты; Не называй ее небесной; Не скажу никому... (Кольцов); Не спрашивай, зачем; Не судите, люди добрые; Никогда; Ножки (Пушкин); Ночной зефир струит эфир; О дева роза, я в оковах! (Пушкин); Оделась туманами Сиерра-Невада; О, милая дева!.. (Мицкевич); Она придет [с акком. альты или виолончели]; О, счастливица ты, роза; Ох, тих, тих, тих, ти!.. (Кольцов); Паладин (баллада); Песня рыбки (Лермонтов); Поцелуй; Привет; Расстались гордо мы (Курочкин); Ревнуешь ты; Русая головка; Свадьба (Тимофеев); Слеза (Пушкин); Слышу ли голос твой; Старина; Скрой меня, бурная ночь; Старый капрал; Титулярный советник; Только узнал я тебя; Тучки небесные; Ты вся полна очарованья!.. (Языков); Ты и вы; Ты не верь, молодец; Ты рождена воспламенять; Ты скоро меня позабудешь; Ты хорошенькая; У него ли русы кудри (Жадовская); Чаруй меня, чаруй; Червяк; Что в имени тебе моем?..; Что делать с ней; Что мне до песней; Шестнадцать лет; Юноша и дева); Я вас любил; Я все еще его люблю!..; Я затеплю свечу; Я здесь Инезилья; Я помню глубоко; Я сказала, зачем; Я умер от счастья

Из музыки к драме П.Кальдерона «Ересь в Англии»: В аду нам суждено; Цветы полей

Рубинштейн А. (1829–1894)

Азра; Баллада («Перед воеводой...»); Блестит роса; Бор сосновый в стране одинокой стоит; Весенняя песня; Ветер дует; Взгляд весны; Вздываются волны, как горы; Возвращение; Волки (баллада); Воспоминание; В полночный час; Выходи с зарею на рассвет; Горные вершины; Горный цветок; Грядой клубится белою над озером туман; Дева, скажи мне; Дождя отшумевшие капли тихонько по листьям текли; Дробится и брызжет и плещет волна; Жажда свободы; Желание; Женская молитва; Загадка; Звонче жаворонка пенье; Зеркало; Зулейка; Испанская песня; Кабы знала я, кабы ведала; Как на царство; Как птичка вешняя в лесу; К весне; Кинжал; К ней; К ночи; Князь Ростислав; Коль любить, так без рассудку; К соловью; Ласточка; Лесная ведьма; Молитва; На берегу; Нас по одной дороге; Нас трое; Не ветер вея с высоты; Не говорите мне; Не забывай; Непонятно; Новая любовь; Ночь («Твой голос для меня...»); Ночь; Осень; Отчизна моих песен; Пандеро; Певец; Первая фиалка; Перелетная касатка; Песнь Клерхен; Песня; Песня Барберины; Песня Зулимь; Песня любви; Поэт; Признание; Прости; Птичка; Разбитое сердце; Расставанье; Сердце; Серенада («Тянутся по небу

тучи...»); Скажи, мой друг; Скинь чадру...; Слеза; Слышу ли голос твой; Сновидение; С тобой; Солнце скрылось; Сон; Тихая ночь; Трагедия, Трое цыган; Ты не пой соловей; Уединенное озеро; Узник; У окна; Упование; Усни, печальный друг; Утрата; Утренний привет; Утренняя песнь; Утром; Фатма; Чаща лесная; Что ты роза красная; Шли на праздник мы; Южная ночь; Я на тебя гляжу

12 песен Мирзы–Шафи («Персидские песни»): 1. Ах, сравню ль тебя. 2. Как солнце небесам. 3. Как увижу твои ножки. 4. Мне розан жалобно сказал. 5. Тому, кто хочет жить легко. 6. Нас по одной дороге. 7. Скинь чадру с головы. 8. Нераспустившийся цветочек. 9. Клубится волною. 10. Не будь сурова. 10. Над морем солнце блещет. 11. Не будь сурова

Могучая кучка

Бородин А. (1833–1887)

Арабская мелодия (Бородин); Для берегов отчизны дальней (Пушкин); Из слез моих (Г.Гейне); Красавица рыбачка [с виолончелью] (Г.Гейне); Море (баллада) (Бородин); Морская царевна (Бородин); Отравой полны мои песни (Гейне); Песня рыбки; Песня темного леса (Старая песня) (Бородин); Разлюбила красна девица; Слушайте, подруженьки, песенку мою; Спесь; Спящая княжна (сказка) (Бородин); У людей–то в дому; Фальшивая нота (Бородин); Что ты рано зоренька (сл. народные); Чудный сад

Кюи Ц. (1835–1918)

Бабень [посв. Ф.Шаляпину]; Бабочка и цветок; Баркарола; Болеро («О, мой милый, ненаглядный...»); Будь со мной; В альтбом (Лермонтов); Варяг; Весна–красна [Былина для голоса с орк. или фп.]; Вечерняя заря; В колокол, мирно дремавший... ; Война («Война – это слезы невинных страдальцев...»); Во сне неутешно я плакал; В поле иль под тенью; В порыве нежности; Вчера меня ласкало счастье; Вчера нам ветерок; В эти дни испытанья; Два призрака (баллада); Дитя будь я царем; Если б стал я той яркою лентой; Желали б вы?...; Звезда; Здесь сирени быстро увядают; Из вод поднимая головку; Из моей великой скорби; Из слез моих; Имя где для тебя?...; Истомленная горем; Как небеса твой взор блистает; Кинжал; Когда волнуется желтеющая нива; Когда голубыми глазами; Когда я прижимал тебя к груди; Коснулась я цветка; К портрету Жуковского; Люблю если тихо; Люблю я тебя или нет?; Любовь мертвеца; Мениск (эпический отрывок); Меня холодным люди называют; Метель шумит; Мне бой знаком; Много грусти; Мои стихи; Моя баловница; На мольбы мои упорно; На пиру; Недавно, обольщен; Нет, если б даже; Нет, нет, не должен я, Ни отзыва, ни слова; Ни слова, о друг мой, Нищий; Одиночество; Ожидание; Она поет, и звуки тают; Они любили друг друга; Отречение; Отчего это, милая?; О чем в тиши ночей; Переселить я в чашечку лилеи; Под небом голубым; Посреди небесных тел; Пусть на землю снег валится; Пушкин о Жуковском; Пушкин о Мицкевиче; Разговор; Разлука; Расставание; Рыцарь прекрасный; Сеятель; Смеркалось; Сожженное письмо; Соловей; Сон («Я услышал напев сладкозвучный...»); Спи, мой друг молодой; Спросила розу могила; Старая песня; Счастлив бывал; Тайна; Текут мои слезы; Ты не любишь меня; Ты прелестнее вдвойне; Ты холодна ко мне; Тучка; У врат обители; Упоение; Хочу чтоб дольше; Цветок; Цветы благоухают (баркарола); Чаша жизни; Черкесская

песня; Чудный сад; Эоловы арфы; Это, Юношу горько рыдая; Я вас любил; Я помню вечер; Я сердцу сказал

13 музыкальных картинок (соч. 15): 1. Лидуша. 2. Зима. 3. Зайка. 4. Ласточка. 5. Мать и дитя. 6. Христос воскрес. 7. Май. 8. Петушок. 9. Вечерний парк. 10. Капли дождевые. 11. Осень. 12. Ледяная гора. 13. Елка

Шесть польских песен: 1. Любовь. 2. Черед. 3. Если б я мог забыть. 4. Разлука. 5. Призыв. 6. Тоска по родине

25 стихотворений ст. А.Пушкина (соч. 57): 1. Пью за здоровье Мери. 2. Если жизнь тебя обманет. 3. Эпитафия. 4. Все кончено. 5. Сафо. 6. Душа моя Павел. 7. Дружба. 8. Не розу пафосскую. 9. Наперсник. 10. Нет, не черкешенка она. 11. Ты и вы. 12. Песенка. 13. Труд. 14. Глухие. 15. Быть может, уж недолго мне. 16. Приятелям. 17. Царскосельская статуя. 18. Элегия. 19. Отрок. 20. Ангел. 21. Воспоминание. 22. Соловей и Кукушка. 23. Туча. 24. Напрасно я бегу. 25. Желание

21 стихотворение Н.Некрасова (соч. 62): 1. Сон. 2. Поэту. 3. Давно, – отверженный тобою... 4. Ты всегда хороша несравненно... 5. Молодые. 6. Молебн. 7. Стихи мои. 8. У людей-то в дому. 9. Что ты сердце мое, расходилося. 10. Катерина. 11. Сеятелям. 12. Я проект мой излагал. 13. Разбиты все привязанности. 14. Внимая ужасам войны... 15. Старость. 16. Сват и жених. 17. Голодная. 18. С работы. 19. Пускай мечтатели осмеяны давно. 20. Зине («Двести уж дней...»). 21. На родине (квартет а саррелла) 18 стихотворений А.К.Толстого (соч. 67): 1. Ой, кабы Волга матушка. 2. Горними тихо летела. 3. Змея, что по скалам. 4. Уж ты, нива моя. 5. Грядой клубится. 6. Звонче жаворонка пенье. 7. Коль любить, так без рассудку. 8. К страданиям чужим. 9. На нивы желтые. 10. Осень! Обсыпается... 11. Слушая повесть твою. 12. Над неприступной крутизной. 13. Клонит к лени. 14. Ты помнишь ли вечер. 15. Вы все любуетесь на скалы. 16. Как чудесно хороши вы. 17. Обычной полная печали. 18. Солнце жжет

Пять песен на сл. И.Крылова (соч. 90): 1. Свинья. 2. Волк и мышонок. 3. Прохожие и собаки. 4. Троеженец. 5. Кукушка и орел

Балакирев М. (1837–1910)

Баркарола («Прелестная рыбачка...»); Введи меня, о ночь, тайком... (Майков); Видение; Взошел на небо месяц ясный; Вчерашняя ночь; Грузинская песня («Не пой, красавица, при мне...»); Догорает румяный закат; Еврейская песня (Лермонтов); Желтый лист о стебель бьется; Запевка; Заря; Звено; Из–под таинственной холодной полумаски...; Испанская песня; Исступление; Как наладили; Когда беззаботно дитя ты резвишься (Вильде); Когда волнуется желтеющая нива; Колыбельная песня (Арсеньев); Красавица; Мне грустно; Мне ли молодцу разудальному; Над озером; Не пенится море; Ньюктюрн; Обойми, поцелуй...; Песня золотой рыбки (Лермонтов); Песня разбойника; Песня Селима; Песня старика; Приди ко мне; Пустыня; Рыцарь; Слышу ли голос твой (Лермонтов); Сон; Сосна; Среди цветов; Так и рвется душа; Ты пленительной неги полна; Утес; Шепот, робкое дыханье; Я любила его; Я люблю тебя

Мусоргский М. (1839–1881)

Ах ты, пьяная тетеря! (Из походов Пахомыча); Баллада («Он смерть нашел в краю чужом...»); Вечерняя песенка; Видение; Гопак; Горними тихо летела душа небесами; Детская песенка; Еврейская песня (Мей); Желание); Желание сердца; Забытый; Из слез моих выросло много; Классик; Козел; Колыбельная Еремушки; Молитва; Надгробное письмо; Не божьим громом ударило; Непонятная; Но если бы с тобою я встретиться могла; Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха;

Озорник; Ой, честь ли то молодцу лен прясти?..; Отчего, скажи, душа девица; Пирушка; По грибы; По-над Доном сад цветет; Рассеивается, расступается...; Светик Савишна; Семинарист; Серенада смерти; Сиротка; Слеза; Спесь; Странник; Стрекотунья белобока

Вок. цикл «Юные годы» (1865): 1. Где ты звездочка? (Греков). 2. Веселый час (Кольцов). 3. Листья шумели уныло... (Плещеев). 4. Много есть у меня теремов и садов. 5. Молитва (Лермонтов). 6. Отчего, скажи, душа девица. 7. Что вам слова любви?.. (Амосов). 8. Дуют ветры, ветры буйные (Кольцов). 9. Но если бы с тобою я встретиться могла... (Курочкин). 10. Ах, зачем твои глазки порою. 11. Песнь старца. 12. Царь Саул. 13. Ночь. 14. Калистрат (Некрасов). 15. Отверженная. 16. Спи, усни, крестьянский сын (А.Островский, из пьесы «Воевода»). 17. Песня Балеарца. 18. Я в субботу затеплю свечу

Цикл «Детская» (сл. М. Мусоргского, 1872): 1. С няней. 2. В углу. 3. Жук. 4. С куклой. 5. На сон грядущий. 6. Кот Матрос. 7. Поехал на палочке

Цикл «Без солнца» (сл. А. Голенищева-Кутузова, 1874): 1. В четырех стенах. 2. Меня ты в толпе не узнала. 3. Окончен праздный, шумный день. 4. Скучай. 5. Элегия. 6. Над рекой

Вок. цикл «Песни и пляски смерти» (сл. А. Голенищева-Кутузова, 1875–1877): 1. Колыбельная. 2. Серенада. 3. Трепак. 4. Полководец

Комический рассказ «Раек» (Мусоргский)

Римский-Корсаков Н. (1844–1893)

Анчар – дерево смерти (Пушкин); Встань, сойди! давно денница (Мей); В порыве нежности сердечной (Байрон); В темной роще замолк соловей (Никитин); В царство розы и вина – приди; Где ты, там мысль моя летает; Гонец; Горними тихо летела душа небесами; Гречанке; Дева и солнце; Для берегов отчизны дальней...; Еврейская песня; Ель и пальма; Еще я полн, о друг мой милый; Заклинание; Запад гаснет в дали бледно-розовой; Из слез моих; Как небеса твой взор блистает; К моей песне; Когда волнуется желтеющая нива; Когда гляжу к тебе в глаза; Колыбельная песня (из драмы Л.Мея «Псковитянка»), Красавица; Люблю тебя; месяц; Медлительно влекутся дни мои; Мне грустно; Мой голос для тебя и ласковый и томный; Моя баловница; На нивы желтые нисходит тишина; На холмах Грузии; Ненастный день потух; Не пой, красавица, при мне; Неспящих солнце, грустная звезда; Нимфа; Ночевала тучка золотая; Ночь; О, если б ты могла...; О чем в тиши ночей; Певец; Песня Зюлейки; Пленившись розой, соловей (Восточный романс); По небу полуночи; Посмотри в свой вертоград; Пробуждение; Пророк; Прости! Не помни дней паденья; Редает облаков летучая гряда; Свитезянка; Сновидение, Сон в летнюю ночь; Тайна; Тихо вечер догорает; Тихо море голубое; Ты и вы; Усни, печальный друг; Что в имени тебе моем?..; Шопот, робкое дыханье; Щекою к щеке ты моей приложись; Южная ночь; Цветок засохший; Я в гроте ждал тебя в урочный час; Я верю: я любим; Я умер от счастья; Я пришел к тебе с приветом

Вок. цикл «Весной» (соч. 43): 1. Звонче жаворонка пенье (Толстой). 2. Не ветер, вея с высоты (Толстой). 3. Свеж и душист твой роскошный венок (Фет). 4. То было раннею весной (Толстой)

Пять романсов «Поэту» (соч. 45): 1. Эхо (Пушкин). 2. Искусство (Майков). 3. Октава («Гармонии стиха...») (Майков). 4. Сомнение. 5. Поэт

Пять романсов «У моря» на сл. А.Толстого (соч. 46): 1. Дробится и плещет, и брызжет волна... 2. Не пенится море, не плещет волна. 3. Колышется море; волна за волной. 4. Не верь мне, друг. 5. Вздываются волны

Чайковский П. (1840–1893)

Али мать меня рожала (Мицкевич–Мей); Благословляю вас, леса; Вечер (Шевченко–Мей); Вчерашняя ночь; В эту лунную ночь; Глазки весны голубые... (Гейне–Михайлов); Горними тихо летела душа небесами... (Толстой); День ли царит; Забыть так скоро...; Закатилось солнце; За окном в тени мелькает (Полонский); Зачем?...; И больно, и сладко; Кабы знала я (Толстой); Как над горячею золой; Как наладили: дурак; Канарейка; Колыбельная песня; Корольки (Мей); Лишь ты один; Любовь мертвеца; Mezza notte [Полночь]; Мой гений, мой ангел, мой друг; Моя баловница; Мы сидели с тобой; На землю сумрак пал; Нам звезды кроткие сияли; На нивы желтые; На сон грядущий; Не верь, мой друг; Не долго нам гулять; Не отходи от меня; Не спрашивай; Нет, никогда не назову; Нет, только тот, кто знал; Ни отзыва, ни слова, ни привета; Ни слова, о друг мой... (Гартман- Плещеев); Новогреческая песня; Ночи безумные; Ночь («Отчего я люблю тебя, светлая ночь...»); Ночь; О, если б знали вы; О, если б ты могла; Он так меня любил; О, спой же ту песню...; Отчего?...; Первое свиданье; Песнь Земфиры; Песнь Миньоны; Песнь цыганки; Rimpinella. Флорентийская песня; Погоди (Греков); Подвиг; Пойми хоть раз; Примиренье; Прости!.. ; Простые слова; Растворил я окно; Серенада (О, дитя!..); Серенада Дон Жуана; Скажи, о чем в тени ветвей; Слеза дрожит; Смерть; Смотри: вон облако; Соловей; Среди мрачных дней; Среди шумного бала...; Снова как прежде один; Страшная минута; Так что же?...; То было раннею весной; Уноси мое сердце; Усни!..; Усни, печальный друг; Уж гасли в комнатах огни; Хотел бы в единое слово; Я вам не нравлюсь; Я ли в поле да не травушка была; Я сначала тебя не любила; Я тебе ничего не скажу (Фет); Я с нею никогда не говорил...

16 песен для детей (соч. 54): 1. Бабушка и внучек. 2. Птичка. 3. Весна («Травка зеленеет...»). 4. Мой садик. 5. Легенда («Был у Христа младенца сад...»). 6. На берегу. 7. Зимний вечер. 8. Кукушка. 9. Весна («Уж тает снег...»). 10. Колыбельная песнь в бурю. 11. Цветок. 12. Зима («Дед, поднявшись спозаранку...»). 13. Весенняя песня. 14. Осень («Скучная картина...»). 15. Ласточка. 16. Детская песенка («Мой Лизочек так уж мал...»)

Шесть романсов на сл. французских поэтов (соч. 65, 1888): 1. Серенада («Ты куда летишь, как птица...»). 2. Разочарование. 3. Серенада («В ярком свете зари...»). 4. Пускай зима. 5. Слезы. 6. Чаровница

Русские композиторы 2-й половины XIX–XX вв.

Танеев С. (1856–1915)

Ангел; Блаженных слон ушла звезда; Бьется сердце беспокойное; В годину утраты; В дымке–невидимке; Венеция ночью; Встану я с восходом солнца; Голос в лесу; Жил однажды человек; Зимний путь; И дрогнули враги; Из Гафиза; Изменой слуга паладина убил; Из средневековой жизни; Канцона XXXII; К ней; Когда б я был, красавица, царем; Когда, кружась, осенние листья; Колыбельная; Колышется море; Леса дремучие; Летняя ночь (Греков); Луна на небе голубом; Люди спят; Любя колосьев мягкий шорох; Маска; Менуэт; Мечты в одиночестве вянут; Мое сердце-родник (Полонский); Мой тяжкий грех; Мой ум подавлен был

тоской; Музыка; Музыка; Находка; Не ветер вея с высоты; Не мои ли страсти; Ночь в горах Шотландии; Ночь в Крыму; Notturmo; Островок; Отсветы; От солнца лилия пугливо (Гейне); Последний вздох; Последний разговор; Поцелуй (Поцелуй); Пусть отзвучит (Бальмонт); Раз вечером гулял я; Рождение арфы; Свет восходящих звезд (Полонский); Серенада; Среди врагов; Сталактиты; Старый рыцарь (Жуковский); То было в полуночный час; Узникзник); Фонтаны; Что мне она; Что тебе в имени моем; Эльзасская баллада

Ипполитов-Иванов М.М. (1859–1935)

В тиши раздумья; Где жить? (Ришпен); Глаз бессонных не смыкая, Грузия; День отошел; Догорал зимний день; Когда томим тоской; Ландыши–лютики; Мы долго шли рядом одной дорогой; Мы с тобой разошлись навсегда; На ветхой скамье; Невольник; Не оставляй меня!..; Они любили друг друга; Отблеск далекой зари; Памяти Шуберта; Пастораль; Песня о Лорелее; Песня рыбки из симф. поэмы «Мцыри»; Письмо к другу; Предо мной на столе увядает букет; Призраки счастья; Сказание о Ермаке Тимофеевиче, Скандинавская песня; Темно кругом; Ты шелест нежного листка; Тянутся серые сумерки; Умер бедный цветок; Чудное утро; Я знаю, что значит безумно рыдать (Бальмонт); Я расставался с печальной луной

Две былинки: 1. Белорусская. 2. Русская

Пять романсов на сл. А.Майкова: 1. О чем в тиши ночей. 2. Жизнь без тревог. 3. Люблю, если тихо. 4. Невольник. 5. Иногда гоним тоской

Цикл «Четыре стихотворения Рабиндраната Тагора»: 1. И руки льнут к рукам... 2. Желтенькая птичка. 3. Не уходи не простившись со мной. 4. О, мой друг, вот цветок

Цикл «Пять японских стихотворений»: Аллеи все осыпаны листвою...; Ах, в этом мире страдать я устал...; О запах померанцев...; В тумане утреннем...; Все склоны там, у горочки...

Четыре провансальские песни (сл. П. Верлена): 1. Весной. 2. Летом. 3. Осенью. 4. Зимой

Четыре романса для сопрано, ф-п, скр. и виолончели: 1. Мне не забыть твоей улыбки. 2. Бретонская колыбельная песня. 3. Как ночь тиха. 4. В аллом блеске зари

Сюита (соч. 11): 1. В сумерки. 2. Ночью. 3. Рассвет. 4. Утро

Цикла «Три мавританские мелодии» (соч. 23): 1. Романс («Благословляю я того...»). 2. Песнь в изгнании («Вставайте вожди...»). 3. Романсеро («Уж ночи туманились...»)

Семь псалмов Царя Давида (соч. 41): 1. (Псал. 45) Бог нам прибежище. 2. (61) Боже! Будь милостив к нам. 3. (63) Услыши, Боже, глас молитвы. 4. (86) Иерусалим! Как Господь возлюбил тебя. 5. (99) Воскликни вся земля. 6. (125) Господь возвратил нас из плена, 7. (147) О, пой, Иерусалим

Сонеты У.Шекспира (соч. 45): 1. Когда умру, меня оплакивай недолго. 2. Как ты могла сказать. 3. Я далеко, мой друг. 4. И я фиалке так сурово говорил. 5. Как ни желала б ты укрыться от меня. 6. Ты видишь. 7. Как часто видел я в лучах. 8. Не говори, мой друг. 9. Когда среди хартий я. 10. Как я сравню тебя с роскошным летний днем

Аренский А. (1861–1906)

В альбом; В дымке тюля; Весна пришла; Весной; Волки (баллада для баса); В полусне; В садах Италии; Все тихо вокруг и темно; В тиши и мраке таинственной ночи (Фет); Вчера, увенчана душистыми цветами; Гнет забвенья; Горними тихо

летела; Давно ль под волшебные звуки (Фет); Две песни; День отошел; Есть в сердце у меня; Желание («Хотел бы я...»); Звезда блестящая сорвалась с небес; Знакомые звуки; И долго мы склонивши взор; Как дорожу я прекрасным мгновеньем; Когда поэт скорбит; Когда я был любим; Колыбельная; Круговая порука; Ландыш (с акком. виолончели и фп.); Лебединая песня; Летняя ночь; Менестрель; Мне снилось вечернее небо; Над озером; На нивы желтые; Небосклон ослепительно синий; Не зажигай огня!.., Не плачь, мой друг; Нет, даже и тогда; Ночь; Один звук имени; Одна звезда над всеми дышит; Она была твоя (из поэмы «Год в монастыре»); Орел, Осень («В осенний грустный день...»); Осень («Как грустно сумрачные дни...»); О чем мечтаешь ты; Певец («Я видел сон...»); Песнь рыбки; Послушай, быть может...; Поэзия, Привет (“Я пришел к тебе...”), Разбитая ваза; Сад весь в цвету; Сновидение; Старый рыцарь («Она была весной своей...»); Страницы милые, Счастье; Тайна (“Встречу ль яркую...»); Ты не спрашивай; Угаснул день; Я боюсь рассказать; Я видал иногда; Я видел смерть; Я ждал тебя; Я ласк твоих страшусь; Я на тебя гляжу с улыбкой; Я не люблю тебя...; Я не сказал тебе

Шесть детских песен (соч. 59): 1. Птичка летает. 2. Круговая порука. 3. Там вдали за рекой (Плещеев). 4. Расскажи, мотылек. 5. Спи, дитя мое, усни. 6. Под солнцем вьются жаворонки

Цикл «Цветник». Пастораль для голоса и женского хора (соч. 69): 1. Хор. 2. Резеда («Хоть куст мой не пышен...»). 3. Репей («Репей я колючий...»). 4. Лилия («Я лилия, с вами...»). 5. Крапива («Я травка крапива...»). 6. Роза («Зовут меня люди царицей цветов...»). 7. Хор

Сюита «Воспоминание» (соч. 71): 1. Из дивных дней. 2. Над морем спал сосновый лес. 3. Друг с другом сосны обнялись. 4. Как тихо все. 5. И долго мы, склонивши взоры

Гречанинов А. (1864–1956)

Ангел смерти (Лермонтов); Веселись, о сердце-птичка; Весенняя оттепель; Вечер (Сологуб), Вечерний звон (Козлов); Воспоминание (А.Белый); Восточная песня (Городецкий); В письме, В полусне; В темной роще замолк соловей (Никитин); В царство розы и вина приди; Глупое сердце; Erisedium («Все то же небо...»); Иду в лесу; И снилось мне (Гейне); И снова будет все, что есть; Как ангел неба безмятежный; К дождю; Когда волнуется желтеющая нива; Колодники; Колыбельная; Кошмар; Край ты мой; К росам; Лада; Ладыя любви; Лесом иду я; Люди спят; Молитва; Молчание; Моя мать – злая кручина; На нивы желтые... (Толстой); На опушке; На распутье; Не знаю я (Тютчев); Ночные голоса; Ночь («Тихо... Все полночною мглою...»); Ночь («Твой голос для меня...»); Ночь и тишина; Объяснение в любви; О, если будешь ты, дитя, моей женой... (Гейне); О, если бы озером был я ночным; Октябрь; Она была твоя!.. (Апухтин); Острою секирой... (Толстой); Песня Гусяря; По вечерам, в часы печальных грез; Подснежник (Allegro); Посвящение (Гейне-Минаев); Птица Феникс, Птичка; Розовый отблеск заката; Святая ночь на небосклон взошла; Сентябрь; Сирена; Слезы; Слышу ли голос твой; Сначала страдал я жестоко...; С озера веет прохлада и нега; Ссора; Степью иду я унылой; С тобою мне побыть хотелось; Тишина; Узник; Угрюм и зол (Гейне); Улыбаясь мечтам; Что ты поникла зеленая ивушка; Чуть только я песню услышу

Триптих «У криницы» (сл. В. Иванова): 1. Под деревом кипарисным. 2. Криница. 3. Христос воскрес!

Две музыкальные картинки на сл. Брюсова (соч. 35): 1. Палочка – выручалочка. 2. Сборщик на колокол

Две песни «Осенние мотивы» (соч. 43): 1. Сентябрь (Галина). 2. Октябрь (N.N.)

Песни из Гафиза (перевод Фета и Соловьева) (соч. 46): 1. Не мани меня ты, шейх. 2. Дано тебе и мне. 3. Вопрос мудреный. 4. Языков так много. 5. О, если б озером был я ночным

Из вок. цикла «Снежинки» (соч. 47): Снежинки. Вербочки. Про теленочка (Городецкий). В лесу. Гномы. Ночь. Подснежник. Песенка Феи

Цикл «Цветы зла» (соч. 48): 1. Гимн. 2. Призыв. 3. Я люблю тебя. 4. Вечерний аккорд. 5. Смерть («Все в жизни неверно...») (Ковалевский)

Шотландские песни: 1. Только Джеми один мир стране вновь вернет. 2. Из Хэйланда любимый мой. 3. Наслаждался я мечтами. 4. Дай ручку, дорогая. 5. Ее журили и мать и отец. 6. Жила красавица одна. 7. О, если б ты могла со мной в стране далекой. 8. Точно летом расцветают розы алые цветы. 9. Робин Эдер. 10. Порывом ветра яростным. 11. Нет, то не милая моя. 12. Когда-то Девона, блестя, пробегала. 13. Ты вновь со мной. 14. Жалоба вдовы из Гейланда. 15. Девушка из Экклефешен. 16. Вот Вилли у котла стоит, 17. Далеко гляжу за вал крепостной. 18. Хлебец ячменный. 19. Меня жена проводит. 20. Гей ты, мельник пыльный

Две великорусские песни (соч. 91): 1. На горе, горе. 2. По утру ранешенько

Василенко С. (1872–1956)

Армянская серенада; Бал–Саят; Болотный попик («На весенней проталинке»); В склепе («Ты в гробнице распростерта...»); Гарольд Свендгольм. Девушка пела; Жницы; Из песен песней «Приходи»; Итальянская серенада; Когда ежевики багряные зрели; Когда ты велишь мне петь; Колыбельная песня; Лионель; Луговая; Морская царевна (Лермонтов); Небесный сад; Неугасимая лампада; Новолуние («Скорченный, скрюченный...»); Ночь; Они любили друг друга; Песнь любви; Песня; Песня Офелии («Он вчера нашептал мне много...»); Почему ты приходишь из прошлого; Свиданье; Слышу ли голос твой; Смерть малютки; Тар («Для тебя, мой лазоревый Тар...»); Сольвейг; Ты не думай...; Ты, раздолье мое; Я в этот мир пришел (Бальмонт); Я ласк твоих страшусь; Я простая девка на баштане

Две поэмы (для баса с орк.) (соч. 6): 1. Вир «Где ельник сумрачный стоит...». 2. Вдова «Уж не ты – ли знаком...»

Вок. цикл «Заклинания» (соч. 16): 1. Шампанское. 2. Средних веков. 3. Раскольничье. 4. Хлыстовское (хоровод). 5. Ты лети мой сон, лети

Маорийские песни (соч. 23): 1. Томление. 2. Тоска. 3. Песнь любви. 4. Всюду

Экзотическая сюита (для тен. с сопр.12-ти INSTR.) (соч. 29): 1. Полнолуние. 2. Обезьяны. 3. Газели. 4. Одиночество. 5. Заговор стрелы. 6. Свадебное шествие. 7. Песня слепого заклинателя змей. 8. Малайская серенада. 9. Яванская пляска «Гамеланг»

«Японские мелодии» на слова С.Василенко (соч. 49а): 1. Вечерняя песня. 2. Песня гейши. 3. Прощание. 4. Вишни в цвету. 5. ночной призрак. 6. Измена. 7. Вторая песня гейши. 8. Третья песня гейши

Две песни о Степане Разине: 1. Песня о соколе. 2. Песня о Степане Разине

Песни трубадуров XII-XIV веков [ред. С.Василенко]: 1. Любовная песнь Тибо, короля Наваррского. 2. Песня Франкского рыцаря и кастеляна де Куси. 3. Любовная

песня мастера Александра. 4. Любовная песня Вицлава, князя Рюгенского. 5. Любовная песенка Тибо, короля Наваррского

Сборник старо-итальянских песен любви XVII века: 1. Мысль одна меня тревожит. 2. Больно сердцу. 3. Как бабочка летает. 4. Ждать чего мне от вас

Рахманинов С. (1873–1943)

Апрель! Вешний праздничный день; Из Евангелия от Иоанна; Икалось ли тебе; Медлительно влекутся дни мои; Молитва; На холмах Грузии; Ночь; Ночь, проведенная без сна; Опять вострепелось ты, сердце; Песня разочарованного; Письмо К.С. Станиславскому от С.Рахманинова; Пронеслись мимолетные грезы; Смеркалось; Ты помнишь ли вечер; У врат обители святой; Увял цветок; Я верю, я любим; Я опять одинок; Я тебе ничего не скажу

Шесть романсов (соч. 4): 1. О нет, молю, не уходи!.. 2. Утро («Люблю тебя...»). 3. В молчаньи ночи тайной... 4. Не пой, красавица... 5. Уж ты, нива моя... 6. Давно ль, мой друг...

Шесть романсов (соч. 8): 1. Речная лилея. 2. Дитя! Как цветок, ты прекрасна... (Плещеев – из Гейне). 3. Дума (Плещеев – из Шевченко). 4. Полюбила я на печаль свою... (Плещеев – из Шевченко). 5. Сон (Плещеев – из Гейне). 6. Молитва (Плещеев – из Гете) [посв. М.Дейша–Сионицкой]. 1893.

Двенадцать романсов (соч. 14): 1. Я жду тебя. 2. Островок. 3. Давно в любви. 4. Я был у ней. 5. Эти летние ночи. 6. Тебя так любят все (Толстой). 7. Не верь, мне друг!.. (А.Толстой). 8. О, не грусти. 9. Она, как полдень хороша. 10. В моей душе. 11. Весенние воды (Тютчев). 12. Пора!

Двенадцать романсов (соч. 21): 1. Судьба (к пятой симф. Бетховена) (Апухтин) [посв. Ф.Шаляпину]. 2. Над свежей могилой (Надсон). 3. Сумерки (Гюйо). 4. Они отвечали (Гюго). 5. Сирень (Бекетова). 6. Отрывок из А. Мюссе (Апухтин). 7. Здесь хорошо (Галина). 8. На смерть чижики. 9. Мелодия (Надсон). 10. Пред иконой. 11. Я не пророк. 12. Как мне больно... (Галина)

Пятнадцать романсов (соч. 26): 1. Есть много звуков... (А.Толстой). 2. Все отнял у меня... (Тютчев). 3. Мы отдохнем (Чехов). 4. Два прощания (Кольцов). 5. Покинем, милая (Голенищев–Кутузов). 6. Христос воскрес (Мережковский). 7. К детям (Хомяков). 8. Пощады я молю!.. (Мережковский). 9. Я опять одинок (Бунин – из Шевченко). 10. У моего окна (Галина). 11. Фонтан (Тютчев). 12. Ночь печальна (Бунин). 13. Вчера мы встретились. 14. Кольцо (Кольцов). 15. Проходит все (Ратгауз). 1906.

Четырнадцать романсов (соч. 34; 1910-15.): 1. Муза (Пушкин). 2. В душе у каждого из нас... 3. Буря (Пушкин). 4. Ветер перелетный. 5. Арион (Пушкин) [посв. Л.Собинову]. 6. Воскрешение Лазаря. 7. Не может быть!.., (Майков) 8. Музыка (Полонский). 9. Ты знал его. 10. Сей день я помню. 11. Оброчник. 12. Какое счастье. 13. Диссонанс. 14. Вокализ

Шесть стихотворений посв. Н.П. Кошиц (соч. 38): 1. Ночью в саду у меня (Блок). 2. К ней (Белый). 3. Маргаритки (И.Северянин). 4. Крысолов (Брюсов). 5. Сон («В мире нет ничего...») (Сологуб). 6. Ау! (Бальмонт). 1916.

Два монолога из драмы А. Пушкина «Борис Годунов»: 1. Ты, отче патриарх. 2. Еще одно последнее сказанье

Глиэр Р. (1874–1956)

Безумный жрец; В порыве нежности сердечной; В порыве слез; В этом мире; Грезы; Грустные взоры склоняя; День погас; Дуют ветры; Если б счастье мое;

Жить, будем жить!..; И месяц белый; И плакала она; Если жизнь тебя обманет; Как звезды безмерно горят; Красавица рыбачка; Когда тебя клеймят; Когда я прозревал; Колыбельная песня; Кто, волны, вас остановил; Кузнецы («Мех гудит...»); Лада; Люби меня ясно; Меж подводных стеблей; Мы плыли с тобой; Надвигается сумрак; Над пучиной морской; На заре; Ночь и буря; Ночь идет; Осени дыханьем гонимы; Осенница («Строга осенняя любовь...»); От пламени страстей; Оттого моя арфа безмолвна...; Отчалила лодка; Под звучными волнами; Побледнели, увяли цветы...; Проснись, дитя!..; Разлука, Русалка; Свеча горит и меркнет; Слезы людские; Словно, как лебеди белые; Слышу я голос ласкающий; Так долго ждал; Там, где сетью белоснежной; Только лишь греза...; Тоска любви; Точно призрак; Три светлых царя; Ты мне была сестрой; Целую тебя; Я – Атлас злополучный!..; Я боюсь, что любовью; Я звал тебя; Я один; Я хочу веселья

Шесть романсов (соч. 12): 1. Если жизнь тебя обманет (Пушкин). 2. Звездочка кроткая. 3. Ты так наивна. 4. Придешь ли с новой весной. 5. Любовь цветет в страдании. 6. Чего хочу, чего? (Огарев)

Шесть романсов (соч. 14): 1. Ночь печальна (Бунин). 2. Мы с тобой разошлись навсегда. 3. На цветах дрожат слезинки (Ратгауз). 4. Как светла, как нарядна весна. 5. Как ночь темна (Ратгауз). 6. Поймут ли?

Восемь романсов (соч. 18): 1. Весна наступила. 2. Сумерки (Ратгауз). 3. Звезды ночью весенней. 4. Снова сон. 5. Темные тучи. 6. О, что со мной! 7. О, не вплетай цветов. 8. Берберская песня («Я любить до смерти клялся...»)

Пять романсов (сов. 23): 1. В дали безбрежной (Струве). 2. Я твой смех беспечный. 3. Опять, опять твой тихий лепет. 4. Листья шумели уныло. 5. Нет, не могу я заснуть

Семь романсов (соч. 27): 1. Твои глаза. 2. Под шум дождя. 3. Как тепло, как привольно весной. 4. Побледнели, увяли цветы. 5. В полусне. 6. Падают капли печальные (Ратгауз). 7. И ветра стон

Одиннадцать романсов (соч. 28): 1. Коль любить, так без рассудку. 2. Восточная песня («Твоей кожи загар...») (Минский). 3. О, если б грусть моя (Россвейн). 4. Как в бреду (Ратгауз). 5. Жить – будем жить (Галина). 6. Ты весенних обманов не жди. 7. Все мне грезится море (Бальмонт). 8. Засмеешься ли ты. 9. Я больше ее не люблю (Бальмонт). 10. Взор твой безмолвен. 11. Спит море предо мной (Скиталец)

Шесть романсов (соч. 36): 1. Сладко пел душа соловушка (Мерзляков). 2. Смерть. 3. Могла ль не верить я. 4. Вы сказались, бессонные ночи. 5. Она пела (Розенгейм). 6. Душа моя в плену (П.Я.)

Четыре романса (соч. 44): 1. Распустились белые цветы. 2. У моря. 3. Ручей. 4. Ночь серебристая

«Газелы о розе» (соч. 57): Всем Армения богата; Милый меж юнаков; Упоена и в неге тонет; Славит меч багряной славой; Вся над башней звездочета; Что – любовь?..; Страж последнего порога

Метнер Н. (1880–1951)

Ангел (Лермонтов); Бессонница (Тютчев); «Давно ль под волшебные звуки...» (Фет); В лесу; Заклинание; Зимний вечер; Зимняя ночь (Эйхендорф); Муза; На озере; Наш век; Ночной зефир; О чем ты воешь, ветер ночной?.. (Тютчев); Певец; Песнь ночи («Как океан объемлет шар земной...»); Песня; Прелюдия (Гете); Роза; Ручей; Священное место (Гете); Серенада «Надежда»; Слезы (Тютчев); Телега

жизни (Пушкин); У врат обители святой; Цветок засохший; Шелохнулась занавеска; Экспромт; «Моего тот безумства желает...»; Элегия («Люблю ваш сумрак неизвестный...»); Эпитафия; Я пережил свои желанья

Девять песен Гете (соч. 6): 1. Ночная песнь странника II. 2. Майская ночь. 3. Песенка эльфов. 4. Мимоходом. 5. Песня из «Клаудины» (“Дай мне ответ...”). 6. Чувствовать вечно (Из «Эрвина и Эльмиры»). 7. Взор склони, отец святой (Из «Эрвина и Эльмиры»). 8. Первая утрата. 9. Эпиталама

Три стихотворения Гейне (соч. 12): 1. Дай руку мне. 2. Сосна. 3. Горный голос

Двенадцать песен Гете (соч. 15): 1. Ночная песнь странника I. 2. Из «Вильгельма Мейстера». 3. Самообман, 4. Да, любит она (Из «Эрвина и Эльмиры»). 5. И танцы и игры (Из «Лилы»). 6. Перед судом (баллада). 7. Тишь на море. 8. Счастливое плавание. 9. Близость милого. 10. Неверный юноша (баллада). 11. Друг для друга. 12. Привет духа

Шесть стихотворений Гете (соч. 18): 1. Недоступная. 2. Обращенная. 3. Одиночество. 4. Mignon. 5. Фиалка. 6. Вечерняя песнь охотника

Три стихотворения Ницше (соч. 19): 1. Привет родине. 2. Старушка. 3. Тоска по отчизне

Восемь стихотворений А.Фета и Ф.Тютчева (соч. 24): 1. День и ночь. 2. Что ты клонишь над водами. 3. Душа за душой, волна за волной. 4. Сумерки. 5. Я потрясен, когда кругом. 6. Только встречу улыбку твою. 7. Шепот, робкое дыханье. 8. Я пришел к тебе с приветом

Семь стихотворений Фета, Брюсова и Тютчева (соч. 28): 1. Нежданный дождь. 2. Не могу я слышать этой птички. 3. Бабочка. 4. Тяжела, бесцветна и пуста надмогильная плита... 5. Весеннее успокоение. 6. Сижу задумчив и один. 7. Пошли господь свою отраду

Шесть стихотворений А.Пушкина (соч. 32): 1. Эхо. 2. Воспоминание. 3. Похоронная песня. 4. Я вас любил. 5. Могу ль забыть то сладкое мгновенье (Дельвиг). 6. Мечтателю

Шесть стихотворений А.Пушкина (соч. 36): 1. Ангел. 2. Цветок. 3. Лишь розы увядают. 4. Испанский романс. 5. Ночь. 6. Арион

Соната–вокализ на сл. В. Гете (соч. 41, № 1): Предисловие. Священное место. Соната-вокализ

Соната–вокализ (соч. 41, № 2): 1. Интродукция. 2. Пенье нимф. 3. Тайны. 4. Шествие граций. 5. Что говорит певец

Семь песен на стихотворения А.Пушкина (ор. 52): 1. Окно. 2. Ворон. 3. Элегия («Безумных лет угасшее веселье...»). 4. Приметы. 5. Испанский романс. 6. Серенада («Я здесь, Инезилья...»). 7. Узник

Восемь песен (соч. 61): Песня странника; Ночной привет; Что в имени тебе моем (Пушкин); Если жизнь тебя обманет...; Молитва; Полдень (Тютчев); О, вещая душа моя (Тютчев); Когда, что звали мы своим?

Мясковский Н. (1881–1950)

Семь стихотворений Е. Баратынского «Размышления» (соч.1): 1. Мой дар убог. 2. Чудный град. 3. Муза. 4. Бывало, отрок, звонким кликом. 5. Наяда. 6. Очарованье красоты в тебе. 7. Болящий дух врачует песнопенье

«Из юношеских лет». 12 романсов на сл. К. Бальмонта (соч. 2): 1. Колыбельная песня. 2. Где-то волны отзвучали. 3. Из-за дальних морей. 4.

Побледневшая ночь. 5. В полночь месяц. 6. У моря ночью. 7. Цветок. 8. Альбатрос. 9. Все мне грезится. 10. Смерть, убаюкай меня. 11. Сфинкс. 12. Бог не помнит (рукопись)

«На грани». 18 романсов на сл. 3. Гиппиус (соч. 4): 1. Пиявки. 2. Ничего. 3. В гостинице. 4. Серенада. 5. Пауки. 6. Надпись на камне. 7. Мгновенье. 8. Страны уныния. 9. Стук. 10. Тетрадь любви. 11. Христианин. 12. Другой христианин. 13. Луна и туман. 14. Пыль. 15. Цветы ночи. 16. Нескорбному учителю. 17. Кровь. 18. Предел

«Из 3.Гиппиус». Три пьесы для голоса (соч. 5): 1. Противоречие. 2. Однообразие. 3. Круги

Сюита в пяти частях «Мадригал» (соч. 7): 1. Прелюдия. 2. Романс. 3. Интерлюдия. 4. Романс («Очи твои голубые...»). 5. Постлюдия

Три романса на сл. В.Иванова (соч. 8а): 1. Гроза. 2. Долина – храм. 3. Пан и Психея

Шесть романсов «Предчувствия» на сл. 3.Гиппиус (соч. 16): 1. Дар. 2. Боль. 3. Так ли? 4. Заклинание. 5. Внезапно. 6. Петухи

Шесть романсов на сл. А.Блока (соч. 20): 1. Полный месяц встал над лугом. 2. Ужасный холод вечеров. 3. Милый друг. 4. Медлительной чредой нисходит день осенний. 5. Встану я в утро туманное... 6. В ночь молчаливую

Три наброска «На склоне дня» на сл. Ф.Тютчева (соч. 21): 1. Нам не дано предугадать. 2. Нет больше искр живых. 3. Как ни тяжел последний час

8 романсов «Венок поблекший» на сл. А.Дельвига (соч. 22): 1. К чему на памятном листке. 2. Что ты, пастушка, приуныла? 3. Любовь. 4. Близость любимой (из Гете). 5. Жаворонок. 6. Нет, я не ваш. 7. Как ни больно сердцу (песня). 8. Осенняя картина

Двенадцать романсов на сл. М.Лермонтова (соч. 40): 1. Казачья колыбельная. 2. Выхожу один я на дорогу. 3. Нет, не тебя так пылко я люблю. 4. К портрету («Как мальчик кудрявый, рева...»). 5. Солнце. 6. Они любили друг друга. 7. Как одинокая гробница (В альбом). 8. Ты идешь на поле битвы. 9. Она поет. 10. Не плачь, не плачь, мое дитя. 11. Любил и я в былые годы (Из альбома). 12. Прости – мы не встретимся боле. 1935-36.

Три наброска на сл. Ст.Щипачева и Л. Квитко (соч. 45): 1. Цветок. 2. Березка. 3. Разговор (Квитко)

10 романсов «Из лирики Степана Щипачева» (соч. 52): 1. Русский ветер. 2. У родника. 3. Мне кажется порой. 4. Подсолнух. 5. Приметы. 6. Тебе. 7. Легко, любимая с тобой. 8. Эльбрус и самолет. 9. Взглянув на карточку. 10. У моря

6 романсов на стихи и переводы из Р.Бернса в переводе Миры Мендельсон и на ст. М. Мендельсон «Тетрадь лирики» (соч. 72): 1. Забуду ли тебя? 2. Как парус, что мелькнет порою... 3. День безоблачный апреля. 4. Как часто ночью (Мендельсон). 5. Мое сердце в горах. 6. Мэри

Сборник романсов «За многие годы» (соч. 87): 1. Так и рвется душа (Кольцов). 2. Барельеф. 3. Из вод подымая головку (Толстой). 4. Я, потушив огонь. 5. Сумерки (Феррари). 6. Песня сборщиков (Брюсов). 7. В борьбе с тяжелой судьбой. 8. Все мысли, да мысли (Баратынский). 9. Я не скорблю. 10. Сонет. 11. Запевка. 12. Колхозная осень. 13. Колыбельная испанской матери. 14. Песня от всей души (Джамбул). 15. Ромену Роллану.

Стравинский И. (1882–1971)

Весна (монастырская) («Звоны, стоны, перезвоны...»); Вокализ; Где в лунном свете (из цикла «Добрая песенка»); Голубь; Душу сковали (из цикла «Мудрость»); Как грибы на войну собирались; Колыбельная; Надпись в беседке; Незабудочка–цветочек; Пастораль (Песенка без слов); Росянка («Землица яровая...»); Совенок и кошечка; Туча; Элегия

«Три песенки» (из воспоминаний юношеских годов): Сороченька; Ворона; Чичер–Ячер

Три стихотворения из японской лирики (рус. текст А.Брандта)

Три песни из У.Шекспира: Ты – музыка; На дне, где твой отец лежит; Когда с фиалкой голубой

Из цикла «Четыре русских песни»: Селезень (хороводная); Запевная; Подлюдная; Сектантская

Вок. сюита «Кошачьи колыбельные песни» (сл. народные): Спи, кот; Кот на печи; Бай, бай; У кота, кота

«Памяти Дилана Томаса» траурные каноны на сл. Д.Томаса: Не жди покоя; Не уходи же кротко

Цикл «Прибаутки» (сл. народные): Корнило; Наташка; Полковник; Старец и заяц

Сюита «Фавн и пастушка» (Пушкин) (соч. 2): 1.Пастушка. 2.Фавн. 3. Река

Шапорин Ю. (1887–1966)

Гарольд Свенгольм (баллада); Грустный вид и грустный час; Дифирамб; Душа моя – Элизиум теней; От жизни той, что бушевала здесь; По дороге во Вщиж; Последняя любовь; Поэзия; Прохладой ночь дохнула (испанский романс); Слуга – царице

Пять романсов на ст. А.Пушкина (соч.10): 1. Зачем крутится ветер в овраге. 2. Расставание. 3. Под небом голубым. 4. Заклинание. 5. Воспоминание. 1937.

Вок. цикл «Далекая юность» на ст. А. Блока (соч. 12): 1. Я помню вечер. 2. Дым от костра. 3. Я тишиною очарован. 4. Ветер принес издалека. 5. За горами, за лесами. 6. Медлительной чредой. 7. Твой южный голос томен. 8. Когда-то долгие печали. 9. Я вижу отблеск забытый мной. 10. Та жизнь прошла. 1939.

Из лирической тетради (соч. 18): Я помню день; Только встречу улыбку твою; Везде – над лесом и над пашней

«Элегии» (соч.19): Дробись, дробись, волна ночная...; Не улетай, не улетай...; Еще томлюсь тоской желаний; В моей тиши однообразной...; В тиши и мраке таинственной ночи; В мае; Среди миров, в мерцании светил; Приближается звук...

Десять романсов на ст. советских поэтов (соч. 21): 1. Осень зажгла над равниной. 2. Под вечер примолкла война. 3. Песня цыганки. 4. Весеннею дымкой покрылись поля. 5. Вокализ. 6. Не одна во поле дороженька (песня). 7. Ой туманы мои, растуманы. 8. Пастушок. 9. Осень зажгла над равниной... 10. Осенний праздник

Элегии и романсы на ст. русских поэтов (соч. 31): К морю; Нет, не тебя так пылко я люблю; Servus – reginae; Поэзия

«Память сердца» Восемь романсов на ст. Ф. Тютчева: 1. Я помню время золотое. 2. На возвратном пути. 3. Весенняя гроза. 4. О чем ты воешь, ветер ночной. 5. Сентябрь холодный бушевал. 6. Последняя любовь. 7. День вечереет, ночь близка. 8. Я встретил вас

Александров Ан. (1888–1982)

Альбомное стихотворение (Пушкин); Баллада о рыцаре бедном; Березка (Есенин); Весенняя песнь (Колокольчики); Весна; В золотую осень; Воспоминание

(Ходасевич); Вот бреду я... (Тютчев); Гостю (Державин); Догорела заря, Дрозд [The Blackbird] (Браун); Звезда полуночи; Здравствуй, юность!..; Из золотых ветвей; Из отблесков времени; Когда мои мечты...; Люблю тебя; Мать и сын; Мне вас не жаль...; Мертвые листья; Мечта; Ночь в небо зимнее свою возносит чашу...; Опавший лист...; Осень; Прости, не помни дней паденья...; Птичка; Река времени...; Роями поднялись...; Светоч; Своей любви перебирая даты; Сновидение; Сонет (из цикла «Освеженный сад»); Сонет Петрарки («Благословен день...»); Спаньолетта; Спокойный взор; Стихи в альбом; Теплом пахнуло над землею... (из цикла «Освеженный сад»); Ты со мной; Я знал ее...

Два стихотворения А.Пушкина (соч. 13): 1. Виноград. 2. В альбом

Три стихотворения В.Александрова. (соч. 14): 1. На горном склоне. 2. Зловещая птица. 3. На другое утро

Три стихотворения Е.Баратынского (соч. 15): 1. Молитва. 2. Чудный град. 3. Болящий дух врачует песнопенье

Из «Александрийских песен» Тетрадь I: 1. Вечерний сумрак. 2. Когда я тебя в первый раз встретил. 3. Ты, как у гадателя отрок 4. Разве не правда?

Из «Александрийских песен» Тетрадь II (соч. 20): 1. Как песня матери. 2. Что ж делать? 3. Солнце, солнце. 4. Ах, покидаю я Александрию

Из «Александрийских песен» Тетрадь III: 1. Когда мне говорят: «Александрия». 2. Когда утром выхожу из дома. 3. Весною листья меняет тополь. 4. Их было четверо. 5. Как люблю я

Три стихотворения (сл. А.Фета из Гафиза): 1. О, как подобен я. 2. О, если б озером был я ночным. 3. В царство розы и вина.

Сюита «Три кубка» на сл. Н.Тихонова (соч. 53): «За счастье всей страны родной...». «Ненависти полный». «За то, чтоб все края земли»

Цикл «Верность» на сл. С. Северцева (соч. 71): 1. Накануне разлуки. 2. Прощание. 3. В дни войны. 4. В победный день. 5. Верность

Цикл песен «Золотые ветви» на ст. А. Глобы: Осенняя любовь; Пахнут медом и лимоном; Золотая ночь (Триптих); Но когда мне станет трудно

Прокофьев С. (1891–1953)

Блюз («Ля» распев); Золотая Украина; Кари глазки; К родине (Мендельсон); Песни наших дней; Песня про бобра; Растет страна (Афиногенов); Сквозь снега и туманы; Солдатская походная

Два стихотворения (соч. 9): 1. Есть другие планеты (Бальмонт). 2. Отчалила лодка...

«Гадкий утенок». Сказка Г.Андерсена. (соч. 18)

Пять стихотворений (соч. 23): 1. Под крышей. 2. Серое платье (Гиппиус). 3. Доверься мне. 4. В моем саду. 5. Кудесник

Пять стихотворений А.Ахматовой (соч. 27): 1. Солнце комнату наполнило... 2. Настоящую нежность... 3. Память о солнце. 4. Здравствуй! 5. Сероглазый король

Пять песен без слов

Пять стихотворений К.Бальмонта (соч. 36): 1. Заклинание воды и огня. 2. Голос птиц. 3. Бабочка. 4. Помни меня! 5. Столбы

Три детских песни (соч. 68): 1. Болтунья. 2. Сладкая песенка. 3. Поросята

Три романса на сл. А.Пушкина (соч. 73): 1. Сосны. 2. Румяной зарею покрылся восток. 3. В твою светлицу

Семь песен (соч. 79): 1. Песня о родине. 2. Стахановка. 3. Над полярным морем. 4. Проводы. 5. Смело вперед. 6. Шел станицей казак. 7. Гей, по дороге

Шебалин В. (1902–1963)

Дума матери; Есть в осени первоначальной...; Песня моряка; Поцелуями прежде считал; Почетный караул; Поэзия

Пять отрывков из Сафо: 1. Я негу люблю... 2. У меня ли девчонка есть родная... 3. Срок настанет... 4. Вкруг пещеры нимф затаенной... 5. На дубы, налетев, буйный вихрь зашталал...

Двенадцать стихотворений А.Пушкина (соч. 23): 1. Адели. 2. Роза, 3. Элегия. 4. В крови горит огонь желанья... 5. Испанский романс. 6. Я, здесь, Инезилья... 7. Пора, мой друг, пора. 8. В альбом. 9. Соловей и роза. 10. Пью за здоровье Мери. 11. Зачем безвременную скуку... 12. Арион

Пять романсов на ст. Г.Гейне (соч. 25): 1. На дальнем горизонте 2. У моря. 3. Я объят холодной тьмой. 4. Сердце, сердце, ты страдало. 5. На севере угрюмом

Четыре романса на сл. А.Пушкина: 1. Казак. 2. По камушкам, по желтому песочку. 3. Песнь Земфиры. 4. Из Анакреона

Цикл «Семь песен на сл. А.Коваленкова» (соч. 40): 1. Песенка. 2. Ты обо мне в слезах не вспоминай. 3. Карась. 4. Окружена болотными цветами. 5. Турист. 6. Грустная нота. 7. Синий воздух солнцем позолочен

Шесть романсов на сл. М.Лермонтова (соч. 48): Из-под таинственной холодной полумаски; Горные вершины; Я жить хочу!.; Слышу ли голос твой; Когда печаль слезой невольной; Могила бойца

Восемь романсов «Родная земля» на сл. А.Твардовского (соч. 54): 1. Спасибо, моя родная земля. 2. Ветер. 3. Некогда мне над собой изнывать. 4. Снега потемнеют синие. 5. Собратьям по перу. 6. Не знаю, как бы я любил. 7. Моим критикам. 8. У Падуна

Три романса «На земле мордовской» на сл. А.Прокофьева (соч. 55): 1. Оставайтесь в памяти моей... 2. Расцвела черемуха лесная. 3. Белая метель

«Подорожник» Три стихотворения А. Ахматовой: Я спросила у кукушки...; Сразу стало тихо в доме; Я окошка не завесила

Из А.Блока: (с) Свирель запела...; Поздней осенью

Три стихотворения С.Есенина: Корова; Лисица; Песня о собаке

Мейтус Ю. (1903–1997)

Был я в недрах земли погребен; Девчурка стоит на панели; Желание; Забуду все – и боль и раны; Зеленый ветер, день безбрежный; Корсуньское поле; Ксения (баллада); Куковали кукушки; Нет, не тебя так пылко я люблю; Макферсон перед казнью; Новоселье; Ой весною рано; Палачу; Разошлись мы зимой холодной; Сон; Сосна; Ты забудешь; Хочешь, стану росой печали; Я видел в расцвете долины

Два романса на сл. П.Воронька: 1. К Отчизне. 2. Когда ты пал на поле боя

Два романса на сл. С.Капутикян: 1. Цветы слезой в палящий зной. 2. Как с гор струясь

Два стихотворения Р.Бернса: 1. Маленькая баллада. 2. Любовь

Два романса на сл. П.Бровки: 1. Скворец. 2. Водопад

Романсы и баллады на слова советских поэтов: Разлив; Песня мира; И я еще задуманью о том; Когда от жажды я изнемог; Придет любовь, огнем опалит; Под новым месяцем; Пучина

Романсы на ст. М.Джаиля (Из моабитской тетради): Песня девушки, Красная ромашка, Избранник, Счастье

Три романа на сл. В.Сосюри: Помню, помню, как пел соловей, О чем мечтаешь ты, дивчина, Рассыпает солнце щедрою рукою

Четыре стихотворения Дм.Кедрина: Кровь; Оказалось – я не так уж молод; Песня про солдата; Сердце матери

Шесть стихотворений Э.Межелайтиса: Земле; Весна; Волосы; Нити; Пляска; Яблоко

Кабалевский Д. (1904–1987)

Грустная нота; Морская песня; Наказ сыну (монолог); Нас нельзя победить (монолог); Серенада Дон–Кихота (из муз. к радиопостановке); Спроси у любви; Я не забыл

Два стихотворения А.Блока (соч. 4): 1. Я вышел... медленно сходили. 2. Свирель запела на мосту

Десять сонетов Шекспира (соч. 52): Тебе ль меня придется хоронить; Трудями изнурен, хочу уснуть; Люблю, но реже говорю об этом; Когда на суд безмолвных, тайных дум...; Бог Купидон дремал в тиши лесной, Не изменяйся, будь самим собой; Ты – музыка; Ты погрусти, когда умрет поэт; Уж если ты разлюбишь; Увы, мой стих не блещет новизной

Пять романсов на ст. Р.Гамзатова (соч. 76): Сердце, которое любит; То, что проходит; Как живете – можете?..; Спроси у любви; Вершина

Три восьмистишия Р.Гамзатова: 1. Где, горянка твои наряды? 2. У юноши из нашего аула. 3. Как много было юношей лихих...

Цикл «Время». Шесть романсов с вступлением и речитативами (сл. С.Маршака) (соч.100): Вступление. 1. Я тот же самый. 2. В поезде. 3. Время. 4. Рифмы. 5. Бессмертие. 6. Другьям

Восемь романсов на ст. О.Туманяна «Песни печального сердца»: 1. Печальное сердце. 2. Утес. 3. Я не знал. 4. Забытая любовь. 5. Светлая песня. 6. Летний день. 7. И лишь любовь. 8. Не проси меня петь

Вок. цикл «Семь веселых песен» (сл. С.Маршака): 1. Веселый король. 2. Кабы реки и озера. 3. Кораблик. 4. Сказка о старушке. 5. Гвоздь и подкова. 6. Поросята. 7. Ключ от королевства

Романс Бенволио «Когда в груди сомнения и муки...» из муз. к спектаклю «Ромео и Джульетта»

Левина З. (1906–1976)

Альбомное стихотворение; Ау! (Есенина); Бегать с тобой (вальс); Без вас хочу сказать вам много (Лермонтов); Безумных лет; Ветер гор моих; Возьми деревяшку; В поле есть могила; Вы куда, куда, ручьи?..; Горные вершины; Задушевная беседа; Замерзает пруд; Здравствуй, дерево; И в эту ночь; Из под таинственной холодной полумаски; Кап, кап...; Качайтесь, качайтесь, каштаны!..; Колдунья; Красивые глазки; Кто я?..; Лунной ночью; Малыш; Мой старый друг; Мосты; Моя отчизна; На озере; Ноги дождя; Оплачу тоску; Парус; Певец; Погасло солнце, тихо на лужке; По лесу леший кричит на сову; Приснилось мне; Родник; Святой остров; Сосна; Спой для меня; Усни; Элегия

Из вок. цикла на ст. С.Есенина: Заиграй, сыграй, тальяночка! О, верю, верю, счастье есть!; Черемуха душистая; За рекой горят огни; Ой, Купало!; Погасло солнце; Колдунья; Колокол дремавший разбудил поля

«Музыкальные картинки» (сл. Э.Мошковской): Стрелочник; Вот цветочек распустился; Там; Ну и пусть уходит поезд; Незабудка; Кто сказал, что было тихо?..; Мы к вам идем...; Пишет мама; Подъемный кран; Как там живет слон?..; Красивое солнышко; А вдруг это будет?..; Как это удивительно!..; Замерзает пруд...; Корова и теленок; Надо мной проходят дни...; Обыкновенная ворона; Кто-то взял у нас тепло...; Жило–было Повезло; Мосты

Десять миниатюр «Акварели» (сл. Э. Мошковской): 1. Митя. 2. Вы облака покушайте! 3. Сонный день. 4. Тонель. 5. Море. 6. Эй, дождик! 7. Утром на море легло стекло... 8. Туман. 9. Клены. 10. Пальма

Вок. цикл «Круглый год» (сл. С.Маршака): 1. Вступление. 2. Январь. 3. Февраль. 4. Март. 5. Апрель. 6. Май. 7. Июнь. 8. Июль. 9. Август. 10. Сентябрь. 11. Октябрь. 12. Ноябрь. 13. Декабрь. 14. Год прошел (заключение)

Шостакович Д. (1906–1975)

Были поцелуи (Е.Долматовский); Весна, весна...; В полях под снегом и дождем...; Дженни; Королевский поход; Макферсон перед казнью; Песня шута из муз. к трагедии Шекспира «Король Лир»; Сонет LXVI; Сыну

Две басни И.Крылова (соч. 4): 1. Стрекоза и муравей. 2. Осел и муравей

Шесть романсов на сл. японских поэтов (соч. 21): 1. Любовь. 2. Перед самоубийством. 3. Нескромный взгляд. 4. В первый и в последний раз. 5. Безнадёжная любовь. 6. Смерть

Четыре романса на сл. А.Пушкина (соч. 46): 1. Возрождение. 2. Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила... 3. Предчувствие. 4. Стансы

Вок. цикл: «Из еврейской народной поэзии» (соч. 79): Плач об умершем младенце; Заботливые мама и тетя; Колыбельная; Перед долгой разлукой; Предостережение; Брошенный отец; Песня о нужде; Зима; Хорошая жизнь; Песня девушки; Счастье

Два романса на сл. М.Лермонтова (соч. 84): 1. Баллада. 2. Утро на Кавказе

Четыре песни на сл. Е.Долматовского (соч. 86): 1. Родина слышит. 2. Выручи меня. 3. Любит – не любит. 4. Колыбельная

Четыре монолога на сл. А.Пушкина (соч. 91): 1. Отрывок. 2. Что в имени тебе моем? 3. Во глубине сибирских руд... 4. Прощание

Пять романсов на сл. Е.Долматовского: 1. День встречи. 2. День признаний. 3. День обид. 4. День радости. 5. День воспоминаний

Испанские песни (соч. 100): 1. Прощай Гренада. 2. Звездочки. 3. Первая встреча. 4. Ронда. 5. Черноокая. 6. Сон (Баркарола)

Шесть стихотворений М.Цветаевой. Сюита для контр. и фп: 1. Мои стихи. 2. Откуда такая нежность? 3. Диалог Гамлета с совестью. 4. Поэт и царь. 5. Нет, бил барабан... 6. Анне Ахматовой

Сюита для баса с ф-но: 1. Истина. 2. Утро. 3. Любовь. 4. Разлука. 5. Гнев. 6. Данте. 7. Изгнаннику. 8. Творчество. 9. Ночь (Диалог). 10. Смерть. 11. Бессмертие

Сатиры («Картинки прошлого») на сл. Саши Черного: 1. Критику. 2. Пробуждение весны. 3. Потомки. 4. Недоразумение. 5. Крейцера соната

Семь стихотворений А.Блока (Вок.- инстр. сюита для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано): 1. Песня Офелии. 2. Гамаюн, птица вещая. 3. Мы были вместе... 4. Город спит. 5. Буря. 6. Тайные знаки. 7. Музыка

Пять романсов. Слова из журнала «Крокодил»: 1. Собственноручное показание. 2. Трудноисполнимое желание. 3. Благоразумие. 4. Иринка и пастух. 5. Чрезмерный восторг

Четыре стихотворения капитана Лебяткина: 1. Любовь капитана Лебяткина. 2. Таракан. 3. Бал в пользу гувернанток. 4. Светлая личность

Кочуров Ю. (1908–1952)

Героическая ария с симф. орк.: Кинжал (баллада); Погребок; Родник; Сон

Песни на стихи Г.Гейне (соч. 4): 1. Перед портретом. 2. Опять на родине. 3. Весенняя песня. 4. В путь. 5. В лесу. 6. Последняя песня

Из цикла «Лирические стихотворения» на ст. А.Пушкина (соч. 6): На берегу, где дремлет лес священный; Красавица перед зеркалом; Счастлив, кто близ тебя, Мэри; Последние цветы; Играй, Адель; Таврида

Цикл из шести романсов (соч. 11): Тростник (Лермонтов); Как небеса, твой взор блистает; К Бухарову (гусарский романс); Недавно обольщен; Пуншевая песня; Нет, не тебя так пылко я люблю

Из сборника романсов: Верность (Гаямов); Любовь; Посвящение («В часы скупого вдохновенья...»)

Цикл «Родные пейзажи» на сл. Ф.Тютчева (соч. 19): 1. Первый лист. 2. Лето. 3. Осень. 4. Зима. 5. Весна

Два романса на сл. М.Рыльского (соч. 21): Вербя; После дождя

Долуханян А. (1910–1968)

Вей ветерок...; Веселый пир; Восточная песня; Горит черноморское солнце; И мы в то время будем жить; Моя родина; Напрасно, милый друг...; Первая любовь; Праздничные огни (вальс); Рязанские мадонны; Ты – сестра души...; Храни меня мой талисман...

Цикл «Песни любви» (сл. Г. Шеран): 1. Утро. 2. Ночная песня. 3. Песня странника. 4. Горы прошу. 5. Моя милая

«Песни Севера» (сл. А.Гаямова): 1. Возвращение. 2. У моря. 3. Шуточная. 4. Песня рыбака. 5. Плясовая

Из цикла «Пять песен Саят-Новы» (Рус. текст А.Гаямова): Каманча; Я к добру тебя увидал...; Жив я доколе; От меня скрыла слезы

Старинные армянские песни (Рус. текст А.Гаямова): Весна; Сон; Ласточка; Журавль; Армянские девушки

Два романса на сл. Л.Украинки: 1. Надежда. 2. Ревет, гудит погодушка

Цикл песен «Моя светлая Родина»: Ленинский век; Я себя не мыслю без России; Этот город – мой; Мелодия; С днем рождения

Салманов В. (1912–1978)

Балкон (Лорка); Березы; Горел напрасно я душой; Журавлиная песня; Колокола Кордовы; Нивы сжаты, рощи голы; Нищие; Осень; Спозаранок

Три романса на сл. А.Блока: Мы встретились с тобой; Перстень–страданье; Улица

Четыре романса на сл. А.Блока: Медленно в двери церковные; Медлительной чредой; Песня Офелии; Ночью вьюга снежная

Лирический цикл «Светлые минуты» на сл. А.Фета: Только что спрячется солнце; Я не знаю; Следить твои шаги; Призыв; Горел напрасно я душой; Все, как бывало...; Спи, мое дитя

Вок. цикл «Былые песни» на сл. Я.Купалы: Не шуми ты, осень; Над рекою весной; Брату

Вок. цикл «Очищение» на ст. Т.Ружевица: Провожая глазами; Как хорошо; Роза; Янтарная птица; Очищение

Вок. цикл «Песни об одиночестве» на ст. Г.Лорки: Суха земля; Лола; Селенье; Малагенья; Сонет; Прелюдия; Заря

Из вок. цикла на сл. Ф.Тютчева: Бессоница; Могила Наполеона

«Испания в сердце» (ст. П.Неруды и Г.Лорки): Обращение; Весенняя песня; In memoriam; Есть души, где скрыты...; Мадригал; Кавалер; Колокол; Бомбардировка; Колыбельная (Мерседес, мертвой); Проклятие

Четыре романса на ст. С.Есенина: Вот уж вечер; Черемуха; Кольцо милашки; Поет зима

Хренников Т. (1913–2007)

Березка (С.Есенин); Прощание

Романсы на сл. А.Пушкина: 1. Зимняя дорога. 2. Не пой, красавица. 3. Я здесь, Инезилья!

Песни из музыки к комедии «Много шуму из ничего» (сл. П.Антокольского): 1. Серенада Клавдио «Лишь только к роще вы подошли...». 2. Серенада Борахио. 3. Песня пьяных. 4. Серенада («Ночь листвою чуть колышет...»). 5. Как соловей о розе

Песни из музыки к пьесе «Дон Кихот» (сл. П.Антокольского): 1. Песенка Антонио «Ветер потух!...». 2. Серенада «Ах! Краса твоя, без спора...». 3. Песня гуляк. 4. Баллада «Мерлин, волшебник мудрый...». 5. Песня погонщиков мулов

Песни из музыки к пьесе «Давным – давно» (сл. А.Гладкова): 1. Песня Шуры. 2. Песенка Жермон. 3. Песенка Лепелетье «Жил-был Анри Четвертый...». 4. Колыбельная Светланы. 5. Давным-давно

Песни на сл. Р.Бернса (соч.11): 1. Застольная. 2. Лучший парень. 3. Что делать девчонке. 4. Ты меня оставил, Джеми. 5. В полях, под снегом и дождем

Свиридов Г. (1915–1997)

Белеет парус одинокий; В полях под снегом и дождем; На земле живут лишь раз... (Есенин); Осенью; Песня о Хулиане Гримау; Протяжная песня (Прокофьев); Сибирская песенка; Смерть Тодора; Смоленский рожок (из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин»); Страдания любви; Черный взор; Утренняя песенка (Виленский); Я много жил в гостиницах...

Две песни из пьесы Ф.Дюмануа и А.Деннери «Дон Сезар де Базан»: 1. Застольная (бр и хор ad lib.), 2. Маритана (бр и хор ad lib.)

«Страна отцов» Поэма на сл. А. Исаакяна: 1. Пролог. Страна отцов. 2. В дальний путь! . 3. Песнь о хлебе. 4. Был бы у меня баштан... 5. Долина Сално. 6. Черный орел. 7. Моей матери. 8. Дым отечества. 9. Бранный клич. 10. Сестре. 11. Эпилог. Моя Родина

«Деревянная Русь» Четыре песни на сл. С.Есенина: 1. Прощай, родная пуца... 2. Топи да болота... 3. Я странник убогий... 4. Не ищи меня ты в боге...

«Слободская лирика» Семь песен на сл. А.Прокофьева и М.Исаковского: 1. Свежий день... 2. Услышь меня... 3. Русская девчонка... 4. Гармоника играет... 5. Ой, снова я сердцем широким бедую... 6. Свадьба милой. 7. Мне не жаль, что друг женился...

Цикл «У меня отец – крестьянин» (сл. С. Есенина): 1. Сани. 2. Березка. 3. В сердце светит Русь. 4. Рекрута (т и бр). 5. Песня под тальянку. 6. Вечером (т и бр). 7. Есть одна хорошая песня у соловушки

Шесть романсов на слова А.Пушкина: 1. Роняет лес багряный свой убор... 2. Зимняя дорога. 3. К няне. 4. Зимний вечер. 5. Предчувствие. 6. Подъезжая под Ижоры

Восемь романсов на сл. М.Лермонтова: 1. Парус. 2. Они любили друг друга. 3. Как небеса, твой взор блистает... 4. Силуэт. 5. Соседка. 6. Горные вершины. 7. Портрет NN (Подражание Даргомыжскому). 8. Тучки небесные...

Песни на слова Р.Бернса: 1. Осень. 2. Возвращение солдата. 3. Джон Андерсон. 4. Робин. 5. Горский парень. 6. Финдлей. 7. Всю землю тьмой заволкло. 8. Прощай!.. 9. Честная бедность

Из Шекспира. Семь песен: 1. Людская неблагодарность. 2. Солдатский тост. Песенка Яго из трагедии «Отелло». 3. Песенка Яго о короле Стефане из трагедии «Отелло». 4. Зима. 5. Песня шута из комедии «Двенадцатая ночь». 6. Песня Дездемоны об иве из музыки к трагедии «Отелло». 7. Песня могильщика из трагедии «Гамлет»

Двадцать пять песен для баса: 1. Слеза. 2. Любовь. 3. Баллада о гибели комиссара (Прокофьев). 4. История про бублики и про бабу, не признающую республику [Две песни о Гражданской войне] (Маяковский). 5. В Нижнем Новгороде (Корнилов). 6. Рыбаки на Ладоге. 7. Лесная сторона. 8. Братья, люди! 9. Сибирь. 10. Солдатская шинель. 11. Легенда. 12. Камень. 13. Изгнанник. 14. В полях под снегом и дождем. 15. Не страшусь! (Л.Онерва–Блок). 16. Как яблочко, румян.... 17. Ворон к ворону летит... 18. Эти бедные селенья... 19. Юным. 20. Русская песня. 21. Видение, 22. Когда невзначай в воскресенье. 23. Петербургская песенка. 24. Голос из хора [Четыре песни на слова А.Блока № 21-24]. 25. Папиросники

«Петербургские песни» (сл. А.Блока): 1. Перстень–страданье (с и бр). 2. Как прощались, страстно клялись... 3. Вербочки. 4. На Пасху. 5. На чердаке. 6. В октябре. 7. Мы встретились с тобою в храме...

Две песни на слова А.Пушкина: 1. Песня Мери из трагедии «Пир во время чумы». 2. Старость

Десять песен на слова А.Блока: 1. Флюгер. 2. За горами, за лесами. 3. Утро в Москве. 4. Весна. 5. Под насыпью, во рву некошеном. 6. Ветер принес издалека. 7. Не мани меня ты, воля. 8. Невеста. 9. Царица и царевна

Поэма «Отчалившая Русь» на сл. С.Есенина: 1. Осень. 2. Я покинул родимый дом... 3.Отвори мне, страж заоблачный. 4. Серебристая дорога... 5. Отчалившая Русь. 6. Симоне, Петр... Где ты? Приди. 7. Где ты, где ты, отчий дом. 8. Там, за Млечными холмами. 9. Трубит, трубит погибельный рог! 10. По-осеннему... 11. О верю, верю, счастье есть! 12. О родина, счастливый и неисходный час!

Две песни из драмы В.Гюго «Рюи-Блаз»: 1. Серенада. 2. Мне горя мало!

Пейко Н. (1916–1995)

Данте Алигьери (Сонет Микельанджело); Зимний вечер; Мальчик с девочкой (Исаакян); Не верь, дитя; Простишь ли мне ревнивые мечты (Пушкин); Сумерки (Тютчев)

Вок. цикл «Сердце воина» на стихи сов. поэтов: Сожженный сад (Берендгоф); Мандолина (Сурков); Ночь в сентябре

Вок. цикл «Звуки ночи Гарлема» на ст. поэтов США: Брошен; Штиль на море; Ричард Кори; Мельница; Летняя ночь

Лирический цикл на ст. Г.Аполлинера: Мост Мирабо; Бродячие акробаты; Осень

Пять романсов на ст. А.Блока: В углу дивана; Хожу–брожу понурый; Зайчик; Ночь, улица, фонарь, аптека; Снег крутит, лихач кричит

Цикл «Осенние пейзажи» (ст. Н.Заболоцкого): 1. Под дождем. 2. Осеннее утро. 3. Последние канны

Три музыкальные картинки на ст. С.Есенина: 1. Ах, метель. 2. Снежная равнина. 3. Черемуха

Три стихотворения И.Никитина: 1. Дуб. 2. Тайное горе. 3. Утро

Шесть романсов «Четверостишья» на ст. Бо Цзюй-И: В дождь со стихами навещаю друга; Ранняя весна; Возвращение; В пути; Сижу перед чаркой вина; Флейта на реке

Восемь вокальных поэм на ст. Н.Заболоцкого: 1. Оттепель. 2. Журавли. 3. Слепой. 4. Птичий двор. 5. В тайге. 6. Где-то в поле. 7. Сентябрь. 8. Утро

Цикл «Оборванные строки» (1978) (на ст. китайских поэтов Средневековья)

Вок. цикл «Катины и размышления» на ст. Дж.Кедрина (1979): 1. Бабье лето. 2. Аленушка. 3. Мороз на стеклах. 4. Вечер жизни. 5. Русская зима

Вок. цикл «Пинежье» (1984): 1. Вступление. 2. В ожидании тепла (Сын – про отца). 3. В день победы (Рассказ госпитальной няни). 4. Отрыжка войны (Отголоски недавнего детства). 5. Глупее хлеба (Семейные тяготы). 6. Горе в вине топлю (Рассказ про кота). 7. Посевная (Из одного письма). 8. Заключение (Пинежские заповеди)

Три вокальные поэмы на ст. Т.Шевченко (в русских переводах) для среднего голоса и кам. оркестра (клавесин и струнные).1985.

Цикл «Свет василькового венка» на ст. В.Набокова: 1. Благодарю тебя, отчизна. 2. Кто меня позовет. 3. Вершина, 4. На закате. 5. От взгляда, лепета, улыбки. 6. Последняя любовь. 1987.

Кусс М. (1921–2009)

Березка; Блестит роса на берегах покатых; Братья; Весна; Весна; Весна уходит, но весна вернется; Возвращение; Воспоминание; В природе наметился спад (Ваншенкин); Все оливы, оливы; Грезы; Городок; Дождь; Дождь идет; Живая вода; Закружился темный снег; Земля поглотит все (Кулиев); Казак ехал степью; К морю; К сердцу; Мои песни; Накануне (Хикмет); Не грусти, что вечереет...; Не жди меня; Приснилось мне (Хикмет); Прощание с друзьями (Хикмет); Птичий двор; Сказочка; Снега потемнеют синие; Соловьи; Становись, наша юность, на лыжи (Демьянов); Тишина (Шефнер); Узница; Я верила ему от колыбели; Я все зову по имени (Прокофьев); Я погибну, но вместе со мной не умрут...

Поэма для баса «Огненные годы»: 1. Памяти друга. 2. За лучший строй!.. 3.1919 год. 4. Частушки красного новобранца. 5. Желанная песня

Пять романсов на слова советских поэтов: (б) 1. В твоей жизни (Цыбин). 2. Снега потемнеют синие (Твардовский). 3. Не верю в чудеса и в провидение (Гамзатов). 4. Осень (Гамзатов). 5. Вот иду я

Шесть романсов на сл. О.Шираз: 1. Мне все весна моя дала. 2. Оплачу тоску. 3. Родник. 4. Чтоб сердце не грустило по весне. 5. Так радостна ты, родина моя. 6. На какой земле в серебре поля. 1947.

Семь романсов на слова советских поэтов: Осень проберется между просек (Дудин); Так хорошо и просто (Корнилов); Засыпает молча ива (Корнилов); Усни, река, печаль и горе; Я уйду и ты уйдешь в свой час (Кулиев); Не позволяй душе лениться; Ниспровергают незаслуженно (Ваншенкин). 1967.

Вок. цикл для баса «Лирика русских поэтов»: Далеко за морем (Бунин); Зазимок (Бунин); Свирель запела на мосту; Не верь, не верь, поэту дева; Сижу задумчив и один (Тютчев); Заключение (Заболоцкий). 1984.

Вок. цикл «Лирика русских поэтов» для м-с: 1. Утихает светлый ветер. 2. Не рассуждай, не хлопочи!... 3. Играй, покуда над тобою... 4. Тихо в озере струится... 5. По вечерней заре 6. Там не светит солнце

Вок. цикл «Из поэзии Ф.Тютчева»: Тихой ночью; Пошли, Господь, свою отраду; Еще земли печален вид; Еще томлюсь; От жизни той; Так, в жизни есть мгновенья. 1998.

Цикл «Осенний вечер» на сл. Ф.Тютчева: Как тихо веет над долиной; Странник; Безумие; Осенний вечер; О вещая душа моя! 2003.

Цикл на сл. И.Бунина: Моя печаль теперь спокойна; Где ты угасшее светило? Еще утро не скоро, не скоро; Затрепетали звезды в небе. 2005.

Молчанов К. (1922–1982)

Аленушка; Доброта (Асадов); Мать ждала; Мой нелюбый; Мы молоды, пока нас любят (Ошанин); Сердце молчи; Сирень; Я дарю тебе ветку...

Цикл «Из испанской поэзии» на ст. Г.Лорки: Прогулка; Севильская песенка; Вторая прогулка; Танец; De profundis; Помни; Колокола Кордовы

Вок. цикл «Любовь»: На ладони моей лежит твое лицо; Белая, серебряная, голубая; Великан с голубыми глазами; Первый лед (Меланхолический вальс); Девчонка

Песни Хиросимы: Дайте воды!...; Холм; Ребенок, продающий орехи; Памятник

Три песни на ст. Н.Гильена: Венесуэльская песня; Маленькая пловдивская баллада; По дороге

Три романса на сл. С.Есенина: Край ты мой заброшенный; Тальяночка; Хороша была Танюша

Четыре романса на ст. Л.Хьюза: 1. Песня. 2. Бродяги. 3. Жизнь прекрасна. 4. «Черная Мария»

Цикл «Черная шкатулка»: Вступление; Крик; Кто ты?..; Доброе утро!..; Солнышко; Утро; Блюз о кофейной гуще; Женщины; Сигарета; Роман Марихуана; Некролог маленького Давида; Стена; Прошу прощения; Военный оркестр; Радио; Сны

Цикл «Полуночные стихи» на сл. А.Ахматовой

Назарова–Метнер Т. (1928)

Вива, нежность и мужество!..; Время; Грозовая туча; Дорога; Жаворонок; Зубастая щука; Картинка-шутка; Коль любить, так без рассудку!...; К страданиям чужим... ; Летний вечер; Меркнет зимний день; Пороша; После грозы; Пробуждение; Пройдет моя весна; Ручей; С добрым утром; Ты жертва жизненных тревог; Ты лети, лети снежок; Уральское лето; Чудесный дом

Пять романсов из «Японской тетради» (из японской нар. поэзии): До чего люблю я песни; Летний вечер; Ураган; Страда; Мальчик батрак

Детский вок. цикл «Ну-ка, ну-ка»: Усни, трава; Ну-ка, ну-ка; Зернышко; Баиньки («С куклой»); Мы по воду не ходили; Дождик-дождик, капелька

«Пять загадок» (сл. К.Чуковского): Великан; Неразлучные; Кто кого видит; Хожу–брожу не по лесам; Кто я?

Денисов Э. (1929–1996)

Дженни; Маленькая баллада; Осень (Бунин); Сумерки (Бунин); Флоре

Пять стихотворений Е.Баратынского: Разлука; Поцелуй; Сомнение; Верность; Прощание

Вок. цикл «На снежном костре» (сл. А.Блока): 1. Одиночество. 2. Элегия. 3. Ночь. 4. Снежный путь. 5. Мой жребий. 6. На снежном костре. 7. Смятение. 8. Предупреждение. 9. Снежные цветы. 10. Огоньки. 11. Ожидание. 12. Сумерки. 13. У ног твоих. 14. Второе крещение. 15. Условный знак. 16. Одинокый странник. 17. В пустыне. 18. Последняя встреча. 19. И я любил. 20. Протекли за годами года. 21. Перед закатом. 22. На кресте. 23. И опять снега. 24. Последний путь

Вок. цикл «Ноктюрны» на сл. Бо-Цзюй-И: Объяснение к стихам; На вечерней реке; Расстаемся на южном заливе; Ночью в лодке; Флейта на реке; Ночь холодной пицци; Песни и пляски

Вок. цикл «Страдания юности» на ст. Г.Гейне: Я в старом сказочном лесу; Пел соловей; Прощание; Разбитое сердце; Бродил я под сенью деревьев; Раненый рыцарь; Истина; Голубые гусары; Сердце ничего не просит; Неподвижные звезды

Вок. цикла «Твой облик милый» на ст. А.Пушкина: Желание; Ты и Вы; Твоя улыбка; Ночь; Обман души; Одиночество; Предчувствие; Все кончено; Я вас любил; Прощание. 1984.

Из цикла «Родная сторона» (А.Прокофьев): Месяц над рекой; Новоселье

«Свет и тени» на ст. В.Соловьева: Пробуждение; Свет и тени; Горный путь

Таривердиев М. (1931–1996)

Вместо письма; Знакомая песенка (Орлов); Золотые сумерки; Мой милый, что тебе я сделала (Цветаева); Окно; Попытка ревности (Цветаева); Я лицо свое стал забывать; Я ловил ощущение

Вок. цикл на сл. Л.Мартынова: Вечерело; Вода; Листья

Вок. цикл на ст. Б.Ахмадулиной: Старинный романс; Я думала, ты мне враг; Пятнадцать мальчиков

Пять романсов на ст. средневековых японских поэтов «Акварели»: 1. В путь. 2. Пути в столицу – как вы далеки! 3. Перед казнью. 4. В тумане утреннем. 5. Сон

Вок. цикл на ст. В.Маяковского (соч.7): 1. А Вы могли бы? 2. Кое-что про Петербург (Слезают слезы с крыши в трубы). 3. Тучкины штучки. 4. Послушайте, ведь если звезды зажигают. 5. Вместо письма

Цикл «Запомни этот мир» на сл. А.Вознесенского: Над пашней сумерки нередки; Ностальгия по настоящему; Благодарю; Запомни этот мир

Три песни из вок. цикла на ст. А.Вознесенского: Тишины!..; Роцца; Загляжусь ли на поезд

Три романса из вок. цикла на сл. С.Кирсонова: Твои рисунки; И за белой скатертью; Приезжай

Флярковский А. (1931)

Если спросят; Звезды свет молочный льют; Мы сидели с тобой у реки; Перелески, зелены да пажити; Ручей; Сашка («Москва, Москва») (Лермонтов); Стань таким; Что тебе нужно для счастья

Вок. цикл «Тебе, о Родина» на сл. С.Есенина: Погасло солнце; По селу; Ау; Нивы сжаты; Заметает пурга; Береза; Пороша; Слышишь, мчатся кони; Ночь.

Лирическая тетрадь «Если полюбишь» на сл. С.Щипачева: Ты к девушке торопишься; Свет звезды; Она, все значит, любит; Мне далеко до дому; Русский ветер; Если девушку полюбишь; Что листья падают; Пускай умру; Поверь. 1962.

Вок. цикл «О любви к тебе» на сл. С.Капутикяна (1979)

Вок. цикл «Мадригалы» на сл. П.Ронсара (1985)

Вок. цикл «Художник» на ст. В.Соколова (1995)

Вок. цикл «Верую» на ст. В.Лазарева (1996)

Вок. цикл «Всю неделю о любви» на ст. И.Иртеньева (бр: Воскресенье. В консерватории; Понедельник. Забытый вальс; Вторник. Любовь – тайна; Среда. Танго в стиле...; Четверг. Угасший костер; Пятница. Гриппозное; Суббота. Ничего мне так не надо; Финал. И воскресенье снова...

Николаев А. (1931)

Вок. цикл «Годы скитанья» на ст. А. Жигулина: Зеленые дали померкли; Из российской истории; Ты о чем звенишь, овес; Правда; Называлась улица; Качается мертвый орешник

Вок. цикл на ст. М.Цветаевой: 1. Веселись душа. 2. Проста моя осанка. 3. Глаза. 4. Мой день. 5. Полюбил богатый – бедную. 6. Вот опять окно. 7. Погоди, дружок!.. 8. Я счастлива. 9. Что же мне делать. 10. Наконец–то встретила. 11. Не отстать тебе. 12. Эпилог

Вок. цикл «Семь стихотворений Е.Баратынского»: 1. Добрый совет. 2. Поцелуй. 3. Чудный град. 4. Дорога жизни. 5. Уверение. 6. Приметы. 7. Мой дар убог. Послесловие

Девять песен на сл. А.Гидаша: 1. Утро весеннее. 2. Пропавшая рифма. 3. Бессонница. 4. Во сне 5. Страшная зима. 6. Вечер. 7. Праздники кончаются. 8. Спрашивал закаты. 9. Вернись скорей!

Вок. цикл на сл. А.Твардовского: 1. Некогда. 2. В краю, куда их вывезли гуртом. 3. Матери. 4. Перевозчик. 5. В живых меня как бы и нету. 6. Я знаю, никакой моей вины. 7. В дружбе есть святая проба. 8. Который год. 9. А ты самих послушай хлеборобов. 10. Я сам дознаюсь. 11. Жить бы мне век

Из вок. цикла на сл. Н.Заболоцкого: Городок, Оттепель; Одиссей и сирены; Старая сказка

Пять романсов на сл. Гарсиа Лорки: 1. Колокола. 2. Тебе я ни слова сказать не думал. 3. Прощанье. 4. Пляска. 5. Девушка и ветер

Вок. цикл «Три стихотворения Н.Тряпкина»: 1. Привяжу свою судьбу... 2. Разговор игрушечного мастера со своими изделиями «Ночью в мастерской». 3. А сколько их было за нашим столом!

Цикл «В дороге и дома» на сл. П.Вяземского: К друзьям, Простоволосая головка. Дорожная дума. Наш свет – театр. Давным – давно. Дорожная дума. Вечерняя звезда. Другам

Из вок. цикла на сл. М.Карема: Возвращение короля. Флейта в саду. В королевстве трэфовом. Птицы и цветы

Слонимский С. (1932)

Веют липы сладко... (Ахматова); Романс

Вок. сцена «Прощание с другом»

Десять стихотворений А.Ахматовой: 1. Смятение. 2. Любовь. 3. И когда друг друга проклинали. 4. Веют липы сладко. 5. Хрупкая снегурка. 6. Сжала руки под темной

вуалью. 7. Сердце к сердцу не приковано. 8. Песня последней встречи. 9. Канатная плясунья. 10. Отрывок

Шесть романсов на сл. А.Ахматовой: 1. О том, что сон мне пел. 2. Лучше б мне частушки задорно выкликать. 3. Я недаром печальной слыву. 4. Я с тобой не стану пить вино. 5. Твой белый дом и тихий сад оставлю. 6. Душный хмель

Вок. цикл «Лирические строфы» (сл. Е.Рейна): 1. Поздно вечером. 2. Песня любви. 3. Хоровод теней. 4. Полет. 5. Рассвет

Вок. цикл «Песни вольницы»: Жалоба девушки; Куманек; Зелено вино; Посею я, млада; Седлайте коней!; Белая лебедушка; Не шуми, мати зеленая дубравушка!

Вок. сюита «Весна пришла!» на сл. японских поэтов: 1. Весна пришла! 2. Признание. 3. Враг. 4. Ты далека. 5. В неверном мире. 6. Весна пришла!

Агафонников В. (1936)

Вок. цикл «Акварели» на ст. М.Карема: 1. Тедди. 2. Чучело. 3. Мой кот. 4. Утки. 5. Дедушка. 6. Кукла заболела. 7. Мой змей. 1965.

Вок. цикл «Акварели» на ст. И. Груздева: 1. Яблоня. 2. Уже кружат спиральки пыли. 3. Береза. 4. Клен спилили. 5. Ледышка. 6. Жаворонок. 1967.

Буцко Ю. (1938)

Шесть сцен из поэмы Александра Блока «Двенадцать»: Не слышно шума городского; Снег кружит, лихач кричит; Ох ты, горе-горькое; Как пошли наши ребята; Разыгралась что-то вьюга; И идут без имени святого

Гаврилин В. (1939–1999)

Вок. цикл «Русская тетрадь»: Над рекой стоит калина; 1-я Страдальная; 2-я Страдальная; Зима; Сею–вею; Дело было; Страдания; В прекраснейшем месяце мае.

Первая немецкая тетрадь: Осень; Гонец; Разговор в Падерборнской степи; Милый друг мой; Добряк; Ганс и Грета

Вторая немецкая тетрадь на ст. Г. Гейне: Ты действительно сердита?..; Трубят голубые гусары; Покуда я медлил; К твоей груди белоснежной; О, если ты станешь моей женой; Где девочка эта, боже; Мне снится сон, что я господь; Рокочут трубы оркестра; Я вас покинул в середине июля; Голос – ласковый, как прежде

Вок. цикл «Вечерок» («Листки старинного альбома») (сл. Гаврилина, Шульгиной, Гейне) для с., м-с и клавесина (ф-п): 1. Вечерок. 2. Однажды Маргарита сидела у окошка. 3. Лунным светом пьяны липы. 4. Чвики, чвики, чвики, чвики невеличка пела птичка. 5. Ах, мой милый Августин. 6. Ни да, – ни нет, – ни нет, – ни да. 7. А нежность по сердцу. 8. Во дни твоей любви. 9. До свиданья. 10. Вечерок.

Цикл «Времена года»: Зима; Весна; Лето; Осень. 1969.

Тищенко Б. (1939)

Детские песни

Вок. цикл «Грустные песни»: 1. Время. 2. Рождественский романс. 3. Свистеть. 4. Дядюшка Пол. 5. Колыбельная. 6. Тучка. 7. На постриженье немилой. 8. Олень

Три песни на стихи М.Цветаевой: Вот опять окно; Осыпались листья; Зеркало

Подгайц Е. (1940)

Когда я погружаюсь в сон; Отторгнутый цветок; Павлины

Вок. цикл на ст. Рильке: 1. Пантера. 2. Лебедь. 3. Газель. 4. Испанская танцовщица. 1978.

Мини-опера: «Нос»

Мини-цикл на ст И. Бунина: «Ритм и ночь» (м-с, виброфон и ф-но). 1980.

Вок. цикл «Песни одиночества» на ст. Чон-Чхоля. 1985.

Вок. цикл «Вещая печаль» на ст. О.Мандельштама в 6 частях: Сон; Сусальным золотом; Маятник; Невыразимая печаль; Скучный луч; Только детские книги. 1990.

Камерная кантата «Несмотря ни на что» на ст. Р.Чернавиной в 7 частях (м-с, саксафона и ф-но): 1. Несмотря. 2. Карусель. 3. Умная лошадь. 4. Монотонность. 5. Ворона. 6. Что в неподвижности цветка? 7. Пляшущая формула.

«Лирические сатиры» на ст. С.Черного: Два желания; Серенада; Ария; Колыбельная; У поэта умерла жена; Басня; Переутомление. 2005.

Кикта В. (1941)

За гранью темноты; Как тогда...; Кружись, кружись, веретено; О сестра милосердия!; Странная гостья; Чем измеряется времени бег

Вок. цикл «Плач по потерянному сердцу» на сл. Исикава Такубоку: Запела флейта... (Пролог); Мысли; Слезы сжали мне горло; Сверчок звенит в траве; Плача, я с богом спорил; Лунный свет и моя печаль; Во сне твой голос; Погребена под белыми снегами...

Вок. цикл на ст. А.Пушкина: Где наша роза; Адель; Юноша и дева; Мадригал М...ой; Лишь розы увядают; Буря; Пробуждение

Четыре романса на ст. Я.Контковской: Чем измеряется времени бег?..; Странная гостья; Кружись, кружись, веретено; О сестра милосердия!

«Воспоминание о Пушкине» на сл В.Лазарева

Вок. цикл «Пробуждение» на сл. А.Пушкина

Минков М. (1944)

Возьми барабан и не бойся!..; Монолог Электры

Вок. цикл «Плач гитары»: Гитара; Оставьте меня в этом поле; Балладилья о трех реках; Танец и смерть; Пейзаж; Кармен

Вок. цикл «Балаганчик» на ст. А.Блока: Балаганчик; Под масками; Поэт; Вербочки; Балаган

Шесть музыкальных картин «Песни обывателя» на сл. С.Черного: 1. Пасхальный перезвон. 2. Первая любовь. 3. На музыкальной репетиции. 4. До реакции (Пародия). 5. Молитва. 6. Опять

Журбин А. (1945)

Душа моя плывет; Последние цветы

Вок. цикл «Из немецкой народной поэмы»: 1. Спор между жизнью и смертью. 2. Лорелея. 3. Беглый монах. 4. Баллада о двух братьях. 5. Власть денег. 6. Баллада о голодном ребенке. 7. Надежда

Ларин А. (1954)

Ворона; Две кукушки; Идут белые снеги; Маме; Свидание; Там неба освещенный край; У ограды храма (с, скр. и фп.); Я желаю тебе добра

Вок. цикл на ст. О.Хаяма: 1. Ты с друзьями пируешь, Хайям, веселись! 2. Что годать, будет долог мой путь или нет? 3. Если скажут, что пропил я честь – так и есть! 4. Я румянцем сравниться с тюльпаном могу. 5. Веселись! В мире все быстротечно, мой друг. 6. Как полдневное небо, бездонна любовь. 7. По своей бы я воле сюда не пришел. 8. От вина только чаша осталась одна

Два монолога о волках (сл. М. Джалиля и В. Солодухина: [без назв.] «Слово похвальное Академии» (Текст Петра I и М.Ломоносова): (т, бр, б и симф. орк.)

Три романса на ст. С.Есенина: (б или бр) 1. Проплясал, проплакал дождь весенний. 2. Форма. 3. Снежная замять...

Цикл «Подблюдные песни» на ст. К. Рылеева и А. Бестужева: (б и фп.; или б и симф. орк.) 1. Слава Богу на небе, а свободе на сей земле! 2. Вдаль Фонтанки-реки. 3. Уж как на небе две радуги. 4. Три ножа

Цикл «Три рисунка на стекле» на сл. А.Антоновича:

Цикл «Три картины»: (с, жен. или детск. хор и орк. нар. INSTR.) 1. Журавли. 2. Песня Купавы. 3. За речными плёсами

Четыре романса на сл. В.Фирсова: 1. Во поле выйдешь. 2. Девичья песня. 3. Светлый полдень. 4. Что, березонька?

Десятников Л. (1955)

Старинный романс (К.Рыжов); Тайная страна (Р.Грейвз)

Вок. цикл «Любовь и жизнь поэта» на сл. Н.Олейникова и Д.Хармса

Пять стихотворений Ф.Тютчева

Две русские песни на стихи Р.М. Рильке

Три песни на стихи Джона Чиарди (пер. Р.Сефа)

ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА

(XVII–XIX вв.)

Западноевропейская музыка

Пёрселл Г. (1659–1695)

Ах, как сладок миг любви...; Ах, нет, не внемлешь; Безумно люблю; Взор твой печален стал; Вязанье; Гнев и любовь; Гром раздался; Да иль нет?...; Любовь без песни; Милый мой друг; Музыка; Набожная Селинда; Напрасно; Нет на земле горше бед...; О, веди меня; О, как счастлив тот; О, любви мольбы оставь; Остров счастья; От любовной напасти напрасно бегу; Песня; Сильвия; Стали надменны вы со мной...; Созвездие Пса; Тронь рукою струны лютни; Фавны, девы; Чудак любви годами ждет; Чу! земля, пробуждаясь, поет...; Я решительно против

Бах И.С. (1685–1750)

Когда ты со мной; О, блаженство ликования; Радостна смерть (духовная песня); Сердце молчит; Уходит день...

Из книги напевов Г.Шемелли: Весенняя песня; Восток горит зарею; В смерти покой; Не печалься; Ты - друг мой истинный

Десять песен: 1. Гимн ликования. 2. В час вечерний. 3. Нам день приносит свет зари. 4. Не печалься! 5. Восторг велик в моей груди. 6. Свет несет на землю радость. 7. Победа радость нам несет. 8. В смерти покой. 9. Жизнь хороша! 10. Душа моя поет

Из Нотной тетради Анны Магдалены Бах: Когда ты со мной; Мудрец лукавый

Арии из «Кофейной кантаты»: Лизетты “Кофе ни с чем не сравню я!..”; “В путь, отец...” (с); Стародума “*Nat man nicht seinen Kindern*”, “*Madcyen, die von harten Sinnen*” (б)

Ария из «Крестьянской кантаты» (№ 121) (с)

Арии из «Магнификата»: “*Et exultavit...*” (с); “*Quia respexit...*” (с); “*Quia fecit mihi magna*” (б); “*Deposuit, deposuit potentes...*” (т); “*Esurientes implevit bonis...*” (м-с)

Арии из «Страстей по Иоанну»: “Von den Stricken meiner Sunden” (м-с); “Ich folge dir gleichfalls...” (с); “Ach, mein Sinn, wo noillt du endlich him...” (т); “Betrachte, meine Sell” (б); “Erwage, wie sein blutgefärbter Rucken...” (т); “Es ist vollbracht..” (м-с); “Mein Herz, in dem die ganze..” (т); “Zerflieбе, mein Herze...”

Арии из «Страстей по Матфею»: “Bus und Reu” (м-с); “Blute nur, du liebes Herz”; “Gerne will ich mich beguemem” (б); “Geduld!” (т); “Erbarne dich, mein Gott”; “Gebt mir meinen Jesum wieder” (б); “Aus Liebe will mein Heiland sterben”; “Konnen Tranen meiner Wangen” (м-с); “Komm, subes Kreuz” (б); “Mache dich, mein Herze, rein”

Арии из кантаты «Умиротворенный Эол»: Паллады “О мой милый друг Зефир”; Эола “Пора! На море ветер стал играть...”; Эола “На отдых, на отдых...”

Арии из кантаты «Состязание Феба и Пана»: Момуса “Поэт, поэт”; Феба: “В жажде ласки...”; Пана “Работа и песня...”; Тмолуса “Феб, великий наш певец...”; Мидаса “Пан, наш мастер, наш поэт!..”; Меркурия “Тот, кто миру бога...”

Гендель Г.Ф. (1685–1759)

Арии: «Amen»; «Amen, alleluja»; «Chi sprezzando il Sonno bene» (“Кто весь век над добром глумится”); «Dignare» из «Te Deum»; «Doch Gott, der hort des Dulders Ruf...»; «Care Selve» (“Тени леса”); «Salve, Regina»

Арии из кантат: «Da sete ardente afflitto»; «Dolce mio ben» (“Благо скорби”; “Будет сердце томиться”); “Поверь, мой друг”); «E partirai, mia vita»; «Lungi dal mio bel Nume» (“Кораблик в бурном море”; “Стражду, гибну”); «Pastorella, vaga, bella» (“Ах, пастушка”; “Вас, только вас, глаза любимой”); «Siete rose rugiadose»

Арии из ораторий: «Александр Фист»; «Ацис и Галатейя»; «Валтасар»; «Геракл»; «Израиль в Египте»; «Иисус Навин»; «Иуда Маккавей»; «Мессия»; «Могущество музыки»; «О радости, печали и мудрости»; «Самсон»; «Саул»; «Триумф времени и разочарования»

Гайдн Й. (1732–1809)

Английская матросская песня; Бодрость; Будь, краса моя, смелей...; Верность; Воспоминание; Даже девушке надменной; Довольство судьбой (Глейм); Жизнь наша - сон; Как жутко бродить; К дружбе; К Тирсису; Маленький дом; Матросская песня; Минна; Морская царевна; Мы всегда в любви своей...; Озеро Деи; О, нежный звук; О, сладкий звук; От всех любовь тая... (из У.Шекспира); Отчаяние; Очень обыкновенная история; Первый поцелуй; Песня пастушки; Песня русалок; Покинутая; Похвала лени; Прощальная песня; Разделенная любовь; Розочка; Светлый взор; Сельские радости; Серенада; Симпатия; Таила страсть она; Утешение несчастной любви

Моцарт В.А. (1756–1791)

Величья блеск смутить не может...; Вечер; Вечернее настроение; Вечерние думы (И.Камп); Волшебник; Вы, птички, каждый год...; Дамет; Довольство жизнью; Достойный путь; Жил-был мальчик; Как-то раз, одинокий, печальный; Когда Луиза сжигала письма своего возлюбленного (Г.Баумберг); К радости; К Хлое (И.Якоби); Маленькая пряжа; Моя цитра; Немая грусть (И.Гермес); Обманутый мир (Вайсе); О, цитра ты моя; Песнь о свободе; Песнь расставания; Письмо; Покой, словно прежде, мне сердце наполнил; Предостережение; Приход весны; Прощальная песня (К.Шмидт); Прощание с весной; Птички; Пускай мрачен я, мой друг; Путь мой тяжел; Розы этих щечек милых; Сновидение; Союз нерасторжимый; Старуха; Тайна; Тайная любовь (И.Гюнтер); Тоска по весне; Умиротворение; Фиалка

Бетховен Л.ван (1770–1827)

Аделаида; Блаженство боли; Вечерняя песня под звездным небом; В могиле мрачной; Влюбленный; Волшебный цветок; Воспоминание; Время мчится, вечность ждет; Гремят барабаны (из музыки к трагедии «Эгмонт»); Дух бардов; Жалоба; Жертвенная песня; Измена; Ирландская застольная; К надежде; Кровь ирландца; Круг цветочный; Люблю тебя; Майская ночь; Майская песнь; Милый цвет; Нетерпенье влюбленного; Новая любовь, новая жизнь; Огненный цвет; О смерти; Перепел; Песнь издалека; Песнь о покое; Песня; Песня Мефистофеля о блохе; Песня Миньоны; Прощание Молли; Под камнем могильным; Покой; Походная песня; Поцелуй; Предосторожность Гретель; Прощание воина; Прощание Молли; Радость и горе (песня Клерхен из муз. к трагедии И.Гете «Эгмонт»); Радость страдания; Разлученный с подругой; Сладость скорби; Смерть; Стремление; Студенческая застольная; Счастье дружбы; Сурок; Тайна; Томление; Тоска разлуки; Уходящая юность; Хвала природе; Человек слова; Чудный цвет; Sanctus et benedictus

Шотландские песни: 1. Милее всех был Джемми. 2. Краса родимого села. 3. Верный Джонни. 4. Еще раз будят слезы

Цикл песен «К далекой возлюбленной» (1816): 1. На холме стою, мечтая. 2. Там, где волен, могуч. 3. Вы спешите, тучек стаи. 4. Эти тучки там высоко. 5. В объятьях весенних ликует земля. 6. Для тебя, моей любимой

Западноевропейская романтическая музыка

Россини Дж. (1792–1868)

Венецианские гонки (три канцонетты); В изгнании; Жалоба арагонца; Капризный ребенок; Клянусь любить всегда; О, как скорбно; Старинная ариетта; Флорентийская цветочница; Элегия на одной ноте

Восемь ариетт: 1. Обещание. 2. Упрек. 3. Отъезд. 4. Пиршество. 5. Приглашение. 6. Альпийская пастушка. 7. Прогулка в гондоле. 8. Неаполитанская тарантелла

Доницетти Г. (1797–1848)

Измена; Клянусь любить всегда; Люблю тебя крепко; Любовь и смерть; Моя любовь; Несчастливая любовь; Полночь; Ты забыла, о Ирена; Ave Maria

Из цикла «Летние ночи в Позилиппе»: Баркарола; Крестоносец; Пред рассветом

Вок. цикл «Воспоминания о Вене» (сл. К.Гуайта): Цыганка; Не любишь ты!...; Час свиданья; Вздох; Мертва ты!

Беллини В. (1801–1835)

Ангел покоя; Ветерок – дружок залетный; Грезы юности; Дай мне снова радость; Если имя мое знать хотите...; Лунным светом серебрится...; Мой кумир, моя богиня...; Не светится окно, что мне сияло; Разлука; Роза, твой удел завиден...; Ты, что сердца трепетанье...; Уж если невозможно; Я рождена для скорби; Per pietà

Лист Ф. (1811–1886)

Альпийский охотник; Безмолвен будь; Бог венгров; В волнах прекрасных Рейна; В любви все дивных чар полно; В мучительно блаженный час; Вновь хочу я нашей встречи; В реке цветок лилеи...; В счастье и в горе; Всюду тишина и покой; Вы мне дайте сном забыться; Высокая любовь; Где милый?...; Где он?...; Горы все объемлет покой; Дитя, будь я царем...; Дневные звуки замолкают; Долго в муках я томился; Должно быть, дивно чувство то; Дочь рыбака; Жил был король в Фуле дальней; Златокудрый мальчик мой; Звоны Мерлинга; И молви так...; Как в воздухе гулок; Как дух Лауры...; Как жизнь нам спасти...; Как птичек звонок хор; Как утро, ты

прекрасна; Канцона; Когда я сплю; Колокола Марлинга; Коль вижу пышный луг; К Элитам; Лейся, лейся, взор лазурный; Лоно предков; Лорелея; Любви загадка; Люби, люби, пока дано любить...; Люблю тебя; Мальчик-рыбак; Мертвый соловей; Милый птенчик мой; Миньона; Могила и роза; Могущество музыки; Молитва; Над Рейном; На заводи прозрачной; Напев мой, лети...; Нонненверт; О, бедный птенчик соловей; О, где он?...; О, море в час ночной...; О, если есть пышный луг; Отравой полны все песни; Пастух; Песнь Миньоны («Ты знаешь край...»); Покинута; Приди, о приди ко мне; Прощай!...; Радость и горе; Рыбак; Серенада; Скажи рыбачка; Смертельной полны отравой; Снова рядом быть с тобою...; Среди воды лазурной...; Средь радостей; Старый бродяга; Счастливый; Тайна любви; Тебя люблю; Тот, кто свой хлеб в слезах не ел...; Три цыгана; Ты; Ты, как цветок, прекрасна; Ты луч возьми у солнца; Усопшим Веймара; Хотел тебе венок сплести я...; Цветок и запах; Юношеское счастье

«Майский букет» (сл. В. Мюллера): 1. Фиалка. 2. Первоцвет

Три сонета Петрарки: Сонет 1 «Нет мне покоя...»; Сонет 2 «Незабвенны тот день, тот час, мгновенье...»; Сонет 3 «Она явилась, как светлое виденье»

Шопен Ф. (1810–1849)

Весна (С.Витвицкий); Вестница; Воин; Где кому любо; Грусть; Гулянка; Две смерти (Залеский); Думка («Небо закрыто серою мглою...»); Желание (Витвицкий); Жених; Колечко; Меланхолия; Мелодия; Мой любимый; Моя баловница (Мицкевич); Нареченный; Нет мне отрады; Перстень; Песнь скорби; Печальная река (Витвицкий); Печальные волны; Пригожий парень (Залеский); Прочь с глаз навеки; Чары; Что любит молодая девушка

Кьерульф Х. (1815–1868)

Веневиль (Б.Бьернсон); В лесу; Где странствует – не знаю (К.); Желание; Знаешь ли путь?...; Когда-то; Манящие звуки; Мать у колыбели (Ф.Францен); Меня спросила ты, дитя; Мечты; Мое сокровище (К.Винтер); Навсегда ли я твой?...; На озере; На утесах (К.Янсон); Песня Ингрид; Песня проводника; Песня Сюнневе [по повести «Сюнневе Сульбаккен»] (Бьернсон); Проповедь любви; Птичка, спешишь куда?...; С добрым утром; Серенада; Соловей; Сторожевой выстрел; Страданье в разлуке; Так одинок в ночи...; Твой голос, дорогая...; Томленье, Ты опять одинок (Из «Саги о викингах»); У озера; У темного моря; Хотел бы ты мне другом стать?

Монюшко С. (1819–1872)

Бал на льду; Вечер; Вечерний звон; Воевода (Украинская баллада); Вилия; Знаешь ты край (Подражание Гете); Золотая рыбка; Зося; Колосок; К перелетной птичке; Краковячек; Ласточка; Мазурка; Миньона; Очарованная; Песня бобыля; Пирушка; Пряха; Разговор; Рута («Девушка красавица руту заседала...»); Сельский лирник; Сердце; Скорбь девицы (элегия); Слеза; Триолет; Черный крестик; Элегия десятая; Элегия шестая

Сметана Б. (1824–1904)

Весна (Ф.Рюккерт); Призыв (Й.Якоби); Трон из стихов тебе создам

Вечерние песни: 1. Кто струн золотых познает лад... 2. О, не кидайте камнями! 3. Казалось мне. 4. Станем веселым кругом. 5. Песнями трон тебе создам.

Дворжак А. (1841–1904)

Вок. цикл «Песни любви» (сл. Г. Пфлегер–Моравского): 1. Нам никогда не сужден. 2. О, как пустынно в сердце том. 3. Близ дома часто я брожу. 4. Я так

любовно, так давно. 5. Нивы и рощи полны покоя. 6. В лесу, у вод потока. 7. От дивных чар твоих очей. 8. О, светлый друг души моей

Вок. цикл «Библейские песни» (ор.99)

Цыганские мелодии на сл. А.Гейдука (1880): 1. Любовь воспеть хотел бы я. 2. Звонкий треугольник. 3. Лес зачарован. 4. Помню, мать, бывало. 5. Заиграйте, скрипки. 6. Вольный цыган. 7. В небе ясный сокол

Шесть песен на тексты краледворской рукописи: 1. Кукушка. 2. Одинокая. 3. Жаворонок. 4. Розан. 5. Цветы. 6. По ягоды

Григ Э. (1843–1907)

Арфа; Баркарола; Березка; Благодарность; В альбом; В вечерний час; В дивных розах; Весна, В лесу; Время роз; В челне; Вы, песни, к весне летите; Горе матери; За добрый совет; Заход солнца; Игра жизни; Избушка; Колыбельная («Отдыхай в объятьях сна...»); Колыбельная Сольвейг; К Родине; Лебедь; Лесная песня; Лесные странствия; Летний вечер; Любовь; Маргарита; Монте Пинчио; Моя цель; Надежда; Нежна, бела, как первый снег; Одалиска поет; Осенью; Осенняя буря; Отплытие; Охотник; Первая встреча; Первое свидание; Песня в горах; Песня охотника; Песня Сольвейг; По дороге на Родину; По склонам гор суровых; Последняя песнь поэта; Поэзия; Прелестное видение; Принцесса; Прощание; Разлука; Розочка; Розы; Рыбачья песня; Свидание; С водяной лилией; С добрым утром!..; Свет любви души моей; Сердце поэта; Серенада Пера Гюнта (Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»); Сирота; Слезы; Слышу ли снова песню; Соловей; Сон; С примулой; Старая песня (Г.Гейне); Стихи в альбом; С тоской глядел я долго; Тайная любовь; Твой образ я люблю; Тогда зови; Тщеславная; Ты, как цветущий май; У моря; У ручья; Утренняя роса; Цветы говорят; Что мне сказать; Эрос; Я знаю, час пробьет...

Цикл «Девушка с гор» на сл. А. Гарборга: Обольщение; Девушка с гор; Среди черники; Свидание; Любовь; Пляска козлят; Злосчастный день; У горного потока

Из вок. цикла «Мелодии сердца» на сл. Х. Андерсена: Люблю тебя!..; Сердце поэта

Из «Элегического цикла» на сл. Й.Паульсена: Когда я умру; Почему взор твой ясный; С тех пор, как ты в могиле

Из вок. цикл «Норвегия» на сл. Й.Паульсена: Путник; Вдали от родины

Из вок. цикла «Шесть стихотворений Х.Драхмана»: Бродяга; О, волна, всколыхни челнок; Тает вечер над водой; Рождественский снег; Весенний дождь

Вок. цикл: «Мелодии на стихи А.Винье»: Раненый; У реки; Старая мать

Западноевропейская романтическая музыка (австро–немецкая)

Вебер К. (1786–1826)

Вольные певцы; Время; Жалоба; Колыбельная; Любовная песня; Мои краски; Песня из муз. к пьесе «Прециоза»; Песня эльфов; Пленный певец; Простодушие; Сонет; Ты со мной, хоть не со мною; Чары; Тщетные вопросы; Я жду тебя!

Шуберт Ф. (1797–1828)

Ave, Maria!..; Аделаида; Алинда; Баллада о Фульском короле; Баркарола («Словно как лебедь..»); Бесконечному; Благодарность ручью; Блаженный мир; Блаженство; Бланка; Близость милого; Боги любви; Весеннее упование; Весной;

Весной у ручья; Вечер; Вечерняя песня охотника; Вечерняя серенада; В лесу; Вознице Кроносу; Воспоминание; В путь; Всемогущество; В страну покоя; В упоении; Ганимед; Гирлянда роз (Клопшток); Глубокая скорбь; Голос любви; Границы человечества; Гребец; Гретхен за прялкой; Грусть; Девушка; Девушка и смерть; Дельфин; Дикая роза; Жалоба луне; Жалоба пастуха; Жалобная песня пастушки; Желание кладокопателя; Жемчужина; Застольная песня из трагедии «Антоний и Клеопатра»; Звезды; Земля; Зулейка (I); Зулейка (II); Карлик; К далекой; К заходящему солнцу; К лире; К лесу; К луне; К лютне; К месяцу; К моему клавиру; К моему сердцу; К музыке; Колыбельная песня; Король в Фуле; Крестовый поход; К розе; Крысолов; К Сильвии; К смерти; К соловью; Кто купит богов любви?..; Ландскнехт Валленштейна во время пирушки; Лебединая песня; Лесной царь; Летняя ночь; Литания к торжественному дню всех усопших; Лунная ночь; Любовник во всех обличьях; Любовь; Любовью я обманут; Любящая пишет; Майская ночь; Мемнон; Меня не любишь ты; Молодая монахиня; Морская тишь; На берегу; На Буке; На вечерней заре; На гигантской вершине; На Дунае; На мельнице; На озере; Напев рыбака; Неистовая любовь; Нетерпение; Ночная песнь; Ночная песнь Берты; Ночная песнь странника; Ночь и сны; Одинокий; Она была здесь; Она моя; Орфей (Якоби); Отражение; Паломничество; Пастух на скале; Первая утрата; Песнь любви; Песнь Маргариты; Песнь старца; Песня; Песня рыбки; Плененные певцы; Погребальный колокольчик; Полнота любви; Портрет; Порыв вдаль; Похвала слезам; Привет; Привет духа; При вечернем закате; Приют; Прометей; Прости; Птица; Пряжа; Рассерженный бард; Роза; Рыбак; Свершение; Свидание и разлука; Седины; Сила глаз; Скиталец; Сколия; Сладость скорби; Смелый пловец; Смерть и девушка; Смех и слезы; Скиталец; Созвездия; Странник луне; Сын муз; Тайное; Тоска; Тоска по родине; Ты мой покой; Ты меня не любишь; Узы из роз; У могилы Ансельмо; Утешение в слезах; Утренняя серенада; Форель; Цветочное письмо; Через Вильдеман; Шарманщик; Швейцарская песня; Эдона; Ювелирный подмастерье; Юноша и смерть; Юноша у родника; Язык любви

Песни на ст. из романа «Ученические годы Вильгельма Мейстера»: К Миньоне; Томление; Миньона

Песни Арфиста (соч. 12): 1. Кто в одиночество идет... II. Кто горечь злой нужды вкусил... III. Тихо к двери проскользну я...

Цикл «Прекрасная мельничиха» (сл. В. Мюллера) (соч. 25): 1. В путь. 2. Куда?.. 3. Стой!.. 4. Благодарность ручью. 5. Праздничный вечер. 6. Любопытство. 7. Нетерпение, 8. Утренний привет. 9. Цветы мельника. 10. Дождь слез. 11. Моя!.. 12. Пауза. 13. Зеленая лента на лютне. 14. Охотник. 15. Ревность и гордость. 16. Любимый цвет. 17. Злой цвет. 18. Засохшие цветы. 19. Мельник и ручей. 20. Колыбельная песня ручья

Песни из «Вильгельма Мейстера» (соч. 62): I. Миньона и арфист. II. Песня Миньоны («Нет, я молчанья не нарушу...»). III. Песня Миньоны («Меня оставьте в платье белом...»). IV. Песня Миньоны («Тот, кто страдал, поймет...»)

Цикл песен «Зимний путь» (сл. В. Мюллера) (соч. 89): Первая часть: 1. Спокойно спи. 2. Флюгер. 3. Застывшие слезы. 4. Оцепенение. 5. Липа. 6. Водный поток. 7. У ручья. 8. Воспоминание. 9. Блуждающий огонек. 10. Отдых. 11. Весенний сон. 12. Одиночество. Вторая часть: 13. Почта. 14. Седины. 15. Ворон. 16. Последняя надежда. 17. В деревне. 18. Бурное утро. 19. Обман. 20. Путевой столб. 21. Постоялый двор. 22. Бодрость. 23. Ложные солнца. 24. Шарманщик

Две сцены из пьесы В.Шюца «Лакримас»: 1. Флорио. 2. Дельфина

Песни на сл. Ф.Шиллера: 1. Юноша у ручья. 2. Дева с чужбины. 3. К радости. 4. Жалоба девушки. 5. Тайна. 6. К весне. 7. Пуншевая песня. 8. К весне. 9. Прощание Гектора. 10. Четыре века. 11. Группа из Тартара. 12. Борьба. 13. Желание. 14. Надажда. 15. Юноша у ручья. 16. Отрывок из ст. Ф. Шиллера «Боги Греции». 17. Тайна. 18. Пилигрим. 19. Дифирамб

Песни на сл. И.Майрхофера: 1. Песнь моряка Диоскурам. 2. Отрывок из Эсхила. 3. К пуншу. 4. Томление. 5. Альпийский охотник. 6. Колыбельная песня. 7. Гребец. 8. У реки. 9. Филоктет. 10. Мемнон. 11. Антигона и Эдип. 12. Орест в Тавриде. 13. Раскайвшийся Орест. 14. Добровольное погружение. 15. На Дунае. 16. Ифигения. 17. Атис. 18. Озеро Эрлаф. 19. Ноктюрн. 20. Рассерженной Диане. 21. Ночные фиалки. 22. Из «Города солнца». 23. Высоко в горах. 24. Растворение. 25. Гондольер

Цикл песен «Лебединая песня»: 1. Вестник любви. 2. Предчувствие война. 3. Весенние мечты. 4. Серенада («Песнь моя летит с мольбою...»). 5. Приют («Бурный поток...»). 6. На чужбине. 7. Отъезд. 8. Атлант. 9. Портрет. 10. Рыбачка. 11. Город. 12. У моря. 13. Двойник. 14. Голубиная почта

Мендельсон Ф. (1809–1847)

Баркарола; Венецианская баркарола («Уснула Пьяцетта...»); Весенняя песня; Весна расцветает; В крови горит огонь желанья; Возлюбленная пишет (И.Гете); Воскресная песня; Где ты теперь, о свет моих очей?..; Дорожная песня; Если должны расстаться; Жалоба девушки; Зимняя песня; Зюлейка; Италия; Лесной замок; Луна; Любимое место; Молитва в пути; На крыльях чудной песни; Народная песня; Нет в мире большей муки; Никто не узнает; Новая любовь; Ночная песнь; Осенняя песня; Первая утрата; Первая фиалка; Песня ведьм; Привет; Путевая песня; Романс; Утренний привет; Фиалка; Хотел бы в единое слово; Я вижу тебя всегда во сне

Вагнер Р. (1813–1883)

Два гренадера (Г.Гейне); Ожидание (В.Гюго); Роза; Я сон твой храню

Пять стихотворений Матильды Везендонк: Ангел; Стой!..; В теплице (Этюд к «Тристану и Изольде»); Скорби, Грезы (Этюд к «Тристану и Изольде»)

Шуман Р. (1819–1856)

Бедный Петер; Братья – враги; Валтасар (баллада); Вальс; В горах странный шум и смятенье; Весеннее упование; Весенняя ночь; Весенняя песня (Кульман); Весенние странствия; Веселый странник; Весною так пленен я; Весть; Вечерняя звезда; Вечерняя песня (Кинкель); В лесу; Встреча в лесу; Выданная тайна; Гадалка (А.Шамиссо); Глазки голубые; Гидальго; Дай делить любовь мне с другом; Два гренадера (Гейне); Дерево и садовник (Рюккерт); Душевная близость (Хальм); Ее голос; Если б я птицей был...; Если только взгляну; Жасмин; Желание; Заключительная песня шута (из комедии У.Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно»); Интермеццо; Искатель клада (Эйхендорф); Как ландыш ты прекрасна; Как утро ты прекрасна; К вечерней звезде; Когда в глаза к тебе взгляну; Колыбельная над постелью больного ребенка (Гейбель); Контрабандист; К соловью; Ландыш; Ласточки; Летний покой (Шад); Лорелея (Лоренц); Лунная ночь; Майская песня; Майская песня (Е. Кульман); Мечты матери (Андерсен); Мой конь гнедой; Мой сад; Моя любовь; Молчание; Музыка; Музыкант; Мы должны петь!..; На взморье вечером; Народная песенка; На Рейне; На розочку похожа ты; На чужбине; Небо и земля (В.фон дер Нейна); Невеста льва; Невеста солдата; Ночная песня (Гете); Ночью; О, есть ли в том сомненье?..; Оконное стекло

(Ульрих); Он и она (Кернер); О, родная, ты не верь; О солнца свет; Отшельник; О чем, слезинка, тоскуешь; Паж; Певец; Первая встреча; Перчатка; Песня Блонделя (Зейдль); Песня любви; Песня маленького солдата; Песня странника; Печаль сердца (Ульрих); Под окном (Бернс); Подснежни; Покинутая девушка; Попутная песня; Поручения; Праздник весны прекрасен, Послание; Прекрасная чужбина; Приход весны; Прощание горца; Пряха; Пусть сердце друга; Реквием; Рыжая Ханна; Сад любви; Садовник; Сельская песня, Семейная картина, Серенада влюбленного (Ночной разговор); Сиротка; Скажи мне, птичка; Скорбит душа; Смотрят с гор руины Рейна; Солдат; Сон матери; Страстно любить; Сумерки; Счастье; Твое лицо; Тихий упрек; Томление; Тоска любви; Трагедия; Туман уронил слезинку одну; Ты вновь со мной (Гете); Ты как цветок, прекрасна; Тяжелый вечер; Укройте цветами; Утешение певца (Кернер); Утром я встаю; Фея моря; Фиалка марта; Царица эльфов; Цветок; Цветок смирения; Что мне сказать?; Юноша с волшебным рогом; Я дома остаюсь...

Цикл «Круг песен» (сл. Г. Гейне) (соч. 24): 1. День с надеждой я встречаю. 2. К любимой мчат меня мечты. 3. Один я, грустя и вздыхая. 4. Прижмись поскорее к груди моей. 5. Светлых слов моих могила. 6. Жди меня, моряк отважный. 7. Смотрят замки в воды Рейна. 8. Я отчаялся. 9. Гирляндой из мирт, глициний и роз

Цикл песен «Мирты» (соч. 25): 1. Посвящение. 2. Свобода духа (Гете). 3. Орешник (Мозен). 4. Кто-то (Бернс). 5. Песни из «Книги кравчего» («Когда один...»). 6. Песни из «Книги кравчего» («Эй, грубиян!..») (Гете). 7. Лотос. 8. Талисман. 9. Песня Зулейки. 10. Вдова горца (Бернс). 11. Песня невесты («О, родимая моя...»). 12. Песня невесты («Не печалься ты, родная...»). 13. Прощание горца. 14. Колыбельная песня горца (Бернс). 15. Из еврейских мелодий («Болит душа...») (Байрон). 16. Загадка (Байрон). 17. Венецианская песня («К ней, тихо к ней плывем скорей...»). 18. Венецианская песня («Умолкла Пиацетта...»). 19. Жена вождя. 20. Вдаль, вдаль. 21. К чему слеза одиноко... 22. Никто. 23. На запад. 24. Как ландыш, ты прекрасна. 25. Из восточных роз («Привет я шлю...»). 26. В мире муки...

12 стихотворений И. Кернера «Песенный ряд» (соч. 35): 1. Радость бурной ночи. 2. Радость и свет, прости! 3. Радость путника. 4. Первая зелень. 5. Тоска о лесах. 6. Бокал умершего друга. 7. Странствие. 8. Тихая любовь. 9. Вопрос. 10. Тихие слезы. 11. Кто сжег очей твоих лазурь? 12. Старая песня

Шесть стихотворений из кн. «Песни художника» Р. Рейника (соч. 36): 1. Воскресный день на Рейне. 2. Серенада. 3. Нет прекрасней. 4. К солнечному лучу. 5. Возрождение поэта (Царица эльфов). 6. Просьба влюбленного

12 стихотворений из «Весны любви» Ф. Рюккерт (соч. 37): 1. Туман уронил слезинку одну. 2. В грозу и в бурю явился милый. 3. Певец. 4. Если ты любишь. 5. Весной так пленен я. 6. Что нас разлучит, родная? 8. Крылья, крылья. 9. Роза, море, солнце. 10. О солнце, море, роза! 11. Ах, зачем свои сомненья [7 и 12 песни – дуэты]

Цикл «Круг песен» (сл. И. Эйхендорф) (соч. 39): 1. На чужбине. 2. Интермеццо. 3. Встреча в лесу. 4. Тишина. 5. Лунная ночь. 6. Прекрасный дальний край. 7. В старом замке. 8. На чужбине. 9. Тайная боль. 10. Сумерки. 11. В лесу. 12. Весенняя ночь

Цикл: «Любовь и жизнь женщины» (сл. А. Шамиссо) (соч. 42): 1. Взор его при встрече. 2. Он прекрасней всех на свете. 3. Не знаю, верить ли счастью. 4. Колечко золотое. 5. Милые сестры, сбудется скоро. 6. Милый друг, смущен ты. 7. Нежно прильни ты к сердцу скорей. 8. Ты первый раз наносишь мне удар

Цикл: «Любовь поэта» (сл. Г.Гейне) (соч. 48): 1. В сияньи теплых майских дней. 2. Цветов венков душистый. 3. И розы, и лилии. 4. Встречаю взор твоих очей. 5. В цветах белоснежных лилий. 6. Над Рейна светлым простором. 7. Я не сержусь. 8. О, если б цветы угадали. 9. Напевом скрипка чарует. 10. Слышу ли песни звуки. 11. Её он страстно любит. 12. Я утром в саду встречаю. 13. Во сне я горько плакал. 14. Мне снится ночами образ твой. 15. Забытые старые сказки. 16. Вы злые, злые песни

Из испанских песен (сл. Э.Гейбеля) (соч. 74): 6. Меланхолия. 7. Признание, 8. Контрабандист [остальные песни этого цикла написаны для вок. квартета]

Цикл «Альбом песен для юношества» (соч. 79): 1. Вечерняя звезда. 2. К мотыльку. 3. Весенняя весть. 4. Весенний привет. 5. Небывалая страна. 6. Воскресенье (все – Фаллерслебен),

Цыганские песенки из «Испанских стихотворений» Е.Гейбеля: 7. (I). 8. (II). 9. Песня горного пастуха (Уланд). 11. Совенок. 12. На простор!... 13. Песочный человек (Г.Клетке). 14. Пестрый мотылек. 15. Сирота. 17. Рождественская песня (Андерсен). 18. Странствующий колокол (Гете). 20. Приход весны, 22. О тех, кто хранит покой детей. 23. Прощание пастуха (Шиллер, «Вильгельм Телль»). 24. В легкой дымке... 26. Песня юного стрелка (Шиллер, «Вильгельм Телль»). 27. Подснежник. 28. Песня Линцея, башенного сторожа (Гете, «Фауст») [10,16,19,21 и 25 песни этого цикла – дуэты]

Шесть романсов (сл. В. фон дер Нойна) (соч. 89): 1. Буря в час заката. 2. Таинственное исчезновение. 3. Осенняя песня. 4. Прощание с лесом. 5. На свободе. 6. Розан мой, розан мой...

Шесть стихотворений Н.Ленау и Реквием (соч. 90): 1. Песня кузнеца. 2. Моя роза. 3. Встреча и прощание. 4. Горянка. 5. Одиночество. 6. Тяжелый вечер. 7. Реквием (Старокатолические стихи)

Три романа из «Еврейских песен» на сл. Дж.Байрона: (соч. 95): 1. Дочь Иевфая. 2. К луне. 3. Герою

Песни и романсы из «Вильгельма Мейстера» на сл. И.Гете (соч. 98а): 1. Знаешь ты край... 2. Баллада арфиста. 3. Тот лишь поймет меня... 4. Кто не кропил свой хлеб слезой... 5. Клятву бы я свою нарушив... 6. Кто одиноким хочет быть... 7. Петь не надо грустных песен... 8. Робко стану у порога... 9. Хочу сиять, пока живу я...

«Любовные песни» на сл. Ф.Рюккерта, из стихотворений «Весна любви» (соч. 101): 1. О свиданьях, о разлуках. 2. Милый, душу ты изранил. 4. Звезда моя. 6. Ты боль моих разлук [3,5,7 и 8 песни этого цикла – дуэты и квартеты]

Семь песен на сл. поэтессы Елизаветы Кульман (соч. 104): 1. Мой месяц, милый месяц. 2. Вам, ласточки-певуньи, счастливого пути! 3. Меня назвал ты бедной. 4. Чижик. 5. Дай, облако, мне руку. 6. Цветы давно увяли. 7. Смирить не в силах челн мой...

«Четыре гусарские песни» на сл. Н.Ленау (соч. 117): 1. Вот гусар, тра-ра! 2. Досадный мир. 3. Вслед веткам гибким. 4. Взгляни, враги твои здесь лежат

Три стихотворения из «Лесных песен» С.Пфариуса: 1. Домик в лесу. 2. Предостережение. 3. Жених и березка

Пять веселых песен (соч. 125): 1. Морская фея. 2. Отъезд гусар. 3. Песня молодого парня. 4. Весенняя песня (Браун). 5. Весенняя радость

Стихотворения королевы Марии Стюарт (соч. 135): 1. Прощание с Францией. 2. После рождения сына. 3. Королеве Елизавете. 4. Прощание с миром. 5. Молитва

Испанские любовные песни (соч. 138): 1. Вступление. 2. Скорбь живет в груди моей. 3. Как мила девчонка эта. 5. Эрбо многоводный. 6. Интермеццо. 7. Как сердита та девчонка. 8. Там, где на вершинах. [4, 9 и 10 песни этого цикла – дуэты и трио]

Четыре романса (соч. 142): 1. Утешение в песне (Кернер). 2. Щечкой к щеке моей прильни. 3. Девичья тоска. 4. Я тихо еду лесом (Гейне)

Брамс И. (1833–1897)

Агнесса; Ах, взор свой обрати; Барабанщик; Бродили мы; Верное сердце; Верность любви; Вечер; В зеленных ивах дом стоит; В зеленых ивах дом стоит; В лесном уединении; Воскресное утро (П.Хайз); Воспоминание; В тихую ночь; Глубже все моя дремота (Г.Линг); Голубкам; Данко; Девичья песня; Девушка говорит (О.Группе); Девушка поет, Если б знать дорогу назад; За прялкой подруги; Звучат нежней свирели; Как весел дух воскресший мой; Как же я уйду? (К.Лемке); Как сирень расцветает любовь моя (Ф.Шуман); К месяцу; Колыбельная; К соловью; Кузнец; Ланиты,– вы розы; Любовь моя; Майская ночь (Л.Хёлти); Мелодии звучат (К.Грот); Напрасная серенада; На улице; На церковном дворе; О вечной любви (Й.Венциг); Ода Сафо; Одиночество в поле; О, как беспечно прекрасен мир; О, милые щечки; Охотник; Пароль; Певец; Песня девушки; Последняя клятва; Прощание; Под грушами (Г.Шмидт); Под дождем; Посланник; Прохладой веет ночь; Путь к милой; Радость жизни; Саламандра; Серенада; Серенада («Знаешь ли ты...»); Серенада («Тихо, сон твой не тревожа...»), Смерть – это светлая ночь; Соловьиный призыв; Сон; Стоим мы в сумраке рядом; Странник; Стремление; Твои голубые глаза; Тебя забыть навеки; Тебя не видеть больше; Тобой полны; Тоска по милой; Ты, моя королева; Уныние; Утро

Романсы из «Магелоны» Л.Тика (соч. 23): 1. Нет, жалеть не будет тот. 2. Пусть доблестный меч. 3. То ли радость, то ль страданье. 4. Ах, любовь ко мне слетела. 5. Ужель в тебе милость. 6. Сдержу ли восторга прилив. 7. Трепет милых губ. 8. О лютия, с тобою расстаться должен я. 9. Спи, засыпай, дорогая. 10. Отчаяние. 11. Цвет нашей жизни. 12. Можно ль горечью разлуки. 13. Зулима. 14. Как весел дух воскресший мой. 15. Кто любовью верной любит

Четыре строгих напева [на канонические библейские тексты для баса]

Вольф Г. (1860–1903)

Аисты–вестники; Ах, где взять песню, что тебя достойна; Барабан; Бродячий музыкант; Будь всегда благословенна; В волнах кос моих кудрявых; В дороге; Весна; Весенняя песня (Гете); В ночи (Ю.Штурм); Возлюбленного в Пенне я имею; Всех милее чаровница; В час ночной (Штурм); Ганимед; Гимн Вейлы; Границы человечества; Жуанита; Замкнутость; Застольная; Затаенная любовь; За час лишь до утра; Из книги Зулейки (Зулейка); Из скорби моей великой; Ирис; Жуанита; Как ветер вое и свищет; К надежде; Колыбельная; Крысолов; Кто любимую утратил; Кто на чужбину собрался, Лучше всего; Меж цветов ты как весна; Мне милый мой поет; Могила Анакреона (Из «Песен на стихи Гете»); На заре; На зеленом балконе; Напутствие; Неприступная; Обращенная; О, будь твой дом; О, если б жил ты в доме из стекла; Отчаявшийся влюбленный; Очарованная; Перегринна (из «Художника Нольтена»); Песнь охотника, Песня эльфа; Покинутая; Полночь; Прогулка; Прометей; Пряха; Ранним утром; Русалка; Садовник; Сегодня у нас вечеринка; Твоя мать, мое дитя; Уединение; Уснуть, найти покой навеки; Утренняя роса

Из цикла «Итальянские песни» на сл. Э.Гейбеля и П.Гейзе: Ах, замолчи!; В саду при свете звезд; Есть под Миланом у меня любимый; За любовь плачу любовью...; Звал друг меня; И небольшое может быть прекрасным...; Краше розы нет на свете!...; Когда ты на меня посмотришь; Коришь меня; Кто звал тебя; Кто любовь большую встретил; Меня поймать в свои ты сети хочешь; Нас даже мелочь часто восхищает; Нет, недаром, милый друг; Нрав чудной у Жуаниты; О, будь твой дом прозрачен; О вы, которым уходить в поход; О, знала б ты; Пора бы заключить нам мир, родная!; Пришел я с серенадой; Пускай твой дом проглочен будет бездной; С веселой серенадой я пришел; Сказали мне: ты едешь в край далекий; Страхни блаженный сон; Там, в лунной мгле; Ты спишь, сеньорита!...; Уж таков прекрасный пол!...; Хвала тому, кто создал этот мир; Цветами осыпьте!...; Эй, замолчи!...; Я больше петь не в силах; Я знаю, против нас твоя родня; Я много времени потратил

Из цикла «Испанские песни» на сл. П.Гейзе и Э.Гейбеля: Ах, Марьонетта!...; Дремлет ветер, спят цветы; Из окна моя отрада; Когда-нибудь найдешь покой; Ныне странствуй, Мария; О творец, что взрастит эта земля?...; Пандеро; Шуточный заговор от головной боли

Из цикла «Песни на стихи Мерике»: Агнесса; Бабочка-лимонница в апреле; В полночь; Встреча; Духи на болоте; Жизнь, меня ты не пленяй; К возлюбленной; К эоловой арфе; Мальчик и пчела; На рассвете; Никсе-русалка; Новая любовь; Огненный всадник; Одиночество; Перегриня; Песня Вейлы; Песня ветра; Песня путника; Покинутая девушка; Прощание; Садовник; Совет старухи; Тоска по Родине.

Из песен на слова Й.Эйхендорфа: Друг; Лесная дева; Молчаливая любовь; Музыкант; Ночные чары; Ночь; Ожидание; Серенада; Солдат II; Счастье любви; Цыганка; Школяр

Три песни на сл. Микеланджело: Лишь жизнь представлю мысленному взору; Все живое умирает; Ах, льется ль в душу чудотворный свет. 1897.

Малер Г. (1860–1911)

Весеннее утро (Левандер); Ганс и Грета; Любишь сиянье (Ф.Рюккерт); Не заглядывай мне в очи (Рюккерт)

Цикл «Песни странствующего подмастерья»: Бел как снег твой наряд; Солнце встало над землей; Кинжал; Голубые глазки, лучистый взгляд!

Из цикла «Семь песен последних лет»: Души моей ничто не чарует; Любишь сиянье.. Из «Волшебного рога мальчика»: Кто придумал эту песенку?...; Проповедь Антония Падуанского рыбакам; Там, где звучит прощальный рог; Похвала знатока; Чтобы упрямые дети стали послушными; Вхожу я в лес...; Вдаль! вдаль!...; Обещал прийти за мною...; На страсбургском валу; Летнее происшествие; Разлука; Вечная разлука; Странное состояние; Рейнская легенда; Напрасные усилия

Из сборника «Четырнадцать песен и напевов юношеских лет»: Воспоминание; Серенада; Фантазия (Тирсо де Молина)

Шёнберг А. (1874–1951)

Джейн Грей (баллада) (Г.Амман); Жизнь в грезах; Отряд смертников (баллада); Песня девушки; Покинут!...; Скиталец (Ф.Ницше); Соблазн

Из цикла «Книга висячих садов» (соч. 15): 1. Под щитом густой листвы. 2. Ступил я новичком в твои владенья. 5. Дайте знать. 8. Если ласк твоих. 11. В час, когда среди цветов (С.Георг)

Веберн А. (1883–1945)

Десять песен для голоса и ф-но на сл. Ш.Георге (соч. 3 и 4, 1908-1909)

Шесть песен на сл. Тракля (соч. 14, 1919)

Шесть песен на сл. Йоне (соч. 23 и 25, 1934)

Берг А. (1885–1935)

«Пять песен на слова П.Альтенберга» для голоса и оркестра: Seele, wie bist du schoner; Sahst du nach dem Gewitterregen; Uber die Grenzen des All; Nichts ist gekommen; Hier ist Friede. 1912.

«Семь ранних песен» на сл. немецких поэтов: Летний день; Наедине (Шляф); Ночь; Ода любви; Соловей (Шторм)

Французские композиторы

Обер Д. (1782–1871)

Деревенская песня; Старинная испанская песня

Берлиоз Г. (1803–1869)

Биланелла; Бретонский пастушок; В полях (Утренняя серенада); Датский охотник; Заход солнца; Неизвестный край (Т.Готье); Смерть Офелии (Э.Легуве); Пленница; Разлука (Т.Готье); Рождение арфы; Узница

Гуно Ш. (1818–1893)

Баркарола («Молви, куда нам плыть?...»); Болеро («Ах, этакого пыла...»); Весной; Вечер; Вечерняя молитва; Вот что ты для меня; Долина; К соловью; Медже (Гюго); Мольба; Раскаяние (Молитва); Серенада; Я уповать не могу

Ave Maria (Размышление на Прелюдию И.С. Баха)

Франк С. (1822–1890)

Брошенный цветок; Вечерний звон; Во имя жертв; Мандолина; Не надо слезы лить; Ноктюрн («Светлая ночь!...»); Песня; Путешествие (Ф.Жиль); Разбитая ваза; Розы и мотыльки; Свадьба роз; Сердце откроет; Сирень ; Утренняя серенада; Ave Mariat; Panis angelicus

Сен-Санс К. (1835–1921)

Безмятежность; Быть может; Весна; Восход солнца на Ниле; Гитары и мандолины; Грустная песня; Дерево; Зачем идти со мною рядом (В.Гюго); Зачем пасти овец?..; Колокол; Лебедь; Могу ли я; Ожидание; Она (сонет); Печаль; Сбор винограда; Свидание; Соловей (вокализ); Сюжетта и Сюзон; Утро; Эпиталама; Ave Maria; O salutaris; Panis angelicus

Делиб Л. (1836–1891)

Бланш и Роза (А.Сильвестр); Вальс (из балета «Коппеллия»); Вечерний час (А.Сильвестр); Здравствуй Сюзон (А.Мюссе); Испанская песня («На бой быков смотреть пошли...»); Кукла; Любовная ссора; Песня восточной танцовщицы (Ф.Жиль); Песня птицелова; Пляска смерти; Привет тебе, Сюзон!..; Серенада из «Рюи-Блаза» («Мне не надо песен...») (Гюго); Славянская песня; Сожаление; Соловей; Сюзон, открой; Хризантема; Эклога

Бизе Ж. (1838–1875)

Апрельская песня; Божья коровка (В.Гюго); Если хоть раз любили Вы; Есть тайна у меня; Колыбельная песня; Кто мог любить сильней; Любить, мечтать! (П.Фернье); Люблю любовь; Нельзя забыть; Не скажу ничего; Ночь; Пастель (Ф.Жиль); Пастораль (Реньяр); Песенка розы; Песня безумного (В.Гюго); Песня девушки; Песнь любви; Покинутая; Прощание аравитянки; Разлука; Серенада; Сирена; Сказка; Сон

возлюбленной; Сомнение; Спокойное море; Старинная песенка; Тарантелла; Утро (из муз. к драме А.Доде «Арлезианка»); Хвастун;

Форе Г. (1845–1924)

Аврора; Баркарола; Брошенный цветок; В тишине, Заря; Здесь, у нас... (А.Сильвестр); Зелень; Колыбели; Лунный свет; Мандолина; Милосердие; Мотылек и фиалка; На берегу; Наша любовь; Ноктюрн; На берегу; Осень (А.Сильвестр); Песня любви; Пробуждение (Р.Бюссин); Проснись!...; Путник; Роза; Секрет; Сильвия; Слезы; Страна мечтаний; Тоска; Тосканская серенада (Бюссин); Фея песен; Цветок в волнах; Эти смутные желанья...

Из цикла «Добрая песенка»: Снова в небе заря...; Луною белой пронизан лес...; Меня почти пугает свет...; Пока ласково мерцает...; Да, знаю я (П.Верлен); Минула зима...

Из цикла «Призрачные горизонты»: Бескрайна моря даль...; В море вошел корабль...; Диана, о луна...; Но снова, корабли, нас ждет разлука...

Из цикла «Поэма одного дня»: Встреча; Всегда; Прощание

Из цикла «Миражи»: Танцовщица

Массне Ж. (1842–1912)

Влюбленная; Если бы вы хотели мне сказать; Кто ты?...; Люблю тебя, Маркиза; Опьяненный любовью; Осенняя мысль; Песня соловья; Поэма любви, Пробуждение, Провансальская песня; Пташки; Розы; Руки; Севильяна; Сердце свое вверяю; Сумерки; Ты открой глаза голубые; Элегия

Вок. цикл «Поэма любви»: 1. Горлинкам белым. 2. Ах, слишком ночь была прекрасна. 3. Глазки ты открой, дорогая. 4. О чем плачешь ты?... 5. Сердце свое вверяю

Дюпарк А. (1848–1933)

Вздых (Ф.Сюлли-Прюдом); Грустная песня (Ж.Лагор); Жалоба; Замок Приглашение к путешествию (Ш.Бодлер); Розамунды; Флорентийская серенада (Ж.Лагор), Экстаз

Дебюсси К. (1862–1918)

Балкон; Вечерние гармонии; Видение; Волосы; В саду; Гармония вечера; Деревьев тени во мгле; Звезд мерцанье; Звездная ночь; Зелень; Испанская песня; Карусель; Китайский рондель; Колокола; Лирическая проза; Лунные свет; Любимый сын весны; Любовный разговор; Мандолина; Медленный вальс; Оград бесконечный ряд; Печально стонет рог...; Полевые цветы; Прекрасней соборов стихия морская; Прекрасный вечер; Пьеро; Размышление; Рождественская песнь детей; оставшихся без крова; Романс; Сентиментальный пейзаж; Сердцу сладостно томлень; Смерть любовников; Сосредоточенность; Сплин; Флейта Пана; У фонтана; Чудесный вечер; Я полон страшного сознанья

Из цикла «Калиграммы»: Память; Перемена; Дождь; Путешествие

«Песня одного дня» на сл. Ш.Гранмуже: Встреча; Всегда; Прощай

Из цикла «Празднества любви» (сл. П. Верлена): В тишине; Лунный свет; Мандолина; Пантомима; Сентиментальный разговор; Фантоши; На траве; Чувствительные объяснения

Цикл «Изысканные празднества». Три романса на ст. П.Верлена: 1. Простушки. 2. Фавн. 3. Сентиментальные разговор

Мийо Д. (1872–1974)

Голубка (Л.Латиль); Негритянские песни; Одиночество (Л.Латиль); Песнь любви (из «Еврейских поэм»); Песнь смирения (из «Еврейских поэм»)

Цикл «Мечты»: Каштаны; Ты; Доверие; Мистраль; Долгое расстояние

Из вок. цикла «Грезы» на сл. неизв. Поэтов XX веков: Каштаны; Мистраль; Признание

Из вок. цикла «Маленькие легенды» на сл. М.Карема: Горе; Спящая «Три песни трубадура»

Равель М. (1875–1937)

Американская колыбельная; Вокализ–этюд (в виде хабанеры); На траве; Николетта; Равнодушная; Рондо; Ронсар – своей душе; Три чудо-птицы райских куц; Шехерезада

Естественные истории (сл. Ж.Ренара): 1. Павлин. 2. Сверчок. 3. Лебедь. 4. Зимородок. 5. Цесарка

Пять греческих народных мелодий на сл. М.Кальвокоресси: 1. Песня новобрачной. 2. Взгляни, так у церкви... 3. С кем сравнишь меня... 4. Песня сборщиц мастичного дерева. 5. Эгей!..

Три народные песни: 1. Испанская песня. 2. Французская песня. 3. Итальянская песня

Три песни Дон Кихота (сл. П.Морана): 1. Романтическая песня. 2. Эпическая песня. 3. Застольная песня

Две эпиграмы Клемана Маро: 1. Об Анне, бросившей в меня снегом. 2. Об Анне, играющей на клавесине

Мадагаскарские песни: 1. Красотка Нахандова. 2. Белым не верьте вы! 3. Хорошо улечься в зной...

«Шехерезада» три поэмы на сл. Т.Клингзора: 1. Азия. 2. Волшебная флейта. 3. Равнодушный

Пуленк Ф. (1882–1963)

Аделина на прогулке; Веселая песня; Всюду твое лицо я вижу; Грустная песня; Дороги любви; К югу; Мазурка; Моей гитаре; Монолог дамы из Монте–Карло; Монпарнас; На берегу; Песня об Оркенизе; Пусть нашей будет ночь; Путешествие; Романтическая песня; Рыданья; Светлый день; Се; Сельская песня; Сердце – владыка руки; Скрипка; Такой, как ты есть (Л.Вильморен); Тореодор; Умереть; Царица чаек; Цветы

Цикл «Прохлада и жар»: Свеченье глаз; На заре потворствуют ветви; Уходит все; В ночном таинственном саду; Прохладу и жар сочетай; Нежность его улыбки; Огромная мчится река

Цикл «Сельские песни»: При свете факелов; Парни идут на праздник; Эта прекрасная весна; Нищий; Песня веселой девочки; Возвращение сержанта

Из цикла «Восемь польских песен»: Последняя мазурка; Прощание; Висла

Из вок. цикла «Калиграммы»: Память; Перемена

Онеггер А. (1892–1955)

Ах, нет, не внемлешь; Воспоминания о детстве; Жена для мужа создана; Изречение; Мадам; Музыка; Надгробие; Танцовщица; Юность

Четыре песни: 1. Твой нежный, добрый взгляд. 2. Я знал тропинку одну. 3. Черный сон проник в жизнь мою... 4. Как жадно земля воду пьет...

«Четыре стихотворения Г.Аполлинера»: Бродячие акробаты; Колокола; Осень; Прощай

Песни из «Маленькой русалки» Андерсена: Песня русалок; Колыбельная русалки

Из цикла «Небольшой курс морали»: Жанна; Цецилия; Ирэн

Из цикла «Три стихотворения Поля Клоделя»: Съеста; Свидание

Западноевропейская музыка

XIX–XX вв.

Штраус Р. (1864–1949)

Амур (К.Брентан); Апрель (Э.Бодман); Ах, тяжело, бедному, мне жить (Ф.Дан); Весенний призыв; Гимн любви; Грезы в сумерках; День всех усопших; День поминовения; Душа мертва, в ней жар погас; Завтра! (Дж.Маккай); Зачем, девочка; Зеркало торговца; Изречение; Как в прошлый май; Как скрыть мой друг; Когда в тиши, прильнув ко мне; К Сицилии; Лепестки лотоса; Люблю тебя; Любя, я слов не трачу; Меня просил отец; Моему ребенку; На берегу; Назавтра вновь я солнцу улыбнуся; Ненастье; Ничего; Ноктюрн; Ночь; Пой, Порыв; Посвящение; Постоянство, Прощай, пора в дорогу; Размеренные ритмы; Ручеек; Сердце стучит; Серенада; Скверная погода; Сквозь звон и звуки; Счастлив я; Отец мне приказал; Песня каменщика; Тайный призыв; Терпи; Тише, спи, мой дух мятежный; Цецилии; Я парю; Я тебе ничего не скажу; Я тебя люблю

Вок. цикл «Лепестки лотоса» на сл. А.Шака: Довольно, друг мой; Черных волос твое крыло; Звезды – они любви не знают; Как скрыть, мой друг; Верить и разуверяться; Душа мертва, в ней жар угас

Из вок. цикла «Песни печали»: Возвращение

Четыре последних песни (с оркестром): Весна; Сентябрь; Перед сном; На вечерней заре

Синдинг К. (1865–1941)

Анемон; Дикie гуси летят на юг; Ингер; Как тянется день уныло; Король Артур; Лесное озеро; Майский день; Не надо и свет зажигать...; Ночь; Один по свету брожу я, Осеннее настроение; Песня шута; Под вечер дева к Гансу шла; Роза над Гангом; Семь невест; Сирень; Страстное желание; Стужа

Из цикла «Игра струн» на сл. И.Мортенсона: Волна кудрей; Огня зажигать мне не надо; Любить не хочу я тебя

Сибелиус Я. (1865–1957)

Алмазы на снегу; Восход солнца; В разлуке; Гимн Таис; Девичий голосок в полях; Девушка пришла домой с прогулки; Дочери природы (с орк.); Заблудившиеся; Игра в мяч в Трианоне; На балконе, у моря; Первый поцелуй; Стрекоза; Цветок и мотылек; Черные розы; Я больше не спрашивал

Гранадос Э. (1867–1916)

Горящая девушка; Маха и соловей; Не плачьте, мои глаза; По дороге; Полно плакать, очи!; Робкий махо; Скорбный махо

Из цикла «Тонадиллы в старинном стиле» (сл. Ф.Перике): Любовь и ненависть; Маха перед зеркалом; По дороге; Тра ля ля и звук гитары; Скорбная маха (I); Скорбная маха (II); Скорбная маха (III); Покинутый влюбленный

Из цикла «Любовные песни» (сл. народные): Тихим летним утром...; Плачь, о мое сердце!...; Полно плакать, очи!...; Красотки–горянки; Благодарность

Альнес Э. (1872–1932)

Где ты прошла; Девичьи глазки; Дружок; Красивая девчонка; Не те для нас певцы; Окно ; Последний рейс; Поэт; Северное сияние; Снег; Старая дева; Тунгельда; Ты к цели придешь

Респиги О. (1879–1936)

Венец счастья; Воспоминание; Дождь; Если все ж он вернется... (диалог) (М.Метерлинк); Контрасты; Ночь; Приглашение к танцу; Снегопад; Сумерки; Туман; Фавны; Чего желать, не знаю... (баллада); Эхо

Из армянских песен: Над гробом сына; Детская песня

Из шотландский песен: Волынщик Дунди; В предвечерней мгле; Близ Эдинбурга

Из цикла «Сельские боги»: Музыка в саду; Эгле

Шимановский К. (1882–1937)

Близится буря... (из вок. цикла «Курпевские песни»); Весь мир остался там, вдали; Влюбленный ветер; В моем сердце; Голубка моя; Греми, буря!..; Друг нежный...; Единственное лекарство; Желания; Запах волос твоих...; Золотые волосы; Зюлейка; Из певучих зал дворца; Лебедь; На черной луне; Ночью, когда долго я в тиши мечтаю; Печальная весна; Пилигрим; Плывут, струясь в лазури чистой; Пылающие тюльпаны; Соловей; Спи спокойно; Танец

Кодай З. (1882–1967)

Ветер грустно поет; Весна; Кто в красу влюбился...; Лес; Малый цветочек; Сам видел: милая...; Скоро косят косари

Три песни: 1. Плачу в кручине. 2. Не мутите, слезы, взора. 3. Эй, красавица...

Четыре песни: 1. Ох, ох!.. 2. Навсикая. 3. Полевая песня. 4. Сердцу больно

Гершвин Дж. (1898–1937)

В душе волненье; Вновь повтори; Грянь, оркестр!..; Защитой мне станет он!..; Кто же меня любит?...; Кто-то полюбит; Лестницу в рай строю я; Лиза (А.Гершвин и Г.Канн); Любимый мой; Любовь вошла; О, будьте добры!..; О, восторг!..; О, ласковой будь!..; Острый ритм; Пришла ко мне любовь; Скажи, кто?...; Сказочно!..; Скоро; Твой нежный взгляд; Только не мне; Ты, ты, ты...; Хлопай в такт; Хочу обнять тебя; Чарующий ритм; Я жду, счастье придет; The men in love (Гершвин); I got rhythm; Someone to watch over me

Копленд А. (1900–1990)

Добрая мать природа; Купил я кота; Сердце мы его забудем

Барбер С. (1910–1981)

Все мимолетно; В ясную ночь; Дождь прошел; Лебедь (Р.Рильке); Маргаритки; Мне слышен в шуме волн; Могила в парке; Монах и кот (шутка); Ноктюрн; Нуволетта; Отъезд; Печаль мне сердце гложет; Секрет старины; Секреты юных дней; Уноси, мое сердце; Часы бьют

Бриттен Б. (1913–1976)

Колыбельная; Мужчина создан для женщин; Музыка; Не только моя грусть; Серенада; Федра; Ясенева роца (Валлийская песня)

Пять колыбельных песен «Очарование колыбельных»: Песня Грэдди; Шотланская колыбельная; Колыбельная Софестии, Заклинание; Песня няни

Из песен Генри Перселла («Британский Орфей»): От любовной напасти напрасно бегу...; Свой век я прожил...; Чу, ты слышишь эхо?

Из цикла «Зимние слова»: На склоне ноябрьского дня; Птичка и мальчик (Сатира); Гордые певцы; На вокзале (или «Каторжник и мальчик со скрипкой»)

Вок. цикл «Иллюминации»: 1. Fanfare. 2. Villes. 3a. Phrase. 3b. Antique. 4. Royaute. 5. Marine, 6. Interlude. 7. Being beauteous. 8. Parade. 9. Depart

Цикл «Эхо поэта». Шесть стихотворений Пушкина: 1. Эхо. 2. «Я думал, сердце позабыло...». 3. Ангел. 4. Соловей и роза. 5. Эпиграмма. 6. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы

Английские песни: Полли Оливер; Поток широк...; Идешь на север с юга...; Когда я был холост...; Мельник из Ди; Крестьянский паренек

Шотландские песни: Беда моя – тяжелый воз...; Сумеешь ли тесто в квашне замесить?

Ирландские песни: Салли Гарденс; Разящий и светлый; Молодой певец (Т.Мур); Последняя роза лета

Французские песни: У старика пропала дочь...; Король со свитой скачет...; Пряжа, Гей, гей!...; Когда был я мальчонкой

Бернстайн Л. (1918–1990)

Вкусная еда; Позаботься о своей душе

Цикл из пяти детских песен для сопрано «Ненавижу музыку»

Три песни из мюзикла «Вестсайдская история»: Сегодня ночью; Мария

Ллойд–Уэббер Э. (1948)

Все превосходно

Рок-опера «Иисус Христос суперзвезда»: Песня царя Ирода; Сон Пилата; Ария Иуды «Небеса у них на уме»; ария Иисуса «Я только хотел сказать

Вокальный ансамбль

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Вокальный ансамбль» - воспитание квалифицированного певца-музыканта, обладающего широким художественно-творческим мировоззрением, подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в области камерного пения и ансамблевого исполнительства.

Задачи дисциплины:

1. раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
2. формирование художественного вкуса;
3. выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и, прежде всего романсово-песенной литературы;
4. умение выявлять особенности драматургического строения произведения, логику музыкального развития сочинения;
5. ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох в области камерного пения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-1</p> <p>Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
<p style="text-align: center;">ПК-2</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики;

<p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<ul style="list-style-type: none"> – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p style="text-align: center;">ПК-3</p> <p>Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2,3	4
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		16		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Фрагменты из старинных одноактных опер. Оперы Перголези, Генделя, Глюка и др.

Раздел 2. Дуэты и трио вариационно-куплетного плана с неизменной динамикой.

Раздел 3. Драматические ансамблевые сцены с самостоятельными линиями голосов.

Раздел 4. Virtuозный классический, полифонический ансамбль.

Раздел 5. Ансамбль с большим количеством исполнителей.

Раздел 6. Современный оперный ансамбль.

Раздел 7. Ансамбль большой протяженности по времени, сочетающий различные технические трудности.

Раздел 8. Ряд связанных между собой сцен или оперное действие с различными техническими и художественными трудностями, с большим количеством участников и равным объемом исполнения партий.

Раздел 9. Составление программы сольных концертов и отделений

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в виде технического зачета в конце 1 семестра. Промежуточная аттестация проводится в форме прослушивания ансамблевых произведений русских и зарубежных композиторов в конце 2,3 и 4 семестров.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература

1. Воеводин В. Методика работы с вокальным ансамблем. Методические указания. М.: МГУКИ, 2003.
2. Мочалов Ю. Поэтика мизансцены. Композиция сценического пространства в вокальных ансамблях. М.: Искусство, 1981.
3. Пазовский А. Дирижер и певец. М.: Музгиз, 1959.
4. Сергиевский М., Борисова А. Об оперных особенностях дыхания певца. Работа над вокальными ансамблями. М.: Музыка, 1963.
5. Скульский А. Вокальным ансамбль. Программа курса. М., 1991.
6. Федосеев И. Оперы Г.Ф.Генделя и королевская академия музыки в Лондоне (1720-1728). СПб., 1996.
7. Федосеева Г. Вокальный ансамбль. М., 2009.

Сборники вокальных ансамблей

1. Аренский А. Дуэты и квартеты. М., 1967.
2. Вокальные ансамбли (дуэты и трио). М., 1947.
3. Даргомыжский А. Вокальные ансамбли на стихи А.С.Пушкина. М., 1936.
4. Дуэты зарубежных композиторов для двух сопрано. Вып.2 М., 1965; 1968.
5. Дуэты зарубежных композиторов для сопрано и меццо-сопрано. М., 1971; 1975.
6. Дуэты из опер для сопрано и тенора. М., 1978.
7. Дуэты русских композиторов. М., 1963.
8. Дуэты советских композиторов. М., 1971.
9. Сборник избранных вокальных трио и квартетов русских композиторов. М., 1948.
10. Трио зарубежных композиторов. М., 1977.
11. Трио русских композиторов. М., 1963.
12. Трио и квартеты русских композиторов. М., 1978.
13. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля. Вып.1 М., 1989; Вып.2. М., 1990.
14. Чайковский П. Шесть дуэтов. М., 1977.

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление об оперной и камерной музыке русских и зарубежных композиторов, создать предпосылки для целенаправленного обучения слушателей и помочь в составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

ПРИМЕРЫ АНСАМБЛЕЙ

Дуэты

1. Чимароза «Тайный брак». №9. Дуэт.
2. Титов А.Н. Дуэт из оперы «Посиделки».
3. Рахманинов «Алеко». № 8. Дуэтино; № 13. Дуэт (сопрано-тенор).
4. Чайковский «Иоланта». Дуэт Иоланты и Водемона.

5. Чайковский «Пиковая дама». Дуэт Лизы и Полины. 1 д. Дуэт Прилепы и Миловзора. 2 д.
6. Бизе «Кармен». Дуэт Хозе и Эскамилио. 3 д.
7. Верди «Травиата». Дуэт Виолетты и Альфреда (1 и 3 д.). Дуэт Виолетты и Жермона (2 д.).
8. Верди «Трубадур». Дуэт Азучены и Манрико. 2 д.; дуэтино Азучены и Манрико 4 д.
9. Верди «Аида». Дуэт Амнерис и Радамес. 1 д. и 4 д.; дуэт Амнерис и Аиды 2 д.; дуэт Аиды и Радамеса 3 д.
10. Оффенбах «Сказки Гофмана». Дуэт Антонии и Гофмана.

Трио

1. Глюк «Орфей». Заключительное трио.
2. Моцарт «Дон Жуан». № 3; «Так поступают все». № 1, 3, 10.
3. Бородин «Князь Игорь». № 23.
4. Чайковский «Иоланта». № 23.
5. Бизе «Кармен». Терцет 3д.
6. Орф «Умница». № 7.
7. Верди «Трубадур». Терцет Леоноры, Манрико и графа. 1 д.

Квартеты

1. Верди «Риголетто». . № 16; «Травиата». Финал 3 д.
2. Римский-Корсаков «Царская невеста». 2 д. Сцена 3.
3. Чайковский «Евгений Онегин». № 1.
4. Шостакович «Нос». № 13.
5. Орф «Умница». № 5.

Квинтеты, секстеты;

несколько сцен, объединенных сквозным действием.

1. Чимароза «Тайный брак». № 13. Квинтет.
2. Моцарт «Свадьба Фигаро». № 17; «Волшебная флейта». № 5.
3. Верди «Травиата». Финал 2 д.; «Фальстаф». Заключительная fuga-децимет.
4. Бизе «Кармен». Квинтет.
5. Мусоргский «Хованщина». 1 д.
6. Даргомыжский «Русалка». 1 д.
7. Чайковский «Пиковая дама». Квинтет и сцена («Мне страшно!») 1 д.

Работа с концертмейстером

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Работа с концертмейстером» - воспитание и подготовка квалифицированных певцов, обладающих вокально-техническим и исполнительским мастерством и навыком работы в ансамбле с концертмейстером.

Задачи дисциплины:

1. Приобретение навыков самостоятельной работы в ансамбле с концертмейстером;
2. Совершенствование исполнительской деятельности обучающихся: воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по сольному и камерному пению;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-3</p> <p>Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу. Дисциплина ведется в течение двух лет обучения (1 – 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36		
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		8	-	-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Раздел 1. Общие положения совместной работы вокалиста и концертмейстера.

Первые занятия с концертмейстером имеют огромное значение в формировании будущего творческого тандема вокалиста и пианиста. На этом этапе важно помнить о профессиональной этике, корректности при выражении собственного мнения, взаимоуважении. Разучивание нового произведения начинается с поэтапного плана освоения музыкального материала. На первом занятии обучающийся может попросить концертмейстера исполнить произведение целиком для того, чтобы понять его целостность и музыкально – образный характер (в том случае, если аудио и видеозаписи произведения недоступны). Необходимо определить исходные данные совместимости певца и концертмейстера в отношении методики совместной работы над музыкальным произведением (кто и в каких аспектах является ведущим).

Раздел 2. Темп, ритм.

Раздел посвящен работе над изучением темпа произведения и ритма вокальной партии. От темпа произведения во многом зависит расстановка дыхания. Методика работы заключается в исполнении произведения в установленном композитором темпе и выявлении технических сложностей.

Раздел 3. Работа над дыханием. Фразировка.

В этом разделе основное внимание уделяется работе над фразировкой произведения и, как следствие, проставлением дыхания. Вокалисту необходимо начинать работу с более длинных музыкальных фраз, чтобы точно рассчитать свои возможности. Концертмейстер, в свою очередь, может помочь вокалисту

справиться со сложными в отношении дыхания моментами с помощью небольших агогических изменений.

Раздел 4. Работа над интонацией.

Обучающийся должен научиться отрабатывать сложные в интонационном отношении фразы с параллельной инструментальной поддержкой. При подобной работе можно просить концертмейстера несколько раз проигрывать вокальную партию вместе с инструментальной. Кроме того, в процессе репетиции концертмейстер может в утрированной манере проигрывать аналогичные мелодические сегменты в инструментальной партии для того, чтобы обучающийся имел возможность услышать их. В критических случаях концертмейстер может применить этот прием и во время концертного выступления.

Раздел 5. Понятие ауфтакта.

Необходимым условием качественной ансамблевой работы является взаимопонимание певца и концертмейстера в отношении готовности первого к началу исполнения произведения и продолжению послужительных пауз внутри его. Традиционным жестом, обозначающим готовность вокалиста к началу исполнения, является кивок головой концертмейстеру. Здесь важно увидеть лица друг друга, так как концертмейстер не может постоянно смотреть на вокалиста и так же должен настроиться на исполнение. Кроме того, полезно работать над оптимальным количеством времени для подготовки после выхода на сцену (необходимо учитывать и потребности концертмейстера, которому нужно подготовить ноты на пропитре). Ауфтакт внутри произведения (в случае больших пауз) так же является необходимым условием качественной ансамблевой работы. В этом случае основная ответственность ложится на концертмейстера, который ориентируется по дыханию и движению корпуса вокалиста.

Раздел 6. Работа над выбором тональности.

Транспонирование исходной тональности является традиционным методом репетиционной работы над произведением (а иногда и концертного сольного исполнения). В нотах встречается обозначения диапазона произведения, что значительно облегчает поиск удобной для исполнения тональности. В случае отсутствия этих обозначений певец и концертмейстер совместно подбирают оптимальную тональность путем неоднократного транспонирования музыкального материала. Необходимо помнить, что чрезмерное увлечение этим способом пагубно влияет на профессиональный уровень вокалиста (так как в оперном театре транспонировать произведение с учетом потребностей каждого исполнителя не представляется возможным).

Раздел 7. Агогика.

Одним из самых важных аспектов ансамбля является агогическая концепция музыкального произведения. Достичь необходимого уровня синхронности можно только путем многократных репетиций, которые, впоследствии, смогут перерасти

в профессиональный навык ансамблистов чувствовать всех участников. Обучающемуся крайне важно опираться не только на свои ощущения, но и на опыт концертмейстера.

Раздел 8. Динамика.

Раздел посвящен работе над динамическим балансом голоса и инструмента, который представляет собой основу ансамблевого музицирования. В этом разделе пианист и вокалист учатся слышать друг друга. Основная ответственность лежит на концертмейстере, так как инструмент изначально обладает большей звучностью. Кроме того, полезно пригласить человека, который может послушать баланс из зала.

Раздел 9. Формирование навыка планирования репетиционной работы с концертмейстером.

В данном разделе обучающийся отрабатывает навык планирования репетиционной работы с концертмейстером, который формируется вследствие изучения предыдущих разделов.

Раздел 10. Работа над драматургией произведения.

На заключительном этапе обучения проводится работа над драматургией произведения, раскрытием его художественного содержания. Выявляются стилистические особенности того или иного произведения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература:

1. Ламперти, Д.Б. Техника бельканто [Электронный ресурс] / Д.Б. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с.
2. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ваккаи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с.
3. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Гарсиа. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 416 с.
4. Зейдлер, Г. Искусство пения. 40 прогрессивных мелодий для сопрано или тенора [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Зейдлер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с.

б) Дополнительная литература:

1. Беллини, В. Камерно-вокальные произведения для голоса и фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / В. Беллини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с.
2. Виардо, П. Сборник романсов [Электронный ресурс]: ноты / П. Виардо. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 80 с.
3. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.И. Глинка. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 72 с.
4. Конконе, Д. 50 упражнений для среднего или высокого голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Конконе. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с.

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление об оперной и камерной музыке русских и зарубежных композиторов, создать предпосылки для целенаправленного обучения слушателей и помочь в составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

Репертуарные списки по типу голоса.

СОПРАНО

1 курс

- Аренский А. Рассказ Дамайнти из оперы «Наль и Дамайнти»
- Аренский А. Колыбельная Дамайнти из оперы «Наль и Дамайнти»
- Бах И.С. Ария сопрано из «Магнификат»
- Гендель Г.Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна»
- Гендель Г.Ф. Ария «Sommi dei» из оперы «Роделинла»
- Даргомыжский А. Соло Наташи из 1 акта «Ах, прошло то время»
- Даргомыжский А. Песенка Ольги из оперы «Русалка»
- Ипполитов-Иванов М. Ария Аси «Что ответит он» из оперы «Ася»
- Моцарт В. Ария Графини «Бог любви» из оперы «Свадьба Фигаро»
- Моцарт В. Ария Сусанны «Наступает мгновенье» из оперы «Свадьба Фигаро»
- Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»
- Моцарт В. Ариетта Барбарини «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба Фигаро»
- Моцарт В. Три арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна»
- Моцарт В. Ария Деспины из оперы «Так поступают все женщины»
- Перголези Дж. Канцонетта «Три дня уже как Нина»
- Римский-Корсаков Н. Ариетты Милитрисы «В девках сижено», «Мой царь, царь возлюбленный» из оперы «Сказка о царе Салтане»
- Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки «С подружками по ягоды» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Пригожий Лель» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков Н. Ария Ольги «Одна в лесу» из оперы «Псковитянка»

Рубинштейн А. Романс Тамары из оперы «Демон»

Чайковский П. Ария Натальи «Соловушка в дубравушке» из оперы «Опричник»

2 курс

Вагнер Р. Ария Эльзы (сон) из оперы «Лоэнгрин»

Вагнер Р. Ария Эльзы «О ветер легкокрылый» из оперы «Лоэнгрин»

Гайдн Й. Ария Ганны «Как легко, отрадно чувству» из оратории «Времена года»

Гретри А. Ария «С ним по ночам» из оперы «Ричард Львиное сердце»

Даргомыжский А. Песня Наташи «По камушкам» из оперы «Русалка»

Марчелло Б. Этот пламень.

Массне Ж. Ария Шарлотты «Слёзы» из оперы «Вертер»

Монюшко С. Две ариетты Гальки из оперы «Галька»

Моцарт В. Ария Блондхен «Как отрадно, как легко» из оперы «Похищение из сераля»

Направник Э. Вокализ и романцетта Маши из оперы «Дубровский»

Рахманинов С. Ария Земфиры из оперы «Алеко».

Римский-Корсаков Н. Песня Войславы из оперы «Млада»

Римский-Корсаков Н. Ария Оксаны «Пропал кузнец» из оперы «Ночь перед Рождеством»

Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы «Сон по бережку ходил» из оперы «Садко»

Римский-Корсаков Н. Ария Марфы «В Новгороде мы рядом» из оперы «Царская невеста»

МЕЦЦО-СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Ариозо Алёны «Куда бежать-то» из оперы «Сон на Волге»

Аренский А. Колыбельная старухи «Баю, баюпки, внучоночек» из оперы «Сон на Волге»

Гендель Г. Ария Гвидо из оперы «Флавиус»

Гендель Г. Ария «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»

Глинка М. Песня Вани «Как мать убили» из оперы «Иван Сусанин»

Глюк К. Строфы Орфея «Где ты, любовь моя» из оперы «Орфей»

Гречанинов А. Ария «Храни тебя Всевышний» из оперы «Добрыня Никитич»

Кюи Ц. Ария Мириам «Милый дружочек» из 2 акта оперы «Кавказский пленник»

Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»

Новиков А. Ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир»

Римский-Корсаков Н, Ария Любавы «Всю ночь ждала его я понапрасну» из оперы «Садко»

Рубинштейн А. Фрагмент 3 действия, сцена вторая Хафизы «Нет никого, я одна» из оперы «Фераморс».

Рубинштейн А. Ария Горюши «Иль я ослышалась» из оперы «Горюша»

Чайковский П. Песня Леля «Земляничка, ягодка» из музыки к пьесе А. Островского «Снегурочка».

2 курс

Глинка М. Ария Вани из последнего действия «Нет, не мне» из оперы «Иван Сусанин»

Глюк К. Ария Орфея «Потерял я Эвридику», вторая ария Орфея «О, троньтесь» из оперы «Орфей»

Даргомыжский А. Вторая песня Лауры из оперы «Каменный гость»

Ипполитов-Иванов М. Ария фрау Луизы (песнь о Лорелее) из оперы «Ася»

Мусоргский М. Ария Марфы «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»

Песня Шинкарки из оперы «Борис Годунов»

Рубинштейн А. Цыганская песня Избраны «Зденко по степи идет» из оперы «Дети степей»

Сен-Санс К. Ария Далилы «Весна появилась» из оперы «Самсон и Далила»

Чайковский П. Сцена Солохи из 1 действия оперы «Черевички»

Римский-Корсаков Н. Пролог, речитатив и ария Весны из оперы «Снегурочка»

Сен-Санс К. Ария Далилы «Самсона в эту ночь ожидаю» из оперы «Самсон и Далила»

Чайковский П. Ариозо Княгини «Так вот беда пришла откуда» из оперы «Чародейка»

Шапорин Ю. Соло «Мать на Руси» из кантаты «На поле Куликовом»

ТЕНОР

1 курс

Аренский А. Песня Бастрюкова «Догорай на небе, зоренька, скорей» из оперы «Сон на Волге»

Вебер К. Молитва Тюиона из оперы «Оберон»

Верди Дж. Романс Рикардо из оперы «Бал-маскарад»

Гендель Г. Речитатив и ария Альмилены «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»

Глинка М. Первая песня Баяна «Есть пустынный край»

Глинка М. вторая песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила»

Гречанинов А. Речитатив и первая песенка Алеши «Полно убиваться, красавица» из оперы «Добрыня Никитич»

Дуранте Д. Канцонетта («Танцуй, танцуй»).

Лысенко М. Две песни Петра «Солнце низенько» из оперы «Наталка Полтавка»

Моцарт В. Ария Бельмонте «Слёзы счастья» из оперы «Похищение из сераля»

Ария Базилио «В те годы» из оперы «Свадьба Фигаро»

Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста»

Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» из оперы «Садко»

Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «Ветер по морю гуляет» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «В синем небе звёзды блещут» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Чайковский П. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин»

2 курс

Аренский А. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль»

Бизе Ж. Серенада Смита из оперы «Пертская красавица»

Вагнер Р. Любовная песнь Зигмунда из оперы «Валькирия»

Вебер К. Ария Макса «О, сколько горя» из оперы «Волшебный стрелок»

Верди Дж. Ария Рудольфа из оперы «Луиза Миллер»

Верстовский А. Три песни Торопа: «Уж как веет ветерок», «Близко города Славянска», «Заходили чарочки по столику» из оперы «Аскольдова могила»

Гендель Г. Речитатив и ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»

Гречанинов А. Сцена Алеши «Вот и змея владенья» из оперы, «Добрыня Никитич»

Даргомыжский А. Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам» из оперы «Русалка»

Моцарт В. Ария Фернандо из оперы «Так поступает все женщины»

Направник Э. Речитатив и романс Дубровского из оперы «Дубровский»

Прокофьев С. Серенада Антонио из оперы «Дуэнья»

Римский-Корсаков Н. Ария Гвидона из оперы «Сказка о царе Салтане»

Римский-Корсаков Н. Ариозо Черта «Обычай старый люди позабыли» из оперы «Ночь перед Рождеством»

Россини Дж. Канцона Альмавивы «Если ты хочешь знать» из оперы «Севильский цирюльник»

Чайковский П. Песня Вакулы «Слышит ли девица» из оперы «Черевички»

БАРИТОН

1 курс

Верди Дж. Ариозо Жермона «Небо послало» из второго действия оперы «Травиата»

Гайдн Й. Ария Симона «Будя туманные луна» из оратории «Времена года»

Моцарт В. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»

Рубинштейн А. Романс Демона «Я тот, которому внимала» из оперы «Демон»

Чайковский П. Ариозо Мазепы «Мгновенно сердце молодое» из первого действия оперы «Мазепа»

2 курс

Вагнер Р. Песня Вольфрама «Вечерняя звезда» из оперы «Тангейзер»

Верди Дж. Ариозо Ренато «Облечённый высшей властью» из оперы «Бал-маскарад»

Гайдн Й. Ария Симона «Спешит склонить» из оратории «Времена года»

Моцарт В. Каватина Фигаро «Если захочет барин» из оперы «Свадьба Фигаро»

Рубинштейн А. Романс Демона «На воздушном океане» из оперы «Демон»
Чайковский П. Ария Онегина «Вы мне писали» из оперы «Евгений Онегин»

БАС

1 курс

Верди Дж. Ария Фреско из оперы «Симон Бокканегро»

Глинка М. Первая часть арии Руслана «О поле, поле» из оперы «Руслан и Людмила»

Моцарт В. Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта»

Моцарт В. Соло Лепорелло «День и ночь» из оперы «Дон Жуан»

Моцарт В. Ария Мазетто «Все понятно» из оперы «Дон Жуан»

Танеев С. Песня Стража из 1 действия оперы «Орестея»

2 курс

Бетховен Л. Ария Рокко из оперы «Фиделио»

Вагнер Р. Ария Даланда из оперы «Летучий голландец»

Гуно Ш. Ариозо Мефистофеля «Заклинание цветов» из оперы «Фауст»

Даргомыжский А. Ария Мельника из! действия оперы «Русалка»

Массне Ж. Серенада Дон Кихота из оперы «Дон Кихот»

Мусоргский М. Монолог Пимена «Еще одно, последнее сказание» из оперы «Борис Годунов»

Пуччини Дж. Прощание с плащом из оперы «Богема»

Рахманинов С. Рассказ Старого цыгана из оперы «Алеко»

Римский-Корсаков Н. Песня Мороза из оперы «Снегурочка»

Основы фониатрии и гигиена голоса

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - овладение технологией обучения искусству академического пения на основе определения певческих задач технологического порядка.

Задачи дисциплины:

1. ознакомление с особенностями строения и работы голосового аппарата певца, психофизиологией пения;
2. воспитание у обучающихся умения пользоваться данными науки в практической педагогической работе;
3. приобретение навыков работы с учебно–методическими пособиями;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК–5 Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства	Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе
	Уметь: — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства
	Владеть: — методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; — основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (1-2 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36	2	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функция нервной системы

Некоторые сведения о строении и функции нервной системы. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и его значение для вокальной педагогики. Организм и среда.

Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Теория функциональных систем П.К.Анохина. Понятие «опережающего моделирования».

Основные закономерности высшей нервной деятельности. Анализ и синтез как формы деятельности коры головного мозга. Процессы возбуждения и торможения. Законы иррадиации, концентрации и взаимной индукции. Психологические состояния, связанные с действием этих законов (вялость, волнение, заторможенность) и их устранение.

Рефлекс. Безусловные и условные рефлексы. Условия выработки рефлекса. Дифференцирование нервных процессов. Пение как рефлекторный акт. Центральный и периферический отделы голосового аппарата. Развитие и осознание различных ощущений в процессе становления певца. Понятие «динамический стереотип». Воспитание вокально-технических навыков - условнорефлекторное образование динамического стереотипа.

Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. Первая и вторая сигнальные системы. Типологические различия в восприятии внешней среды у человека.

Учет общих закономерностей высшей нервной деятельности в вокальной педагогике.

Тема 2. Акустическое строение голоса

Певческий голос как акустическое явление. Основные качества звука голоса: высота, сила и тембр как субъективное восприятие частоты, амплитуды и спектра звука. Звуковые колебания и основные величины, определяющие колебательное движение: период, частота, длина волны, фаза, амплитуда. Распространение звуковых волн.

Звуки простые и сложные. Основной тон и обертоны. Гармонические и негармонические обертоны. Музыкальные звуки. Разложение сложного звука. Спектр звука.

Понятие форманты. Форманты гласных звуков речи. Певческие форманты (высокая и низкая) правильно поставленного голоса. Резонансная природа высокой и низкой форманты. Излучение звука. Потеря силы звука с расстоянием. Рупоры. Восприятие звука нашим слухом. Зона лучшей слышимости.

Акустическая и физиологическая сущность вибрато.

Тема 3. Устройство органов голосообразования

Назальные и параназальные (придаточные) полости. Полость рта. Язык, его строение, особенности функционирования. Губы. Твердое и мягкое нёбо. Глотка. Ее верхний (носоглотка), средний (ротоглотка) и нижний (гортаноглотка) отделы. Мышцы глотки.

Общее описание гортани. Хрящевой скелет гортани (перстневидный хрящ, щитовидный хрящ, черпаловидные хрящи, надгортанный хрящ). Связки и суставы гортани. Мышцы гортани (наружные и внутренние). Внутренние мышцы гортани:

а) суживающие голосовую щель (аддукторы или фонаторы); б) расширяющие голосовую щель (абдукторы или дыхательные мышцы); в) натягивающие голосовые складки (тензоры или натягиватели); г) нагибавшие надгортанник. Слизистая оболочка гортани. Крово- и лимфоснабжение гортани.

Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура легких. Строение и мышцы грудной клетки, живота, спины (вдыхатели и выдыхатели). Задачи и механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Резонаторная функция дыхательного тракта.

Тема 4. Работа дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и в пении

Дыхание в пении. Типы фонационного выдоха. Связь типов фонационного выдоха с качеством голоса певца (с динамическими и интонационными характеристиками). Дыхание в речи и пении. Методические взгляды на певческое дыхание в историческом развитии. Научные данные о певческом дыхании (М. Гарсиа, М. Сергиевский, Ф. Заседателев, Л. Ярославцева и др.). Гипотеза Л. Работнова о так называемом «парадоксальном» дыхании в пении. Регулирующая роль диафрагмы. Современные взгляды на певческое дыхание.

Педагогические взгляды на установку гортани. Научные данные о ее положении в пении. Ее внутренняя и внешняя работа. Работа голосовых складок в пении. Миоэластическая (мышечно-эластическая) теория фонации. Нейрохронаксическая теория фонации и ее критическая оценка.

Работа артикуляционного аппарата в речи и пении. Работа губ, языка и мягкого нёба при произношении гласных и согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. Использование этого свойства в вокальной педагогике. Фонетический метод воспитания голоса. Педагогические взгляды на положение языка, губ, мягкого нёба и глотки в пении. Научные данные о положении этих органов в пении. Резонаторная сущность артикуляторных движений.

Тема 5. Дефекты голоса и пути их преодоления

Определение профессиональной пригодности голосового аппарата. Особенности патологии голосового аппарата, препятствующие занятиям профессиональным пением: открытая и закрытая гнусавость, аномалии строения губ и нёба, прикуса, строения надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно-мышечные нарушения в управлении гортанью и т.д.

Органические болезни голосового аппарата, влияющие на певческую фонацию: катарральные воспаления верхних дыхательными путями, некоторые заболевания носа и его придаточных полостей (гайморит, этмоидит, фронтит), ангина, тонзиллит, фарингит, ларингит и др. Симптомы заболеваний, их лечение (профилактика).

Профессиональные болезни голосового аппарата. Наиболее частые причины возникновения профессиональных заболеваний: форсировка звука и дыхания, применение излишне твердой атаки звука; пение не в своей tessiture, длительные

вокальные нагрузки и т.д. Недостатки голоса, связанные с нарушением вибрато: качка, тремоляция, прямой гудкообразный характер звука. Горловой, зажатый, гнусавый звук. Фальшивая интонация. Недостатки, связанные с дефектами дикции и произношения в пении.

Пути преодоления основных недостатков.

Тема 6. Гигиена и режим певца

Жизненный режим певца и некоторые общегигиенические правила. Нервно-психологическая гигиена вокалиста. Труд и отдых певца-профессионала. Сон. Питание. Закалка и простудные заболевания. Занятия спортом. Вред алкоголя и курения.

Профессиональная гигиена. Охрана голоса от переутомляемости. Гигиена дыхания. Гигиеническое значение распевания. Принципы индивидуального подхода к голосовой нагрузке.

Гигиена голоса певицы. Режим певца в период выступлений. Гигиена нервной системы. Управление эмоциональными состояниями. Аутотренинг. Значение положительного контакта между учеником и педагогом для успеха в педагогическом процессе.

Совершенная вокальная техника как основа профилактики профессиональных заболеваний голосового аппарата певца.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению второго семестра.

В середине учебного года может быть проведен контрольный урок, оцениваемый по результатам работы обучающихся в практических и самостоятельных занятиях.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература:

Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л.,1952.

Багадунов В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. – М.,1929; вып.2. – М.,1932; вып.3. – М., 1937.

Варламов А. Полная школа пения. – М.,1953.

Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып.1-7. – М., 1962–1984.

Гарсия М. Школа пения. – М., 1957.

- Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963.
 Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. – М., 1962.
 Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: Наглядное пособие. – М., 1964.
 Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968; 2-е изд. – М., 1996.
 Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
 Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М., 1962.
 Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М., 1937.
 Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965
 Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. – Л., 1958.
 Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. – М., 1939.
 Максимов И. Фониатрия. – М., 1987.
 Малютин Е. Экспериментальная фонетика и научные основы постановки голоса. – Орел, 1924.
 Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л., 1967.
 Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. – М., 1977.
 Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
 Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
 Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1997.
 Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958.
 Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
 Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
 Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974.

б) дополнительная литература:

- Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.
 Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.
 Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.
 Агин М. Дыхание в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2013.
 Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинев, 1985.
 Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Л.-М., 1950
 Багадуров В., Гарбузов Н., Зимин П., Корсунский С., Рождественский А. Музыкальная акустика. – М., 1954.
 Барсов Ю. Вокально-методические принципы М.И.Глинки: Автореф. канд. дис. – Л., 1969.
 Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз. - пед. ин-т им. Гнесиных. Вып.25. – М., 1975.
 Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1985.
 Гладков Б., Пронина М. О полетности сценического голоса // Теория и практика сценической речи. Вып. 2. – СПб., 1992.

- Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М.-Л., 1951.
- Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.
- Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. – М., 1913.
- Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. М., 1972.
- Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л., 1977.
- Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.
- Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. – М., 1995.
- Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. – М., 1963.
- Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
- Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. – М., 1962.
- Сорокин В. Теория речеобразования. – М., 1985.
- Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. Ч.2. – М., 1955.
- Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
- Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. – Тбилиси, 1961.
- Фант Г. Акустическая теория голосообразования. – М., 1964.
- Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. – М., 1985.
- Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. – М., 1968.
- Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. – Тбилиси, 1977.
- Шамшева Т. Особенности нарушения голосовой функции профессиональных певцов при фонастении: Автореф. канд. дис. – Л., 1966.
- Ямштекин С. Влияние нёбного свода на профессиональное певческое голосообразование. Вопросы вокальной педагогики. Вып.5. – М., 1976.
- Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: Автореф. канд. дис. – М., 1974.

История вокального искусства

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «История вокального искусства» - познакомить обучающихся с историей развития зарубежного и отечественного вокального искусства, раскрыть историческую взаимосвязь и преемственность различных вокальных школ и направлений в оперном, камерно-вокальном исполнительстве и вокальной педагогике.

Задачи дисциплины:

- раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
- выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и прежде всего оперной музыки;
- раскрытие, в свою очередь, зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства;

- характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ;
- ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p style="text-align: center;">Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 2 – 4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36	-	4

Аудиторные занятия (очная форма обучения)		18		
---	--	----	--	--

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел I. ИТАЛЬЯНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 1. Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в XVII – XVIII веках

Народная, церковная и светская культура средневековья и раннего Возрождения.

Зарождение музыкально-театрального жанра (будущей оперы) во Флоренции.

Вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии, музыки (пение с сопровождением), хореографии.

Становление национальной вокальной школы. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. Первый оперный театр в Риме (1632).

Основополагающая роль К. Монтеверди (1567–1643) в становлении и развитии венецианской вокальной школы, положившей начало стилю *bel canto*.

Первый в мире постоянный публичный оперный театр «Сан-Кассиано» (1637).

Неаполитанская школа – итог развития вокального искусства XVII века. А. Скарлатти (1660-1725) – родоначальник неаполитанской оперной школы, создатель классического образца оперы *seria*.

Искусство певцов-кастратов – Г. Каффарелли, К. Фаринелли, Г. Пахьяротти.

Идейно-исторические предпосылки кризиса оперы *seria* и рождения оперы *buffa*.

Роль Д. Перголези (1710–1736) и Д. Чимарозы (1749–1801) в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов. Замена певцов-кастратов тенорами.

Вокальная педагогика.

Открытие первой Неаполитанской консерватории (1537). Болонская школа (1700) – школа певцов-виртуозов.

Особенности воспитания певцов-кастратов.

Основные педагоги: Дж. Каччини (1548–1618); П. Този (1647–1727); Л. Лео (1694–1756); Н. Порпора (1686–1766); А Бернакки (1690–1756); Дж. Манчини (1716–1800).

Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XVII–XVIII веках: Дж. Каччини, П. Този, Д. Манчини, Г. Манштейна.

Тема 2. Итальянское вокальное искусство XIX века (до 1890 года)

Общественно-исторические предпосылки осуществления оперной реформы.

Д. Россини (1792–1868) – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы, отразившей идеи освободительной борьбы итальянского народа.

Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке. Господствующее положение оперы в музыкальной жизни страны.

Оперные творчества В. Беллини (1801–1835) и Г. Доницетти (1797–1848) и их значение в развитии нового романтического исполнительского стиля.

Оперное творчество Дж. Верди (1813–1901) – наивысшее выражение национальной оперной школы.

Выдающиеся певцы-актеры: Д. Ронкони, Дж. Стреппони, Р. Панталеоне, Г. Фраскини, В. Морель, Т. Штольц, А. Патти и другие.

Вокальная педагогика.

Кардинальное изменение системы воспитания певцов, вызванное качественными сдвигами в области оперного искусства.

Методические труды, отражающие принципы воспитания певцов XIX века: Фр. Ламперти, Л. Джиральдони.

Тема 3. Итальянское вокальное искусство с конца XIX – до 80-х гг. XX века

Новое идейно-эстетическое направление в литературе – веризм. Воплощение веризма в оперном творчестве.

Композиторы-веристы – П. Масканьи (1863–1945), Р. Леонкавалло (1858–1919), Ф. Чилеа (1866–1950). Их вокально-эстетическое кредо – передать посредством музыки и экспрессивного пения большие человеческие чувства и страсти.

Роль Д. Пуччини (1858–1924) в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства.

Становление верди-веристского исполнительского стиля.

Выдающиеся певцы: Д. Беллинчioni, Э. Карузо – величайший тенор мира; Ф. де Лючия, А. Галли-Курчи, М. Баттистини, Т. Даль Монте, Б. Джильи, Т. Руффо.

Роль театра «Ла Скала» и выдающегося дирижера А. Тосканини в развитии западноевропейского оперного искусства, в формировании певцов нового верди-веристского исполнительского стиля.

Авангардная музыка крупнейшего композитора середины XX века – Л. Даллапиккола.

Выдающиеся певцы Италии второй половины середины XX века – Р. Тебальди, М. Каллас, Д. Симионато, Л. Паваротти, М. Дель Монако, Р. Скотто, М. Френи, Т. Брускантини, К. Риччарелли.

Вокальная педагогика.

Система воспитания современного певца. Широкая сеть консерваторий. Режим работы певца.

Музыкальная академия «Санта Чечилия» – крупный музыкальный центр страны; структура и режим работы.

Центр усовершенствования при театре Ла Скала.

Ведущие педагоги: Дж. Фаворетто – руководитель класса пения в Музыкальной академии; И. Маньони – профессор Римской консерватории; И. Корадетти – профессор Венецианской консерватории; Эд. Барра – профессор Центра усовершенствования; А. Дзетти – воспитатель певцов-премьеров.

Раздел II. ФРАНЦУЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 4. Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII века

Народная, церковная и светская вокальная культура средневековья и Возрождения.

Роль «Академии поэзии и музыки» в создании нового монодического стиля и первых музыкально-сценических произведений.

Эпоха классицизма. Ее основные черты. Влияние театра П. Корнеля и Ж. Расина на формирование и становление французской национальной оперной школы.

Открытие первого оперного театра – Королевской академии музыки и танца («Гранд-Опера») - 1671 год.

Ж. Люлли (1638–1687) – основоположник французской национальной вокальной школы.

Марта Ле Рошуа – первая выдающаяся оперная артистка.

Общественно-политическая и культурная жизнь Франции в XVIII веке.

Королевский оперный театр. Кризис исполнительского искусства. Борьба французских энциклопедистов (Вольтер, Д. Дидро, Ж. Руссо) за прогрессивное оперное искусство. Их критическая оценка оперных спектаклей, исполнительского стиля, голосообразования у певцов. Приезд итальянской труппы в Париж.

Реформа Х. Глюка (1714–1787). Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения («правда, естественность, простота») и драматического действия. Работа Глюка с певцами.

Оперный театр «Гранд-Опера» конца XVIII века.

Вокальная педагогика.

Первые педагоги: М. Басилли (1625–1692), Ж. Берар (1710–1772).

Первые методические печатные труды: М. Мерсенн «Универсальная гармония» (1631); М. Басилли «Указания к искусству пения» (1668); Ж. Берар «Искусство пения» (1755).

Образование первого профессионального учебного заведения, готовящего певцов, Королевской школы пения (1784).

Открытие Парижского национального музыкального института в 1793 году, переименованного в 1795 году в Консерваторию музыки и декламации. Режим работы. Педагоги: Ж. Госсек (1734–1829) – основатель Королевской школы пения и инспектор Консерватории музыки и декламации, автор первых пособий по пению, П. Гара (1762–1823), А. Хорон (1772–1834).

Тема 5. Французское вокальное искусство XIX века

Общественно-политическая и культурная жизнь Франции первой половины XIX века.

Париж 1830-1840 годов – центр европейской музыкальной культуры.

Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер, Д. Россини) – нового вида музыкального театра.

Становление романтизма в оперном искусстве. Певцы нового романтического исполнительского стиля: Д. Грасс, А. Нурри, Ж. Дюпре (реформатор оперного искусства), М. Малибран.

Реализм в оперном искусстве. Опера «Кармен» Ж. Бизе – вершина реализма в исполнительском искусстве Франции XIX века. Первые исполнители: С. Галли-Марье (Кармен), П. Лерье (Хозе).

Кризис «Большой французской оперы» и утверждение лирической оперы. Новые вокально-исполнительские приемы лирико-драматического выражения; правдивость, искренность в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, К. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома.

Вокальная педагогика.

Первый программный труд – «Метод Парижской консерватории» (1803). Составители. Основные методические установки.

К. Дюпре (1806–1896) – реформатор вокальной методологии. Введение принципа *voix mixte sombre*; оценка принципа с позиций современных исследований певческого голоса.

М. Гарсиа (1805–1908) – выдающийся ученый и талантливый практик. «Школа пения» М. Гарсиа (1847, 1856).

Оценка основных методических установок с позиций современной практической педагогики и объективных данных, полученных с помощью исследовательской аппаратуры (работы В. Морозова, Л. Дмитриева, В. Чаплина, Л. Ярославцевой).

Тема 6. Вокальное искусство Франции с конца XIX – до 80-х гг. XX века

Импрессионизм как ведущее художественное течение на рубеже 1880–1890 годов. Импрессионизм в музыке. Значение оперы «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси (1862–1918) в формировании нового исполнительского стиля.

М. Гарден – первая исполнительница партии Мелизанды (1902).

Декламационность вокальных партий в опере «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси и в опере «Испанский час» М. Равеля (1875–1937). Исполнительские задачи.

Ф. Пуленк (1899–1963) – создатель монооперы «Человеческий голос». Д. Дюваль – первая исполнительница монооперы «Человеческий голос».

Лучшие певцы XX века, пропагандисты музыки французских композиторов: Ж. Тиль, Л. Понс, Э. Кальве, М. Гай, Р. Горр, М. Робен, Р. Журден, Р. Креспин.

Вокальная педагогика.

Пересмотр методических установок под влиянием проникновения импрессионизма в оперную музыку.

Р. Дюгамель – реформатор вокальной методологии. Печатные труды Дюгамеля.

Анализ основных методических установок с позиций современных научных исследований.

Система воспитания певцов второй половины XX века. Своеобразие системы вокального образования в Парижской консерватории. Структура вокального факультета: «класс сольного пения», «класс лирического искусства» (оперный класс), «класс музыкальной комедии».

Раздел III. НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 7. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до середины XIX века

Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосное пение (григорианский хорал). Проникновение светского начала в церковную музыку. Развитие жанра литургической драмы – прообраза оратории и оперы XVIII века.

Значение немецкой народной песни в формировании лютеранской церковной музыки.

Возникновение и развитие многоголосия (XVI век).

Роль Г. Шютца (1585–1672) в развитии стилистических черт немецкой вокальной школы.

Театрализация ораториального жанра в творчестве Р. Кайзера (1674–1739), Г. Генделя (1685–1759), Г. Телемана (1681–1767), И. Маттесона (1681–1764).

Значение инструментализма И.С. Баха (1685–1750) в формировании немецкой вокальной школы. Принцип музыкальной драматургии – единство и взаимосвязь вокальной и инструментальной партии.

Значение творчества Г. Генделя в развитии немецкой музыкальной драматургии в области светских жанров: оперы и оратории.

Значение Гамбургского и Мангеймского театров в формировании новых театральных, музыкальных стилей.

Оперная культура Австрии. Формирование венской классической школы.

Значение В.А. Моцарта (1756–1791) в развитии мировой музыкальной культуры. Вокально-эстетические взгляды Моцарта.

Первые исполнители главных партий в операх Моцарта: К. Кавальери, А. Стораче, Ф. Бенуччи, Фр. Буссани, А. Ланге, Фр. Альбертарелли, И. Хофер, И. Шиканедер, А. Готлиб.

Роль революционного народно-освободительного движения в возникновении новых эстетических принципов. Симфонизация вокального стиля в творчестве Л. Бетховена (1770–1827). Значение творчества Бетховена в дальнейшем развитии драматургии в оперном искусстве.

Открытие нового здания Венской оперы (1869).

Отражение романтизма в музыкальном искусстве. Дрезденский театр. Основополагающая роль К. Вебера (1786–1826) в создании немецкого романтического музыкального театра. Особенности музыкальной драматургии. Перерастание жанра зингшпиль в романтическую оперу.

Тема 8. Развитие немецкого вокального искусства с середины XIX до 80-х годов XX века

Р. Вагнер (1813–1883) – реформатор оперного искусства. Создание музыкальной драмы. Новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии содержания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как главного действенного начала в опере. Неотделимость голосовой сферы от инструментальной. Значение творчества Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца.

Вагнеровские певцы конца XIX – начала XX века: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура.

Применение новых композиторских и исполнительских приемов и средств выразительности в вокальных партиях опер Р. Штрауса (1864–1949) «Саломея» и «Электра». Неоклассицизм в оперном искусстве. Исполнительские задачи в опере «Кавалер розы».

Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала XX века в творчестве А. Шёнберга (1874–1951) – основоположника новой венской композиторской школы.

Вокально-техническая сложность в партиях оперы «Воцтек» А. Берга (1885–1935). Ритмическое своеобразие и свобода звуковысотного рисунка вокальной мелодии. Разнообразие исполнительских приемов. Интонация как основное средство выразительности в раскрытии образа.

Синтез звука, слова, жеста в опере «Умница» К. Орфа (1895–1982) как отражение тенденций в театральном искусстве XX века.

Оперное искусство Германской Демократической Республики.

Характерные черты театральной культуры, точность прочтения текста, чистота интонации, безукоризненность звучания ансамблей, свобода сценического поведения, органичность перехода от речи к пению.

Своеобразие интерпретации русской классики.

Вокальная педагогика.

Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона», вызванное фонетическими особенностями языка и специфичностью и сложностью оперной музыки Р. Вагнера.

Система воспитания певца в консерваториях Берлина, Дрездена, Лейпцига, Веймара.

Раздел IV. СОВРЕМЕННОЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (1980- 2003)

Оперная культура Италии. Широкая сеть оперных театров Италии (более 50) с доминирующим значением театра «Ла Скала», ставшей ареной звезд мирового значения. Нивелировка национальных школ, становление эталонного звучания в рамках верди-веристского исполнительского стиля. Произведения нового музыкального языка, атональная и авангардная музыка (Л. Ноно, Дж. Менотти и др.).

Интенсификация оперной жизни Франции. Слияние «Гранд-Опера» и «Опера Комик» в единую парижскую национальную оперу. Опера О. Мессиана «Св. Франциск Ассизский». Новые задачи, поставленные перед певцами. Открытие в 1990 году «Опера Бастилии» – одного из технически совершенных театров мира. Открытие большого количества оперных театров в провинциях. Роль театров в городах Бордо, Лимож, Нанси, Экс-ан-Прованс в воспитании молодых оперных исполнителей.

Оперная жизнь Германии. Характерные черты оперной театральной культуры: высокое ансамблевое искусство, владение сценической речью и органичный переход от пения к речи.

Ведущие театры Германии и Австрии. Культурный обмен с другими странами. Роль зальцбургских фестивалей.

Оперные театры мира: один из ведущих театров мира – лондонский «Ковент-Гарден» (1732); Венская государственная опера (основана в середине XVIII века.); цюрихский «Опернхаус» (1891); оперный театр «Лисео» в Барселоне (1847); стокгольмская «Королевская опера» (1989); «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке (1883); Театр «Колон» в столице Аргентины Буэнос-Айресе (1908)

Зарубежная вокальная педагогика на современном этапе.

Основные методические установки практической педагогики и их анализ с позиций современной науки о голосе.

ИСТОРИЯ РУССКОГО, СОВЕТСКОГО И СОВРЕМЕННОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИИ

Раздел I. ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Истоки русской национальной вокальной школы

Народная вокальная культура. Самобытные черты видов вокализации русской песни: особенности кантилены и колоратуры; вокальная техника и исполнительская культура народного пения. Известные исполнители – Арина Федосова, Рябинины, Клещев и др.

Характеристика церковной вокальной культуры IX–XVII веков. Особенности церковного пения – тихогласие, узость интервалов и диапазона. Успехи Школьной драмы Киевской духовной академии.

Педагогика церковной культуры. Система воспитания певца. Обучение пению в хорах Государевых певчих дьяков.

Первые учебники музыкальной грамоты: «Азбука знаменного пения старца Александра Мезенца» (1667) и «Грамматика мусикийская» Н. Дилецкого (1678); анализ их вокально-технических и исполнительских установок.

Тема 2. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII века – первой четверти XIX века

Характеристика эпохи. Национальные театральные-зрелищные формы России как предпосылки развития национального оперного театра. Начальные этапы развития оперного театра; сочетание драматического и вокального искусств.

Проникновение итальянской вокальной музыки в Россию (1731). Ф. Арайя и его деятельность в России. В. Манфредини, Б. Галуппи, Дж. Паизиелло, Дж. Сарти, Д. Чимароза и значение их деятельности в развитии отечественной вокальной культуры.

Первая опера, написанная на русский текст и исполненная русскими певцами, «Цефал и Прокрис» Ф. Арайи и А. Сумарокова (1755). Открытие общедоступного театра в Петербурге оперным спектаклем «Танюша» Ф. Волкова (1756). Возникновение первых русских опер: «Анюта» (1772); «Мельник – колдун, обманщик и сват» М. Соколовского (1779), «Ямщики на подставе» Е. Фомина (1787), «Федул с детьми» В. Пашкевича (1791) и др.

Антрепризы Локателли, Книппера и Медокса в Москве и Петербурге.

Появление французской комической оперы в России (1764). Роль иностранных музыкантов в развитии отечественной музыки.

Оперная культура крепостных театров Долгоруких, Волконских, Шереметевых, Воронцовых, Апраксиных.

Выдающиеся оперные певцы XVIII века: А. Крутицкий, В. Самойлов, Я. Воробьев, Ст. Евстафьев, Т. Белогородский и Е. Белогородская, А. Ожогин, А. Злов, П. Жемчугова. Искусство певцов первой четверти XIX века: Е. Урановой-Сандуновой, В. Самойлова, А. Ивановой, Ж. Фодо-Менвьель – вершина развития культуры XVIII века.

Разъединение оперной и драматической трупп при Кавосе (1803).

Начальный этап развития отечественной критики.

Вокальная педагогика.

Придворная певческая капелла. Сухопутный шляхетский корпус (1732). Глуховская школа пения (1740). Смольный институт. Воспитательный дом, основанный И.Бецким. Начало подготовки воспитанников «по специальностям» в Петербургском театральном училище (1779). Система воспитания певцов.

Тема 3. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века

Характеристика предглинкинской эпохи.

Романтические музыкально-сценические произведения А. Верстовского (1799–1862): «Пан Твардовский» (1828), «Аскольдова могила» (1835), «Громобой» (1857) и др.

М. Глинка (1804–1857) – создатель первой русской национальной классической оперы. Основатель русской академической вокальной школы. Оперы Глинки: «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) – начало развития двух направлений в оперном творчестве русских композиторов.

Новаторство в создании образа Ивана Сусанина.

Новаторство А. Даргомыжского (1813–1869) в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение интонаций разговорной речи в мелодике вокальных партий.

Значение высокого профессионализма музыкальной критики в развитии русской вокальной культуры.

Вокальная педагогика.

Выдающиеся педагоги эпохи: М. Глинка, А. Варламов, А. Даргомыжский. Система воспитания певцов.

Основные установки вокально-педагогического метода Глинки.

«Школа пения» А. Варламова (1840) – основные вокально-технические и исполнительские установки; характеристика упражнений и вокализов. Ученики Варламова.

А. Даргомыжский, его прогрессивное понимание термина «вокальная школа»; основное направление педагогической работы. Ученики Даргомыжского.

Тема 4. Музыкальная жизнь России 1860-1870-х годов и развитие русской певческой культуры

Характеристика эпохи. Метод критического реализма как одно из основных стилистических направлений в искусстве.

Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Роль прогрессивных музыкантов и критиков в дальнейшем развитии русской оперы и национальной вокальной школы (П. Чайковский, Ц. Кюи, В. Стасов, А. Серов, Н. Кашкин, Г. Ларош и др.)

Открытие Мариинского театра (1860). Противостояние русского театра итальянскому. Характеристика творческих направлений; общественное признание прогрессивного русского театра и начало кризиса итальянского театра в России.

Выдающиеся певцы – пропагандисты русской музыки: О. Петров, Д. Леонова, Ю. Платонова, И. Мельников, А. Лавровская, Ф. Комиссаржевский, А. Меньшикова, А. Александрова-Кочетова.

Вокальная педагогика.

Система воспитания певцов. Открытие Петербургской (1862) и Московской консерваторий (1866). Основные вокально-педагогические установки выдающихся профессоров Петербургской и Московской консерваторий. Оценка их установок с позиций современной вокальной педагогики и науки о голосе. Отличие творческих направлений Петербургской и Московской консерваторий.

Тема 5. Развитие русского вокального искусства конца XIX - начала XX века

Характеристика эпохи. Национальная самобытность композиторов «Могучей кучки» (М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи).

Расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные черты стилей композиторов М. Мусоргского (1839–1881), П. Чайковского (1840–1893), Н. Римского-Корсакова (1844–1908) и их вокально-эстетические взгляды.

Вокально-технические, исполнительские и актерские задачи; сложности воплощения вокальной музыки композиторов.

Первые интерпретаторы оперной музыки Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Ф. Стравинский и Н. Фигнер (два исполнительских направления); Е. Мравина, М. Славина, М. Каменская, М. Климентова-Муромцева, Е. Лавровская, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая, И. Тартаков и др.

Характеристика оперной культуры Большого и Мариинского театров.

Появление частных оперных театров и их значение в развитии русской культуры.

Московская частная опера – театр С.И. Мамонтова

Опера С.И. Зимина (1904–1917).

Плеяда выдающихся певцов предреволюционного периода, исполнителей русской и западноевропейской оперной классики: Е. Збруева, М. Бенуа, Н. Ермоленко-Южина, В. Касторский, Л. Сибиряков, П. Андреев, В. Петров, М. Бакланов, Д. Смирнов, И. Алчевский, Ф. Литвин.

Гастроли русских певцов за рубежом. Триумфы Русских сезонов С.П. Дягилева в Париже. Мировое признание русского театра и его национальной вокальной школы.

Оперные певцы – пропагандисты камерной классики и современной музыки.

Вокальная педагогика.

Система воспитания певцов и режим. Основные положения вокально-методических трудов и проектов реформ вокального образования в изданиях 1880–1900-х годов. (И. Прянишников, А. Додонов, Ю. Арнольд, К. Мазурин, С. Сонки, К. Кржижановский и В. Карелин). Характеристика основных взглядов и методических установок педагогов-практиков.

Итоги русского вокального искусства в предреволюционные годы. Рост театральной культуры в России. Вокальная культура Народных домов и широкой сети вокальных классов и оперных студий.

Тема 6. Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов.

Влияние творчества Ф.И. Шаляпина на мировую вокальную культуру

А. Нежданова, Л. Собинов, И. Ершов – выдающиеся русские певцы. Жизненный и творческий путь.

Великий русский певец Ф.И. Шаляпин – непревзойденный мастер мирового оперного театра.

Значение творчества Шаляпина для современного отечественного и зарубежного вокального искусства.

Определяющее влияние представителей творческой интеллигенции различных видов искусства (художников, актеров, композиторов и т.д.) на становление выдающихся русских певцов-исполнителей.

Раздел II. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 7. Становление и развитие советского вокального искусства

(с 1917 по 1941 год)

Характеристика искусства революционного времени. Первые декреты и постановления советского правительства, определившие идейные и правовые основы существования и развития музыкальных, творческих организаций – театров, филармоний и музыкальных учебных заведений. Новые формы зрелищных представлений первых революционных лет.

Проблемы отражения революционной героики на оперной сцене. Сложности и противоречия развития советского оперного искусства. Направление поисков нового музыкального языка. Значение авторитета великих русских певцов в формировании репертуара театров.

Репертуар оперного театра 1920-х годов: И. Стравинский – «Мавра» (1922); А. Пащенко – «Орлиный бунт» («Пугачевщина») (1927), Р. Глиэр – «Шахсенем» (1927) и др.

Первые оперные студии и их творческие цели. Значение К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в воспитании певца-актера и в создании спектакля; репертуар и различие художественных направлений. Новаторство и художественный облик оперных спектаклей В.Э. Меерхольда.

Эпоха становления советского театра и расширение репертуара классических опер в 1930-е годы. Первые постановки опер С. Прокофьева (1891–1953) – «Любовь к трем апельсинам» (1921) и «Игрок» (1929) и их новаторское значение. Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии опер композитора.

Оперы Д. Шостаковича (1906-1975). Характеристика музыкальной драматургии и вокального стиля.

Первые советские оперы: «Тихий Дон» (1935) и «Поднятая целина» (1937) И. Держинского; «Кола Брюньон» («Мастер из Кламси») (1938) Д. Кабалевского; «В бурю» (1939) Т. Хренникова на сценах театров.

Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские трудности в освоении нового композиторского языка: проблемы интерпретации, интонации, создания образа, адаптации к новому нетрадиционному оркестровому звучанию.

История вокального искусства советских республик в период с 1917 по 1941 год. Развитие самобытности национальных вокальных культур в музыкальных театрах. Овладение основами оперной вокально-технической культуры певцами союзных республик. Декады национального искусства в Москве. Выдающиеся певцы национальных республик: К. Байсеитова, Х. Насырова, Т. Сазандарян, М. Литвиненко-Вольгельмут, О. Петрусенко, Бюль-Бюль (М. Мамедов) и др.; их вокальная и актерская культура.

Выдающиеся исполнители камерной русской, зарубежной классики и новой советской музыки: М. Оленина-д'Альгейм, З. Лодий, Л. Доливо, А. Малюта, Н. Дорлиак. Характеристика исполнительской деятельности.

Конкурсы певцов и их роль в развитии советского вокального искусства.

Вокальная педагогика.

Система вокального образования. Организация рабфаков и воскресных рабочих консерваторий. Исследовательская, организаторская деятельность Государственного института музыкальной науки (ГИМН) (1921–1932). Подготовка национальных кадров для оперных и музыкальных театров республик.

Основные вокально-технические, исполнительские установки и методы ряда выдающихся педагогов: И. Томарса, К. Дорлиак, Н. Сперанского, А. Ардера, Н. Вронского, Н. Райского, Е. Петренко и др.

Краткий обзор основных вокальных научно-методических трудов и научные исследования в области голосообразования (Е. Малютин, А. Музехольд, Ф. Заседателев, В. Багадунов, И. Левидов, Л. Работнов, Д. Аспелунд, С. Ржевкин).

Вокальные конференции (1925, 1937, 1940 годов) и их значение в деле совершенствования вокального образования в стране.

Тема 8. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины XX века (до 1970-х годов)

Оперные театры страны в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие. Отражение освободительной народной борьбы на оперных сценах – премьеры новых опер: «Емельян Пугачев» (1942) и «Севастопольцы» (1946) М. Ковалю; «Огни мщенья» (1945) Э. Каппа; «Призыв гор» (1947) Д. Торадзе; «Молодая гвардия» (1947) Ю. Мейтуса; «Война и мир» (1943) и «Повесть о настоящем человеке» (1948) С. Прокофьева; «Под Москвой» (1943), «Семья Тараса» (1950), «Никита Вершинин» (1955) Д. Кабалевского; «Неизвестный солдат» (1967) К. Молчанова.

Отражение массового героизма советских людей в вокальном искусстве – массовые песни. Выступления оперных певцов на фронтах (фронтные бригады), в госпиталях и воинских частях (М. Михайлов, Н. Шпиллер, И. Козловский, М. Максакова, С. Лемешев, В. Давыдова и многие другие).

Оперное творчество композиторов середины XX века: А. Спадавеккиа, Ю. Шапорина, В. Шебалина, А. Холминова. Характеристика оперной драматургии композиторов; задачи певцов.

Вокальная педагогика.

Работа музыкальных учебных заведений в условиях войны. Новые учебные заведения. Открытие Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (1944).

Всесоюзное вокальное совещание (Ленинград, 1954) и Всесоюзная конференция (Москва, 1966) – утверждение основных принципов советской вокальной педагогики. Вокальная педагогика союзных республик. Ежегодные (с 1967 года) вокальные конференции и смотры вокалистов – выпускников музыкальных вузов Российской Федерации.

Тема 9. Развитие вокальной культуры второй половины XX века (до 1991 года)

Оперные театры страны 1970–1991 годов. Русская классика, советские оперы, оперы зарубежных композиторов на сценах театров. Успехи развития национальной оперы.

Появление новых оперных спектаклей: С. Слонимского; К. Молчанова, Р. Щедрина, А. Спадавеккиа, А. Рыбникова, А. Николаева, М. Таривердиева, Ю. Фалика, А. Холминова, Т. Хренникова. Возросшие требования к уровню исполнительского мастерства певца-актера.

Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б.А. Покровского (1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра. Перспективы развития камерных театров.

Достижения оперного искусства союзных и автономных республик. Стилистическое разнообразие репертуара и рост технического и исполнительского мастерства. Формирование академических театров республик. Дни культуры республик в городах страны. Ведущие певцы национальных театров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Эстонии, Башкирии, Бурятия, Татарии.

Развитие творческих контактов советских театров с зарубежными. Гастроли советских артистов и театров за рубежом.

Международные и всесоюзные конкурсы певцов и их лауреаты. Успехи певцов национальных республик на всесоюзных и международных конкурсах. Практика республиканских и региональных конкурсов.

Вокальная педагогика.

Работа вокальных факультетов музыкальных вузов и отделов музыкальных училищ. Проблематика методических и исследовательских работ кафедр. Основное содержание программ по специальным дисциплинам. Формы повышения педагогической квалификации.

Научная и организаторская работа Научно-методического совета по вокальному образованию при Министерстве культуры РСФСР. Конференции и совещания.

Краткое знакомство с основными печатными трудами и исследованиями в области вокального искусства (Л. Дмитриев, В. Морозов, В. Чаплин, Л. Ярославцева, Н. Андгуладзе и др.).

Раздел III. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА

Вокальное творчество современных композиторов. Оперы: «Жизнь с идиотом» (1992) и «История доктора Иоганна Фауста» (1995) А. Шнитке; «Иван Грозный» (1995) С. Слонимского; «Мистерия оглашенных» (1996) А. Рыбникова; «Ванька» (2002) В. Агафонникова; музыкальная драма «Пещное действо» (1992) А. Николаева; музыкальный фарс «Ох, эти русские» (1993), опера «Три сестры» (1999) В. Тарнопольского; «Зимняя сказка» А. Чайковского. Новаторская сущность их музыкально-драматургического языка. Новые требования к исполнителям.

Прочтение оперных произведений композиторов-классиков – Глинки, Мусоргского, Бородина, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и их критическое осмысление с позиции нового времени.

Открытие новых оперных, музыкальных театров и концертных организаций (Москва – «Геликон-опера», «Новая опера», «Арбат-опера» и др.). Новаторство и своеобразие режиссуры.

Новые виды оперного жанра на пороге XXI века: опера-драма, камерная опера, музыкальный спектакль, музыкальный фарс, опера-мюзикл, рок-опера и др.

Новые всероссийские и международные конкурсы и фестивали: Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей» в Калининграде, Международный конкурс молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Конкурс конкурсов вокалистов в Саратове, Открытый конкурс музыкантов-исполнителей им. Н. Сабитова в Уфе, Всероссийский открытый конкурс вокальной музыки им. Г.В. Свиридова в Курске; ежегодные фестивали: им. Ф.И. Шаляпина в Казани, им. М. Михайлова в Чебоксарах и др.

Ведущие оперные исполнители конца XX – начала XXI века

Вокальная педагогика.

Открытие новых музыкальных учебных заведений: консерватории в Краснодаре и Магнитогорске; Институт современного искусства, Академия хорового искусства, Международный славянский университет (институт) им. Г.Р. Державина, Государственная классическая академия им. Маймонида в Москве, Оренбургский государственный институт искусств и др.

Научная и организаторская работа Научно-методического совета по вокальному образованию при Министерстве культуры России. Ежегодные смотры вокалистов – выпускников музыкальных вузов России.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению четвертого семестра. Экзаменационные билеты включают три вопроса: два - по пройденному теоретическому материалу курса (история вокального искусства, вокальная педагогика) и один, связанный с исполнительским искусством ведущих певцов-профессионалов мира и композиторским наследием

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература:

Багадунов В. Очерки по истории вокальной методологии. Ч. III. – М., 1956.

Боровский В. Московская опера С.И. Зимина. – М., 1977.

Вопросы оперной драматургии // Сборник статей. – М., 1975.

Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953.

Всеволодский-Гернгросс В. Русский театр от истоков до середины XVIII века. – М., 1957.

Всеволодский-Гернгросс В. Русский театр второй половины XVIII в. – М., 1960.

Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. – Л., 1959.

Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. (1836–1856). – Л., 1969.

Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. (1857–1872). – Л., 1971.

- Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. (1873–1889). – Л., 1973.
- Гозенпуд А. Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф.И.Шляпин (1890–1904). – Л., 1974.
- Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций (1905–1917). – Л., 1975.
- Гозенпуд А. Русский советский оперный театр (1917–1941). – Л., 1963.
- Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968.
- Кандинский А., Левашова О. История русской музыки. – М., 1972. Т. I.
- Кандинский А. История русской музыки. – М., 1984. Т. II.
- Львов М. Из истории вокального искусства. – М., 1963.
- Львов М. Русские певцы. – М., 1965.
- Машевский Г. Вокальное исполнительство в воззрениях и практике А.С. Даргомьжского // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. – М., 1975.
- Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
- Покровский Б. Об оперной режиссуре. – М., 1972.
- Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979.
- Серов А. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке. – Л., 1984.
- Стасов В. Избранные статьи о М.И. Глинке. – М., 1955.
- Федор Иванович Шляпин. В 3-х томах. – М., 1976, 1977, 1979.
- Чайковский П. Об опере и балете. – М., 1960.

б) Дополнительная литература:

- Агин М. Некоторые аспекты становления и развития мирового вокального искусства // Национальные вокальные школы России. – М.–Чебоксары, 2001.
- Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978.
- Асафьев Б. М. И. Глинка. – М., 1964.
- Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М. Глинка. – М., 1950.
- Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. Глинки. – М., 1968.
- Барсов Ю. Вокальные фрагменты. – Нижний Новгород, 2002.
- Барсова Л. Н. И. Забела-Врубель. – Л., 1982.
- Богомоллов Н. 60 лет в оперном театре. – Л., 1967.
- Большой театр СССР. – М., 1976.
- Борис Гмыря: Статьи, дневники, письма, воспоминания. – М., 1988.
- Вокальный факультет Российской академии музыки им. Гнесиных /Автор-сост. М.С.Агин – М., 2001.
- Вопросы вокальной педагогики. – М., 1962, 1964, 1967, 1969, 1976, 1984. – Вып. 1-5,7.
- Гарин Э. С Мейерхольдом. – Л., 1974.
- Глинка М. Записки. – М.-Л., 1980.
- Гозенпуд А. Иван Ершов. – Л., 1986.
- Горбунов Н. Федор Шляпин в Японии и Китае. – М., 2002.
- Грошева Е. Большой театр. – М., 1962.
- Грошева Е. Иван Паторжинский. – М., 1976.
- Демченко А. Дарить людям радость. Леонид Сметанников. – Саратов, 1993.
- Доливо А. Певец и песня. – М., 1948.

- Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2000.
- Зарубин В. Большой театр. – М., 1994.
- Каплан Э. Жизнь в музыкальном театре. – Л., 1969.
- Кашкин Н. Русские консерватории и современные требования искусства. – М., 1906.
- Коган Г. Избранные статьи. – М., 1972.
- Коткина И. Атлантов в Большом театре. – М., 2002.
- Кремлев Ю. Эстетические взгляды Прокофьева. – М.-Л., 1956.
- Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. – М., 1957.
- Ласточкина К. О. А. Петров. – Л.-М., 1950.
- Левашова О. Михаил Иванович Глинка. В 2-х т. – М., 1987–1988.
- Левик С. Записки оперного певца. – М., 1955.
- Левик С. Четверть века на сцене русской оперы. – М., 1970.
- Левко В. Моя судьба в Большом театре. – М., 2000.
- Ленинградская консерватория в воспоминаниях. В 2-х т. – Л., 1987–1988.
- Ливанова Т. Оперная критика в России. – М., 1973.
- Львов М. А. В. Нежданова. – М., 1952.
- Мартынов И. О музыке и ее творцах. – М., 1980.
- Московская консерватория. – М., 1966.
- Никитин С. Сергей Рахманинов. Федор Шаляпин. – М., 1998.
- Пазовский А. Дирижер и певец. – М., 1959.
- Петров И. Четверть века в Большом. – М., 2003.
- Полякова Л. Вокальные циклы Г. Свиридова. – М., 1971.
- Поляновский Г. Н.А. Обухова. – М., 1980.
- Пружанский А. Отечественные певцы (1750–1917). – М., 1991. Ч.1.; – М., 2000. Ч.2.
- Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958.
- Рейзен М. Автобиографические записки, статьи и воспоминания. – М., 1980.
- Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1985.
- Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. – М., 1963.
- Седов А. Чайковский о вокальном искусстве // Подготовка профессионального певца. – Нижний Новгород, 1997.
- Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
- Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. – Л.-М., 1940.
- Театр оперы и балета им. С.М. Кирова. – Л., 1976.
- Терещенко А. Анатолий Соловьяненко. – Киев, 1982.
- Шейко Р. Елена Образцова: Записки в пути. Диалоги. – М., 1987.
- Шкафер В. Сорок лет на сцене русской оперы. – Л., 1936.
- Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981
- Этот гений – Федор Шаляпин: Воспоминания. Статьи. – М., 1995.
- Яковенко С. Актуальные проблемы исполнения современной музыки: Автореф. док. дис. – М., 1997.
- Яковенко С. Павел Герасимович Лисициан в искусстве и жизни. – М., 2001.
- Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории. – М., 1999.
- Яковлева А. Русская вокальная школа. – М., 1999.

Основы вокальной методики

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы вокальной методики» - изучение методики (содержания, методов и форм) обучения академическому певческому искусству, использование теоретических знаний, истории и теории исполнительства, а также певческих навыков, приобретенных на занятиях сольным и ансамблевым пением, интеграция теоретических знаний и певческих навыков в процессе овладения методикой обучения академическому пению, формирование практической (исполнительской и педагогической) направленности профессиональной подготовки исполнителя.

Задачи дисциплины:

1. формирование у обучающегося широкого музыкального и художественного кругозора;
2. ознакомление обучающихся с основными принципами отечественной вокальной педагогики;
3. рассмотрение и анализ различных методов и приемов преподавания и выявление наиболее рациональных из них;
4. приобретение навыков работы с учебно–методическими пособиями;
5. стимулирование творческой инициативы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК–5 Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства	Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе
	Уметь: — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства
	Владеть:

	<p>— методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования;</p> <p>— основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками</p>
<p>ПК–6</p> <p>Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы</p>	<p>Знать:</p> <p>— важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной;</p> <p>— основную литературу в области методики и музыкальной педагогики</p>
	<p>Уметь:</p> <p>— планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы;</p> <p>— самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой</p>
	<p>Владеть:</p> <p>— навыками составления методических материалов;</p> <p>— современными методами организации образовательного процесса</p>
<p>ПК–7</p> <p>Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p>Знать:</p> <p>— различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики;</p> <p>— сущность образовательного процесса</p>
	<p>Уметь:</p> <p>— применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач;</p> <p>— пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности</p>
	<p>Владеть:</p> <p>— навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности;</p> <p>— технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1 – 3 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36	-	3

Аудиторные занятия (очная форма обучения)		18		
---	--	----	--	--

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Психологические процессы и свойства личности. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике

Взаимосвязь психических процессов и свойств личности. Типичные свойства личности. Понятие о психологических типах.

Пение как психофизиологический процесс. Психология и значение ее для вокально-педагогической деятельности.

Ощущения. Специфика певческих ощущений. Виды ощущений. Восприятие и наблюдательность. Память. Характеристика процессов памяти, ее виды и особенности. Мышление. Воображение и творчество. Эмоции и чувства. Воля. Значение воли для артистической деятельности.

Психология деятельности. Теория установки академика Д.Н.Узнадзе, ее значение для осуществления деятельности. Навыки, их виды. Привычки. Направленность личности - потребности и интересы.

Система К.С.Станиславского и его метод предлагаемых обстоятельств.

Задатки и способности. Певческий голос как одна из способностей. Темперамент. Характер. Черты характера современного человека.

Тема 2. Основы психофизиологии слухового восприятия. Музыкальный слух. Вокальный слух. Эмоциональный слух певца

Краткие сведения о свойствах звука и его распространении в среде. Понятие «слуховой анализатор». Устройство органа слуха. Восприятие высоты и силы звука. Взаимоотношение силы и громкости. Чувствительность слуха. Громкость звука и адаптация слуха. Зоны лучшей слышимости и восприятие вокальной речи. Слуховой нерв, центральный отдел слухового анализатора.

Понятие «музыкальный слух». Научные исследования в области изучения аналитического и интонационного музыкального слуха (Н.А. Гарбузов, Е.В. Назайкинский, Л.А. Мазель, В.В. Медушевский, Д.К. Кирнарская и др.). Научное обоснование эмоционально-образных методов в вокальной педагогике с позиции фундаментальных трудов И.П. Павлова, П.В. Симонова, В.П. Морозова, а также К.С. Станиславского. Вокальный слух и его значение для певца и педагога.

Художественные и мыслительные типы певцов. Эмоциональный слух певца. Вокальный и эмоциональный слух певца в контексте музыкального творчества.

Тема 3. Пути формирования основных профессиональных певческих навыков

Понятие регистра. Выравнивание регистров голоса. Переходные ноты. История возникновения «прикрытия». Научные данные и практика «прикрытия». Условия выработки «прикрытого» звучания.

Головной и грудной резонаторы голосового аппарата. Регистры голоса и резонаторные ощущения.

Атака звука в пении, и ее виды. Механизм возникновения разных видов атаки. Педагогическое значение различных видов атаки для выработки верного певческого звука.

Понятие «опоры» звука. Индивидуальность места ощущения опоры певцом. Комплексность этого ощущения. Современное представление о рефлекторной сущности опоры. Приемы, помогающие найти ощущение опоры. Роль диафрагмы в формировании ощущений опоры.

Тема 4. Основы теории и техники резонансного пения

Резонанс в музыкальной акустике и живой природе. Роль резонаторов в усилении звука, формировании гласных и тембра голоса. Важнейшие функции певческих резонаторов (энергетическая, генераторная, фонетическая, эстетическая, защитная по отношению к гортани, индикаторная, активизирующая). Взаимодействие резонаторов с работой гортани и дыхания. Психологические основы резонансного пения. Резонансное пение, эмоции и воображение. Ощущения резонанса самим певцом и роль вибродиагностики.

Научно-экспериментальные данные профессора В.П.Морозова о резонансе в пении. Значение резонансных ощущений в воспитании певческого голоса и в певческой практике. Роль резонансной системы певца в формировании основных профессиональных качеств его голоса: силы, красоты тембра, полетности, четкости дикции, неутомимости и долговечности сценической певческой деятельности.

Выдающиеся певцы о резонансной технике пения.

Тема 5. Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца

Принцип единства художественного и технического развития певца. Его научное обоснование и соблюдение в воспитании артиста-певца.

Принцип постепенности и последовательности как общепедагогический принцип. Его научное обоснование. Принцип постепенности и последовательности в вокальной педагогике. Его значение для развития вокальных данных. Губительные последствия завышенного по трудности репертуара, ведущие к форсированию и потере голоса.

Принцип индивидуального подхода. Его физиологическое обоснование. Необходимость особенно тщательного соблюдения индивидуального подхода в вокальной педагогике, где исполнитель сам является своеобразным музыкальным инструментом. Вред догматических установок в вокальной педагогике.

Парадоксы вокальной педагогики.

Творческий облик современного педагога-вокалиста. Требования, предъявляемые к педагогу-вокалисту. Важность творческого контакта между педагогом и учеником.

Тема 6. Первые уроки с учеником. Классификация голосов. Определение типа голоса

Знакомство с новым учеником. Основные задачи первых уроков. Методика проведения уроков, выявляющих вокально-технические, музыкально-исполнительские и сценические данные нового ученика. Беседы с учеником на первых уроках. Составление примерного плана работы с учетом индивидуальных особенностей ученика. Особенности занятий с начинающими (кратковременность занятий, специфика упражнений, осторожное использование крайних участков диапазона и т.д.).

Классификация голосов, их диапазоны.

Определение типа голоса по комплексу данных. Диагностика вокальной одаренности.

Процесс пения как единое целое; условность изолированного рассмотрения работы отдельных частей голосового аппарата в пении.

Постановка корпуса певца. Значение ее для активности организма в пении. Рабочее состояние певца. Взаимовлияние моторики и психики. Постановка головы в пении. Рот и нижняя челюсть в пении. Эстетическая основа установки корпуса, головы и артикуляционных органов певца.

Тема 7. Способы педагогического воздействия на голос ученика

Использование различных приемов при воздействии на голос ученика: показ, подражание, рассказ о том, что следует и чего не следует делать, использование фонетического метода, подбор соответствующего музыкального материала. Целесообразность и особенности использования каждого из них. Целостность певческого процесса и значение способов, организующих работу голосового аппарата. Значение совершенствования слуха в воспитании голоса ученика. Роль мышечного механизма в воспитании желаемых качеств голоса. Особая роль вибрационного чувства в певческом голосообразовании как важнейшего средства контроля за активностью резонаторов.

Тема 8. Развитие различных видов вокализации

Кантилена – основа пения. Кантилена в музыке различных национальных школ. Кантилена в русской музыке. Дыхание и кантилена. Упражнения для развития кантилены. Пение легато и портаменто, маркато, их описание и практика.

Беглость – необходимое качество голоса. Беглость в вокальной литературе различных стран и эпох. Техника беглости в итальянской школе пения. Особенности колоратуры в русских операх.

Виды техники беглости: гаммы, пассажи, группетто, арпеджио, трель. Значение беглости в развитии голоса. Развитие техники беглости и динамики звука. Беглость как средство борьбы с форсировкой. Упражнения для развития техники беглости и требования к их исправлению.

Филировка звука, ее связь с правильной постановкой голоса. Работа над развитием филировки.

Трель и ее применение в вокальной литературе. Ее развитие и влияние на формирование звука.

Тема 9. Смежные виды вокальных сценических искусств

Особенности хорового и ансамблевого пения. Квазигармоничность обертонового состава певческого голоса. Проблема контроля певческого голоса (вибрационные резонансные ощущения, слуховые и мышечные).

Современная вокальная музыка.

Детский голос и его физиологические особенности. Влияние перегрузок. Об основных принципах развития детского голоса. Об эстетическом эталоне певческого голоса у детей: влияние звуковой среды и средств массовой информации. Акустические особенности детского голоса.

Об особенностях церковного пения.

Тема 10. Ознакомление со сборниками упражнений, вокализов и художественно-педагогическим материалом

Виды педагогического музыкального материала: упражнения, вокализы, художественные произведения.

Упражнения как основной материал для выработки важнейших певческих качеств голоса. Виды упражнений, их систематизация по трудности. Упражнения для начинающих и требования к ним. Упражнения М. Глинки, А. Варламова, Э. Карузо, М. Гарсиа, Х. Дюпре. 100 вокальных упражнений А. Трояновской; вокально-артикуляционные упражнения и этюды С. Павлюченко; «Упражнения для развития вокальной техники» М. Егорычевой, «Сборник упражнений и вокализов. Для постановки певческого голоса» Н. Бахуташвили.

Вокализы как вокальный материал. Их значение в педагогике. Изучение и развитие на вокализах различных видов вокализации, фразировки, нюансировки. Ознакомление со сборниками вокализов Ф. Абта, В. Лютгена, Дж. Конконе, Г. Зейдлера, Г. Панофки и др. Вокализы М. Глинки, А. Варламова, Н. Соколовского, М. Мирзоевой и др. Подбор вокализов по трудности, диапазону, тесситуре и т.д. Анализ стиля и музыкальной формы вокализов, их технических и художественных трудностей.

Художественно-педагогический материал. Систематизация материала по трудности вокально-технической и музыкальной. Особенности эмоционально-

смыслового содержания произведений. Значение общего музыкального и вокально-технического развития ученика при подборе репертуара. Анализ вокального произведения (музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический).

Тема 11. О применении научных данных в вокальной педагогике. Ознакомление с вокально-методической литературой

Краткий обзор научной и учебно-методической литературы по вопросам вокального искусства. Работы Д. Аспелунда, Ф. Заседателя, Л. Работнова, И. Левидова, Л. Дмитриева, В. Чаплина, Л. Ярославцевой, А. Киселева, В. Морозова и др.

Современные отечественные и зарубежные научные исследования о певческом голосе. Основные учебные пособия и их краткая характеристика.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению третьего семестра. Экзаменационные билеты включают три вопроса:

два - по пройденному теоретическому материалу курса (психология, физиология, акустика, устройство органов голосообразования) и один, связанный с музыкально-педагогическими принципами воспитания певца (практической работой с учеником) и анализом определенной учебно-методической литературы.

В середине учебного года может быть проведен контрольный урок или зачет, оцениваемый по результатам работы обучающегося в практических и самостоятельных занятиях.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) основная литература:

Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л.,1952.

Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. – М.,1929; вып.2. – М.,1932; вып.3. – М., 1937.

Варламов А. Полная школа пения. – М.,1953.

Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып.1-7. – М., 1962–1984.

Гарсиа М. Школа пения. – М., 1957.

Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963.

- Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. – М., 1962.
- Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: Наглядное пособие. – М., 1964.
- Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968; 2-е изд. – М., 1996.
- Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
- Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М., 1962.
- Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М., 1937.
- Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965
- Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. – Л., 1958.
- Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. – М., 1939.
- Максимов И. Фониатрия. – М., 1987.
- Малютин Е. Экспериментальная фонетика и научные основы постановки голоса. – Орел, 1924.
- Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л., 1967.
- Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. – М., 1977.
- Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
- Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968.
- Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1997.
- Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958.
- Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л., 1932.
- Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
- Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974.

б) дополнительная литература:

- Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. М., 1986.
- Агин М. Развитие вокальной техники // Голос и речь. М., 2010.
- Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2004.
- Агин М. Дыхание в пении // Вопросы вокального образования. М.-СПб., 2013.
- Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинев, 1985.
- Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Л.-М., 1950
- Багадуров В., Гарбузов Н., Зимин П., Корсунский С., Рождественский А. Музыкальная акустика. – М., 1954.
- Барсов Ю. Вокально-методические принципы М.И.Глинки: Автореф. канд. дис. – Л., 1969.
- Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз. - пед. ин-т им. Гнесиных. Вып.25. – М., 1975.
- Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1985.
- Гладков Б., Пронина М. О полетности сценического голоса // Теория и практика сценической речи. Вып. 2. – СПб., 1992.

- Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М.-Л., 1951.
- Дейша-Сионицкая М.. Пение в ощущениях. М., 1926.
- Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. – М., 1913.
- Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. М., 1972.
- Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л., 1977.
- Мазетти У. Краткие указания по пению, 1912.
- Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. – М., 1995.
- Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. – М., 1963.
- Силантьева И. Шаляпин, каким его знали книги. – М., 2001.
- Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. – М., 1962.
- Сорокин В. Теория речеобразования. – М., 1985.
- Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. Ч.2. – М., 1955.
- Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
- Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. – Тбилиси, 1961.
- Фант Г. Акустическая теория голосообразования. – М., 1964.
- Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. – М., 1985.
- Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. – М., 1968.
- Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. – Тбилиси, 1977.
- Шамшева Т. Особенности нарушения голосовой функции профессиональных певцов при фонастении: Автореф. канд. дис. – Л., 1966.
- Ямштекин С. Влияние нёбного свода на профессиональное певческое голосообразование. Вопросы вокальной педагогики. Вып.5. – М., 1976.
- Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: Автореф. канд. дис. – М., 1974.

Музыкальная педагогика и психология

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

- изучение психологических особенностей процессов музыкального творчества;
- углубление представлений об общих и специальных музыкальных способностях, и способах их развития;
- изучение функционирования важнейших психологических систем, необходимых для успешной музыкальной деятельности;

- развитие представлений о психологических особенностях работы в музыкальном коллективе;
- изучение свойств музыкального мышления и музыкального восприятия;
- расширение знаний о саморазвития личности в процессе профессиональной музыкальной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК–5</p> <p style="text-align: center;">Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; — основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками
<p style="text-align: center;">ПК–6</p> <p style="text-align: center;">Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной; — основную литературу в области методики и музыкальной педагогики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой

	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса
<p>ПК–7</p> <p>Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; — пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности; — технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	1	36	2,4	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		12		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Первый учебный раздел («музыкальная психология») состоит из двух подразделов-блоков – теоретического и практического. Это деление отражает не вид учебных занятий (лекции или семинары), а их содержание - скорее отвлеченно-теоретическое или в большей степени актуально-практическое для текущей жизни и профессии обучающихся-первокурсников. Первый теоретический подраздел

знакомит обучающихся с историей, направлениями исследований, отраслями музыкальной психологии, основными разделами и теоретическими концепциями данной науки. А также с теми разделами общей (внимание, ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, задатки, способности, эмоции, чувства) и социальной психологии в общепсихологическом, эстетическом и культурологическом контекстах, без которых невозможно освоение изучаемой дисциплины. Освоение первого подраздела сопровождается проверочными и познавательными тестовыми психологическими практикумами. Второй практический подраздел в значительной степени построен на теоретической базе семейной психологии, психологии труда и психологии групп с учетом профессиональной музыкальной специфики обучающихся. Его освоение сопряжено с большим количеством свободных дискуссий по теме занятий. Оба подраздела также знакомят обучающихся с базовыми концепциями психологии личности, необходимыми для освоения изучаемой дисциплины.

Второй учебный раздел («музыкальная педагогика») состоит из шести тематических подразделов. Первый подраздел рассказывает о зарождении педагогического аспекта человеческой культуры, появлении педагогической логики в мышлении передовых людей своего времени и кристаллизации в общественном сознании педагогических понятий. Второй подраздел повествует о целостности практической педагогической деятельности и теоретических представлений о ней, а также о невозможности элиминирования одного из компонентов этой целостности. В третьем подразделе отражено логическое и диалектическое взаимодействие между целями обучения, воспитания и содержанием образования, где содержание образования рассматривается в соответствии с теорией М.Я. Лернера об универсальной структуре любого содержания. В четвертом подразделе представлена в своем практическом преломлении концепция целостности педагогического процесса (педагогической системы), где (в соответствии с современной гуманистической парадигмой) субъекты педагогической системы выступают как равные личности, осуществляющие единую совместную творческую деятельность, будучи равным образом включенными в нее. Пятый подраздел подчеркивает важность того факта, что в основе любого педагогического процесса лежат взаимодействия уникальных личностей, без понимания чего плодотворный педагогический процесс не может существовать. Шестой подраздел построен на диалектическом различении в единой педагогической деятельности двух составляющих: обучения и воспитания.

Раздел. Музыкальная психология.

Подраздел I. Музыкальная психология. Теоретический блок.

Тема 1. Об истории музыкальной психологии. Отрасли музыкальной психологии и основные направления исследований в современной науке.

Значение и роль музыки в жизни общества. Зарождение музыкальной психологии в недрах философии (античные и восточные мыслители о музыке). Теория аффектов. Теория этоса. Принцип атомизма. Гештальтпсихология. Научный подход к музыкальной психологии (Гельмгольц). Дискуссия Б.М. Теплова с Э. Гансликом (содержания музыкальных образов в формалистической эстетике).

Основные направления исследований в музыкальной психологии (развитие музыкальных способностей, психология музыкального обучения и воспитания, восприятие музыки, музыкальная память, влияние музыки на ценностную сферу человека, совершенствование музыкальной памяти, социологические исследования в областях, сопряженных с музыкой, психология творческих (музыкальных) коллективов и т.д.).

Основные отрасли музыкальной психологии: психология исполнительской деятельности, психология восприятия музыки, психология музыкального обучения и воспитания, психология музыкально-критической деятельности, музыкальная психотерапия и т.д.).

Тема 2. Специфика личности и деятельности музыканта. Свойства музыкальности. Движущие силы творчества.

Свободная дискуссия о личности и деятельности музыканта, об отличиях музыканта от представителей других творческих профессий. Личность и жизненный путь великих музыкантов.

Свойства музыкальности: возможность оперировать музыкально-слуховыми представлениями, чувство ритма, способность чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного выражения (по Б.М. Теплову).

Внутреннее побуждение к творчеству, общественное предназначение музыканта.

Тема 3 Внимание, его значение и развитие в деятельности музыканта. Внимание и контроль.

Определение внимания. Внимание в широком и узком значении слова. Внимание направленное на предшествующее или последующее события (опаздывающее или опережающее). Способность сосредоточиваться на выполняемой деятельности, умение отключаться от побочных раздражителей как одно из важнейших условий осуществления любого вида деятельности. Недостатки внимания и способы их преодоления в процессе специального тренинга. Приемы тренировки внимания для музыкантов (Л. Баренбойм).

Контроль за своими действиями и достижение уровня автоматизированности действия.

Тема 4. Ощущение. Взаимодействие ощущений. Ощущения от обертонов. Слуховые ощущения (мелодический слух, гармонический слух, полифонический слух, тембро-динамический слух, музыкально-слуховые представления, метронимические ощущения, двигательные ощущения).

Определение ощущения. Слуховые, тактильные, двигательные, ритмические и вибрационные ощущения и их значения в деятельности музыканта. Уровни ощущений – пороговые ощущения (сознание) и подпороговые (подсознание).

Анализаторы и способность к привыканию к воздействию раздражителя. Основные процессы взаимодействия ощущений: сенсбилизация и синестезия; их характерные особенности. Приемы и методы развития звуковысотного, мелодического, полифонического, гармонического и тембро-динамического слуха, музыкально-слуховых представлений, метроритмических и двигательных ощущений.

Тема 5. Восприятие. Категоризация восприятия. Бессознательные аспекты музыкального восприятия. Восприятие музыки и его развитие.

Определение восприятия. Традиционное определение музыкального восприятия как способности к сопереживанию в настроении и чувстве, выраженных композитором в музыкальном произведении. Восприятие как процесс категоризации (эпоха, стилевые направления, жанр произведения, характер художественного образа произведения и т.п.). Эмоциональное вчувствование в содержание произведения в процессе его восприятия. Порядок постижения музыкального произведения в процессе его восприятия: 1) выявление главенствующего настроения; 2) определение средств музыкальной выразительности; 3) рассмотрение особенностей развития художественного образа; 4) выявление главной идеи произведения; 5) понимание позиции автора; 6) нахождение в произведении собственного личностного смысла.

Активизация контактов с архетипами коллективного бессознательного (по К.Г. Юнгу), эмоциональная составляющая архетипов.

Развитие музыкального восприятия при помощи постановки вопросов и задач, активизирующих мыслительные и эмоциональные процессы воспринимающего в ходе целенаправленного музыкального воспитания.

Тема 6. Память. Основные виды памяти. Формирование логической произвольной музыкальной памяти.

Определение памяти. Виды памяти: зрительная, слуховая, кинестетическая, двигательная, эмоциональная, логическая.

Значение предварительного анализа произведения в развитии музыкальной памяти. Роль сознательной мыслительной работы в процессе заучивания музыкального произведения. Важность аналитического подхода к работе над художественным образом. Основные приемы при заучивании музыкального произведения наизусть: смысловая группировка и смысловое соотнесение. Принципы работы над произведением (по формуле Гофмана): 1) работа с текстом произведения без инструмента; 2) работа с текстом произведения за инструментом; 3) работа над произведением без текста (игра наизусть); работа над произведением без инструмента и без нот.

Тема 7. Мышление. Особенности видов музыкального мышления. Развитие музыкальной мысли и музыкального мышления.

Определение мышления. Особенности музыкального мышления в западно-европейской и восточной музыке. Различные виды музыкального мышления: наглядно-образное, наглядно-действенное, абстрактно-логическое. Музыкальная логика как материальная основа музыкального произведения. Мелодия, гармония, метроритм, динамика, фактура – основные носители выражения смысла. Интонация как эстетическая категория, соединяющая в себе эмоциональное и рациональное начало.

Освоение логики развития музыкальной мысли: повтор и сопоставление, варьирование и чередование, продвижение, прогрессирующее сжатие, компенсация. Создание проблемных ситуаций (противоречие между имеющимися знаниями и их недостатком) в развитии музыкального мышления.

Тема 8. Воображение. Развитие музыкального воображения.

Определение воображения. Воображение в музыке. Воображение композиторское, исполнительское, слушательское. Особенности музыкального воображения у мыслительного и художественного типов людей.

Использование ролевой игры в качестве одного из эффективных средств подготовки к музыкально-исполнительской деятельности. Развитие и формирование вариативного подхода к исполняемому музыкальному произведению как один из способов формирования у музыкантов-исполнителей творческого воображения.

Тема 9. Музыкальные задатки и способности.

Общие задатки, способности и склонности.

Природные задатки музыкантов: чувствительность анализаторов, сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов. Сенсорные синтезы, позволяющие музыкантам переводить образы музыкально-слуховых представлений в соответствующие двигательные реакции.

Музыкальные способности. Музыкальная одаренность. Наследуемость музыкальных способностей. Способности врожденные и приобретенные, их развитие. Музыкальные склонности. Психологические особенности музыканта и их роль в выборе специализации музыкальной деятельности.

Тема 10. Эмоции. Взаимоотношение эмоций и чувств. Эмоции в музыке.

Определение эмоций. Определение чувств. Эмоции как составляющая чувств. Эмоции, чувства, разнообразие их проявлений в жизни человека. Амбивалентность чувств, присущих людям. Теория когнитивного диссонанса.

Учение об этосе и аффектах как выражении эмоций средствами музыки. Выражение чувств в музыке следующими средствами: 1) тональностью музыкального произведения; 2) музыкальными интервалами; 3) диссонансами; 4) темпом и ритмом произведения.

Тема 11. Влияние музыки на различные сферы человеческой жизни, формирование под воздействием музыки мировоззрения, этических, эстетических и религиозных ценностей человека.

Функция музыки в разные исторические эпохи. Разные течения в музыке, их природа, связь с культурно-нравственными доминантами народов и эпох. Значимость разнообразных музыкальных стилей и жанров для различных периодов и сторон человеческой жизни.

Музыка как вид искусства, облагораживающий человека. Формирование личности и ее ценностей под воздействием музыкального воспитания. Музыка и образ жизни. Музыка и художественный вкус. Музыка и вера. Музыка и философия.

Подраздел II. Музыкальная психология. Практический блок.

Тема 12. Выбор профессии музыканта: семейная история.

Почему человек выбирает профессию музыканта. Самостоятельно и несамостоятельно осуществленный выбор. Музыкальные династии. Биографии известных музыкантов.

Тема 13. Распространенные психологические сложности музыкантов. Страх сцены. Проблемы с самооценкой. Эмоциональное выгорание. Трудности с оптимальным режимом труда (занятия, репетиции, концерты, педагогическая деятельность) и отдыха. Чувство невостребованности. Трудности с трудовой социализацией. Проблемы явной и скрытой конкуренции. Семейные сложности.

Тема 14. «Значимые другие» в жизни музыканта. Теория «значимых других». Приложение ее к людям музыкальных профессий. Свободная дискуссия по теме.

Тема 15. Музыка как профессия и хобби. Разница между профессиональной и любительской деятельностью. Профессионально-важные качества музыканта. Музыка как работа и отдых. Специфика дальнейшей, не связанной с музыкой социализации людей с музыкальным образованием.

Тема 16 Психология музыкальных сообществ. Музыкальные сообщества в современной России и их специфика. Свободная дискуссия по теме.

Тема 17. Психология музыкальных коллективов. Психология больших и малых групп. Групповая динамика, взаимодействия в коллективе. Стили управления. Конфликт и способы его решения. Специфика музыкальных коллективов (ансамбль, оркестр, хор) и взаимоотношений в них. Свободная дискуссия по теме.

II раздел. Музыкальная педагогика.

Подраздел I. Педагогика как наука и как общественная практика образования

Тема 1. Историческое становление и развитие педагогического явления. Социально-психологические признаки в общении поколений, придающие ему статус педагогического.

Производственно-экономические и социо-культурные предпосылки формирования педагогического явления.

Первые школы древнейшей цивилизации как факт зарождения практической педагогики.

Тема 2. Основные исторически сложившиеся системы обучения: свободная, индивидуально-групповая, лекционно-семинарская, классно-урочная. Классно-урочная система обучения и начало научной педагогики.

Тема 3. Предмет изучения научной педагогики и категориальный аппарат науки.

Подраздел II. Системный характер педагогического знания.

Тема 4. Педагогическая система в общенаучном и в музыкальном образовании. Сущность основных компонентов педагогической системы.

Подраздел III. Цели и содержание образования.

Тема 5. Целеполагание в педагогике. Структура педагогических целей, их иерархическое соподчинение.

Тема 6. Содержание образования как категория общей педагогики. Четыре компонента содержания образования.

Содержание образования в музыкальном обучении. Содержание музыкального образования в рамках частной учебной дисциплины.

Тема 7. Особенности «знаниевого» компонента содержания музыкального образования. Опыт репродуктивной деятельности в структуре содержания музыкального образования.

Тема 8. Структура творческой деятельности. Музыкально-творческая деятельность как компонент содержания музыкально-учебной дисциплины.

Тема 9. Опыт эмоционально-ценностных отношений в системе содержания музыкального образования.

Подраздел IV. Субъекты педагогической системы и процесс обучения (усвоения).

Тема 10. Педагог как субъект педагогической системы. Личность и деятельность педагога.

Тема 11. Ученик как субъект педагогической системы. Личность и деятельность учащегося. Структура учебной деятельности.

Тема 12. Структура процесса усвоения новой порции содержания образования (учебного материала).

Подраздел V. Педагогическое общение.

Тема 13 Педагогическое общение как творческий процесс. Его структура.

Тема 14. Основные стили педагогического общения.

Тема 15. Основные положения педагогической этики.

Подраздел VI. Воспитание в музыкально-образовательном процессе.

Тема 16. Особенности воспитательной деятельности (в отличие от дидактической). Основные направления в деятельности воспитания.

Тема 17. Основные формы и средства воспитания юных музыкантов.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётные требования по курсу «Музыкальная педагогика и психология» включают в себя ответ на два вопроса: один касается музыкальной педагогики, другой – музыкальной психологии. Отвечая на вопросы, обучающийся должен показать знание специальной терминологии, основной литературы по предмету, умение анализировать проблемные ситуации из сферы музыкальной психологии и педагогики, находить оптимальные решения. Желательно, чтобы условием получения зачета было активное участие в дискуссиях и семинарах, подготовка двух рефератов – один на тему из музыкальной психологии, другой – из музыкальной педагогики.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Основная литература

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебное пособие. СПб., 2008.
2. Кнебель М.И. Поэзия педагогики. М., 2010.
3. Нуркова В., Березанская Н. Психология. Учебник. М., 2009.
4. Рождественская И.В. Психология художественного творчества. СПб., 1995.
5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.-Л., 1947.
6. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. Избр. пр. Т 1, М., 1983.

Дополнительная литература:

1. Амонашвили Ш.А. Школа жизни: теория и практика: педагогическая мастерская Шалвы Амонашвили. Учебное пособие. М., 2009.
2. Булатова О.С. Педагогический артистизм. Учебное пособие. М., 2001.
3. Вербицкий А.А., Ларионова А.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции. М., 2009.
4. Зак А.З. Различия в мышлении детей. М., 1992.
5. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. М., 1997.
6. Кукушкина. В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров). М.. 2011.
7. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976.
8. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М.: Знание, 1981.
9. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров. М., 2012.
10. Ранкевич Г. Социально-типологические особенности восприятия музыки. В кн.: Эстетические очерки. Вып.3. М., 1973.

11. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 1998.
12. Теплов Б.М. Способности и одаренность. М., 1961.
13. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. М., 2010.
14. Щербакова А.И. Философия музыки и образования в подготовке современного педагога-музыканта. М., 2007.
15. Эльконин Д.Б., Выготский Л.С. Собр. соч. Т.4. М., 1984.

Педагогическая практика

I. Цели и задачи дисциплины

Цель производственной педагогической практики в системе основной профессиональной образовательной программы – подготовить обучающегося к самостоятельной продуктивной педагогической работе в учебных заведениях среднего профессионального, начального общего, основного общего и дополнительного образования детей и взрослых.

Задача курса – практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, развитие творческих педагогических способностей будущих бакалавров, воспитание заинтересованности в будущей педагогической деятельности, освоение обучающимися принципов методически грамотного планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК–5 Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства	Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе Уметь: — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства Владеть: — методиками преподавания профессиональных дисциплин в

	учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; — основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками
<p style="text-align: center;">ПК–6</p> <p>Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы</p>	<p>Знать:</p> <p>— важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной;</p> <p>— основную литературу в области методики и музыкальной педагогики</p>
	<p>Уметь:</p> <p>— планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы;</p> <p>— самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой</p>
	<p>Владеть:</p> <p>— навыками составления методических материалов;</p> <p>— современными методами организации образовательного процесса</p>
<p style="text-align: center;">ПК–7</p> <p>Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p>Знать:</p> <p>— различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики;</p> <p>— сущность образовательного процесса</p>
	<p>Уметь:</p> <p>— применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач;</p> <p>— пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности</p>
	<p>Владеть:</p> <p>— навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности;</p> <p>— технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Общая трудоемкость		108		
Аудиторные занятия (очная форма обучения)	3	16	3	4

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Знакомство с учеником. Определение типа голоса Классификация голосов

Знакомство с вокальными и музыкальными данными ученика (исполнение знакомого вокального произведения или несложных упражнений). Проверка звучания различных гласных на всем рабочем диапазоне голоса. Определение типа голоса по комплексу данных, его диапазона. Наблюдение за следующими моментами: постановка корпуса во время пения; организация певческого дыхания; артикуляция; положение гортани; атака звука; чистота интонирования; диапазон, сила звука. Отдельно фиксируются недостатки в организации певческого звукообразования, проверяются особенности психики ученика, его темперамент, музыкальность, общая и музыкальная культура.

На основании наблюдений составляется характеристика ученика и заносится в дневник.

Раздел 2. Проведение урока сольного пения

Урок должен проводиться по определенному плану. С начинающим певцом следует проводить его с перерывами для отдыха, с постепенным увеличением певческой нагрузки, не допуская переутомления голоса.

Урок начинается с организации ученика для занятий. Следует осведомиться о самочувствии ученика, направить его внимание на предстоящие занятия, вызвать психологическую готовность и желание петь.

В начале технической части урока ученику предлагают припевать знакомые упражнения. Происходит проверка и закрепление пройденного материала, ранее приобретенных навыков и знаний. Затем излагается новый материал, разъясняется задача урока, устанавливается связь с пройденным. Техническая часть урока занимает в среднем 15—20 минут.

После этого вокально-технические навыки закрепляются при исполнении вокализа (5—10 минут), а затем вокальных произведений с текстом (20—25 мин.). Работа над вокализами и вокальными произведениями протекает также планомерно. Вначале педагог проверяет качество усвоения учеником знаний, полученных на предыдущем уроке, выполнение домашнего задания, затем ставит перед учеником новые задачи, излагает новый материал.

В конце урока педагог дает домашнее задание. Важно с первых шагов обучения приучить ученика к сильной самостоятельной работе.

Несмотря на то, что в структуре урока имеется определенное единообразие, распределение времени между технической частью урока, пением вокализа и вокальных произведений может быть различным в зависимости от музыкальных способностей ученика, его состояния здоровья и т.д. Например, с начинающими учениками полезно-определенный промежуток времени заниматься только техническими упражнениями. Некоторые же ученики легче усваивают правильные вокально-технические навыки при пении простейших народных песен. Если ученик не здоров или очень устал, ему не следует петь полным голосом, целесообразнее заняться разбором нового вокализа или вокального произведения, прививая ученику навыки мысленной работы над произведением.

Раздел 3. Строение голосового аппарата

Знакомство ученика с устройством голосового аппарата: гортань, ротовая и носовая полости, глотка; голосовые связки; артикуляционный аппарат; резонаторные полости; органы дыхания

Изложение сведений о координированном взаимодействии дыхательной, фонаторной и артикуляционной функции; о роли центральной нервной системы в процессе пения.

Раздел 4. Пути формирования основных профессиональных певческих навыков

Основное содержание урока составляет обычно работа над развитием тех или иных вокально-технических навыков при исполнении определенных технических упражнений, а также работа над вокализами и вокальными произведениями с текстом. Развитие вокальной техники и художественно-музыкальное воспитание базируются на совершенствовании музыкального слуха ученика. Воспитание у учащегося требовательности к качеству звучания своего голоса является ведущим моментом при проведении урока сольного пения. Ученика нужно научить вдумчиво относиться к содержанию музыки и текста вокального произведения.

Практикант должен овладеть основными профессиональными певческими навыками в области: выравнивание регистров голоса; практикой «прикрытия» голоса на переходном участке диапазона; головным и грудным резонированием; различными видами атаки звука в пении; понятием «опоры» звука и приемами, помогающими найти ощущение опоры.

Раздел 5. Дефекты голоса и пути их преодоления

Обучающийся-практикант должен уметь правильно определять профессиональную пригодность ученика, иметь знания об особенностях патологии голосового аппарата, препятствующие занятиям профессиональным пением: открытая и закрытая гнусавость, аномалии строения губ и нёба, прикуса, строения надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно-мышечные нарушения в управлении гортанью и т.д.

Знать недостатки голоса, связанные с нарушением вибрато: качка, тремоляция, прямой гудкообразный характер звука. Определять горловой, зажатый, гнусавый звук. Знать характер возникновения недостатков, связанных с дефектами дикции и произношения в пении. Уметь исправлять фальшивую интонацию у начинающего певца.

Раздел 6. Влияние простудных заболеваний на профессиональную деятельность певцов. Их классификация

Иметь знания в области органических болезней голосового аппарата, влияющие на певческую фонацию: катаральные воспаления верхних дыхательными путями, некоторые заболевания носа и его придаточных полостей (гайморит, этмоидит, фронтит). Острый и хронический насморк (ринит). Его влияние на голосовую функцию. Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа (синуситы). Острое и хроническое воспаление глотки (фарингит). Режим и лечение. Острое воспаление небных миндалин (ангина). Лечение и режим. Хроническое воспаление небных миндалин (хронический тонзиллит). Лечение. Показания к удалению миндалин. Влияние хирургического вмешательства на голосовую функцию певца. Послеоперационный режим певца. Острый ларингит. Режим и лечение. Хронический ларингит и его виды: катаральный, гиперпластический, краевой, певческие узелки. Причины возникновения. Лечение и режим. Острый и хронический трахеит. Причины возникновения затяжных трахеитов у певцов. Голосовой режим с лечением.

Профилактика заболеваний.

Раздел 7. Профессиональные заболевания певцов

Понятие о патологии и норме голосового аппарата певца. Определение профессиональной пригодности. Профессиональные болезни голосового аппарата. Виды кровоизлияний. Голосовой режим. Лечение.

Отслойка края слизистой голосовой складки. Лечение.

Наиболее частые причины возникновения профессиональных заболеваний:

1. Форсировка звука и дыхания, применение излишне твердой атаки звука;
2. Пение не в своей tessiture, длительные вокальные нагрузки и т.д.

Раздел 8. Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца

1. Принцип единства музыкально-художественного и вокально-технического развития певца.

2. Принцип строгой постепенности и последовательности в *повышении трудностей вокально-технических и исполнительских задач.*

3. Принцип индивидуального подхода. ***Необходимостью учета индивидуальных особенностей ученика.***

Раздел 9. Способы педагогического воздействия на голос ученика

Использование различных приемов при воздействии на голос ученика: показ, подражание, использование фонетического метода, подбор соответствующего музыкального материала. Целесообразность и особенности использования каждого из них.

Целостность певческого процесса и значение способов, организующих работу голосового аппарата. Значение совершенствования слуха в воспитании голоса ученика. Роль мышечного механизма в воспитании желаемых качеств голоса. Особая роль вибрационного чувства в певческом голосообразовании как важнейшего средства контроля над активностью резонаторов.

Раздел 10. Гигиена и режим певца

Профессиональная гигиена. Охрана голоса от переутомляемости. Гигиена дыхания. Гигиеническое значение распевания. Принципы индивидуального подхода к голосовой нагрузке.

Гигиена голоса певицы. Режим певца в период выступлений. Гигиена нервной системы. Управление эмоциональными состояниями. Аутотренинг. Значение положительного контакта между учеником и педагогом для успеха в педагогическом процессе.

Соблюдение жизненного и певческого режима. Запрещение пения в больном состоянии или же на холодном воздухе; не допущение форсированного звучания голоса, увлечения крайними верхними тонами диапазона. **Жизненный режим певца** и некоторые общегигиенические правила. Нервно-психологическая гигиена вокалиста.

Труд и отдых певца-профессионала. Сон. Питание. Закалка и простудные заболевания. Занятия спортом. Вред алкоголя и курения.

Совершенная вокальная техника как основа профилактики профессиональных заболеваний голосового аппарата певца.

Раздел 11. Певческий режим детского возраста

Особенности строения и деятельности детского голосового аппарата. Мутационный период. Развитие детского организма и организация певческого режима. Бережное отношение к голосу. Особенности протекания мутационного периода у девочек и у мальчиков.

Раздел 12. Ознакомление с вокально-методическим и музыкально-педагогическим материалом

Упражнения М. Глинки, А. Варламова, М. Гарсиа, Х. Дюпре. 100 вокальных упражнений А. Трояновской; вокально-артикуляционные упражнения и этюды С. Павлюченко; «Упражнения для развития вокальной техники» М. Егорычевой, «Сборник упражнений и вокализов. Для постановки певческого голоса» Н. Бахуташвили.

Ознакомление со сборниками вокализов Ф. Абта, В. Лютгена, Дж. Конконе, Г. Зейдлера, Г. Панофки, М.Маркези и др. Вокализы М. Глинки, А. Варламова, Н. Соколовского, М. Мирзоевой и др.

Изучение работ: Д.Аспелунда, Ф.Заседателява, Л.Работнова, И.Левидова, Л.Дмитриева, В.Чаплина, Л.Ярославцевой, В.Юшманова, А.Киселева, В.Морозова и др.

Раздел 13. Работа над упражнениями

Упражнения как основной материал для выработки важнейших певческих качеств голоса. Виды упражнений, их систематизация по трудностям. Упражнения для начинающих и требования к ним.

Постановка перед учеником определенных технических задач. Постепенное увеличение трудностей в распевках, а также постепенное расширение диапазона. Умение правильно оценить вокальные силы учащегося. Пение упражнений преследует цель закрепления и автоматизации вокальных навыков на конкретном музыкальном материале в связи с последующим выполнением определенных музыкально-художественных задач.

Раздел 14. Работа над вокализами

Изучение вокализов имеет большое значение для развития вокальной техники и музыкальности певца. При выборе вокализа следует учитывать: соответствие вокализа поставленным основным задачам в воспитании голоса, степень трудности вокализа, художественное задание.

Вокализы как вокальный материал. Их значение в педагогике. Изучение и развитие на вокализах различных видов вокализации, фразировки, нюансировки. Подбор вокализов по трудности, диапазону, тесситуре и т.д. Анализ стиля и музыкальной формы вокализов, их технических и художественных трудностей.

Раздел 15. Работа над художественными произведениями (романсы и песни)

Развитие исполнительского мастерства учеников на материале камерной вокальной музыки (романсы, песни). Ознакомление ученика с романсово-песенной литературой. Воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемых произведений. Умение развить у учеников исполнительские навыки, творческую волю, художественный вкус, умение стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемых. Анализ вокального произведения (музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический). Прохождение романсов разных эпох и стилей.

Раздел 16. Работа над художественными произведениями (ариозо, арии, канцонетты)

Ознакомление ученика с русской и зарубежной вокальной классикой (оперные арии, кантатно-ораториальные произведения). Систематизация материала по трудности вокально-технической и музыкальной. Особенности эмоционально-смыслового содержания произведений. Значение общего музыкального и вокально-технического развития ученика при подборе репертуара. Анализ вокального произведения (музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический).

Умение определить степень сложности произведения по диапазону и тесситуре, эмоционально-художественной стороне и интонационно-ритмической структуре. Степень подготовки ученика к исполнению определенного произведения. Целенаправленное совершенствование профессиональных качеств голоса, его техническое оснащение, а также совершенствование исполнительского мастерства ученика. Задачи: овладение широким диапазоном, разнообразной динамикой, выразительностью голоса, тонким пониманием стиля исполняемого произведения, его психологической выразительностью и ощущением формы.

Раздел 17. Самостоятельная работа

Необходимо сразу приучать ученика к самостоятельной работе над произведениями. Учитывая недолгий, но насыщенный срок обучения, обучающийся-педагог должен:

1. Подробно объяснить ученику специфику самостоятельной работы и ее практическое осуществление
2. Проверить в ходе занятий как его самостоятельную работу над голосом, так и его самостоятельную работу над художественными произведениями.

Раздел 18. Концертное выступление как итог обучения

Подготовка ученика к концертному выступлению. Артистизм, сценическое перевоплощение, сценические движения, сценическое внимание. Психологическая готовность к выступлению. Активизация самооценки, самоконтроля. Проблемы эстрадного волнения и пути его преодоления.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению второго и четвертого семестров. Зачет проводится в следующей форме:

Открытый урок:

1. Представление ученика, характеристика его голосовых данных в начале обучения.
2. Распевание, показ всего набора упражнений, используемых в работе с конкретным учеником.

3. Исполнение подготовленных с учащимся 1-2 вокализов, работа над техническими сложностями в данных вокализах.

4. Исполнение 2 несложных разноплановых произведения с текстом, работа над исполнительскими особенностями данных произведений.

Документация:

1. Тетрадь, включающая в себя подробные записи всех проводимых уроков, описание методики своего педагога, систематизацию вокальных упражнений, исполнительский анализ одного произведения. Практикант составляет исполнительский план одного вокального произведения, входящего в репертуар ученика, и заносит его в тетрадь. Для этого практиканту следует подробно ознакомиться с музыкальным и литературным содержанием произведения, со стилистическими и жанровыми особенностями, с ремарками композитора. Необходимо изучить ритм, темп, динамику, определить кульминацию, финал, наметить исполнительский план вокального произведения.

2. Журнал учета педагогической работы обучающегося, включающий индивидуальный план учащегося, характеристика учащегося в начале и в конце учебного года, план работы на 1 и 2 семестры, даты всех занятий.

В течение всех семестров проводятся контрольные уроки (зачет), оцениваемый по результатам работы обучающегося в практических и самостоятельных занятиях. Два раза в год организуются открытые концерты учащихся практики (один из них - отчетный концерт).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература

Алексеева Л. Музыкальный слух певца//Воспитание музыкального слуха. – М., 1993.

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л.,1952.

Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1-3.М., 1929-1937.

Вопросы вокальной педагогики. Вып. I – VI. М., 1962 – 1969 гг.

Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. М., 1963

Дмитриев Л. Основы вокальной методики, М.,1968.

Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.

Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965

Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов. Л., 1958.

Левидов И. Развитие голоса певца и профессиональные болезни голосового аппарата. М., 1938.

Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967.

Морозов В. Искусство резонансного пения. М., 2008.

Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.

Прянишников И. Советы обучающимся пению. Спб., 1968
Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
Юссон Р. Певческий голос. М., 1974.

б) Дополнительная литература

Агин М. Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие. 1-2 том. М., 1982.
Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Романсы и песни. М., 2007
Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Арии. М., 2008.
Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Вопросы вокального образования. М., 2003. С. 17-30.
Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. Кишинев, 1985.
Артемьева Е. В классе К. Дорлиак, М., 1969.
Варламов А. Е. Полная школа пения, М., 1953.
Вербов А. Техника постановки голоса. М., 1963.
Гарсиа М. Школа пения. М., 1957.
Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. М., 1962. М.-Л., 1939.
Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца, Л., 1977.
Менабени А. Методика обучения сольному пению, М., 1987.
Мальшева Н. О пении, М., 1992.
Павлищева О. Методика постановки голоса, М - Л., 1964.
Садовников В. Орфоэпия в пении, М., 1958.
Тренина П. Из опыта педагога – певца. М., 1969.
Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1932.

Нотная литература Сборники вокализов:

Абт Ф. Школа пения. М., 1965.
Бахуташвили Н.К. Сборник упражнений и вокализов, Л., 1978
Бордоньи М. 36 вокализов для сопрано или тенора
Ваккаи Н. Практический метод итальянского пения. М., Музыка, 1968г.
Велинская П. Вокализы для высокого и среднего голоса. М., 1966.
Зейдлер Г. Искусство пения для высокого голоса. М., 1934г.
Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона в сопровождении фортепиано. М., 1964.
Конконе Дж. 50 упражнений для высокого и среднего голоса. М., 1966.

Обработки народных песен:

Брамс И. Детские народные песни («Спящая красавица», «Соловей», «Песочный человечек», «Игра в лошадки», «Охотник в лесу», «Божья коровка», «Домовой», «Наседка» и др.), обработки из сборника «49 немецких народных песен». Сб.-М.: Музыка, 1975.
Народные песни из репертуара С.Лемешева. М., 1988.

Песни народов мира.

Польские народные песни в обр. С. Пистрейка: «Липонька в поле», «Янек в путь собрался», «Жаворонок».

Русская народная песня «Не летай соловей» в обр. А. Егорова

Русские народные песни в обр. М. Балакирева: «Уж, ты поле мое», «Заиграй, моя волынка», «Как по морю, морю синему».

Русские народные песни в обр. Н. Римского-Корсакого: «Во поле береза стояла», «У меня ль во садочке», «Ходила младшенька», «Я на камушке сажу», «Ай, во поле липонька».

Русские народные песни: «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Цвели, цвели цветики», «Однозвучно гремит колокольчик», «Не корите меня, не браните», «Я в садочке была» и т.д.

Финская народная песня в обр. Э.Мелартина «Бедная девушка».

Романсы и песни русских композиторов:

Алябьев А. Романсы и песни. Т. 1 - IV. М.: Музыка, 1974.

Балакирев М. Романсы и песни.

Бородин А. Романсы и песни.

Булахов П. Романсы и песни.

Варламов А. Романсы и песни.

Глинка М. И. Романсы, тт. 1, 2. М.: Музыка, 1986.

Гурилев А. Романсы и песни. т. 1,2. М.: Музыка, 1982.

Даргомыжский А. Избранные романсы и песни. М., 1981.

Дюбюк А. Романсы и песни.

Кюи Ц. Романсы. Пять песен на слова И.Крылова

Мусоргский М. Вокальные произведения.

Рахманинов С. Романсы.

Римский-Корсаков Н. Романсы и песни.

Чайковский П. Романсы и песни.

Вокальные произведения западноевропейских композиторов:

Бах И.-С. «Весенняя песня», ария из «Крестьянской кантаты» (№ 3, №121). «Светлый взгляд», «О, блаженство ликованья».

Бах И.-С. Десять песен для голоса с фортепиано («Гимн ликованья», «В час вечерний», «Нам день приносит свет зари», «Не печалься», «Восторг велик в моей груди», «Душа моя поет» и др.)

Бетховен Л. Избранные романсы. М., 1985.

Боллатти Дж. Фиалка

Боночини Дж. «О, горькая печаль».

Брамс И. Камерно-вокальная лирика («Верное сердце», «О вечной любви», «Радость жизни», «Тебя забыть», «Утро» и др.).

Векерлен Ж. «Ах, зачем я не лужайка», «Бродя в лесах», «Времена года», «Менуэт Экзоде», «Пастушка-резвушка», «Пробуждение».

Вивальди А. Пассакалия «Piango geto»/ Ария Арсильда «Королева моя», ария из оперы «Тигран» «Я слышу сердца стук».

Вокальные произведения итальянских композиторов XVII -XVIII вв. для голоса. М., 1960.

Гаспарини Ф. Две арии из кантаты № 2 («Узы неги, узы страсти», «С тобой расстаться, любовь моя»)

Гендель Г. Ария из оперы «Оттон» «Кто весь век над добром глумится». Ария из оперы «Альцина» (Луг зеленый).

Григ Э. Романсы и песни. Вокальный цикл «Мелодии сердца»

Гуно Ш. Вокальные сочинения для высокого голоса с фортепиано, М., 1985.

Каччини Д. Арии из опер. Мадригал «Amarilli, mia bella».

Маттеис Н. Канцонетта «Красота моей любимой».

Мендельсон. Песни для голоса с фортепиано («Любимое место», «Привет», «На крыльях песни», «Утренний привет», «Лесной замок» и др.). М., Музыка, 1983.

Моцарт В.-А. Песни («К радости», «Розы этих щечек милых», «Союз нерасторжимый», «Довольство жизнью», «Тайна», «Детские игры», «Тоска по весне» и др.). М., 1975.

Парадиз П.-Д. Ариетта

Перголези Д. Арии из опер и кантат.

Пёрселл Г. Песни для голоса и ф-но, М., 1985.

Шуберт Ф. Избранные песни в 6-ти томах («Морская тишь», «Ночная песнь странника», «Первые утраты», «Король в Фуле», «Любовник во всех облициях», «Швейцарская песня», «Ювелирный подмастерье», «К Миньоне», «К весне», «Надежда», «К пуншу», «Колыбельная песня», «Любовью я обманут», «Грусть», «Странник луне», «Лебединая песня» и др.). М., 1978

Шуман Р. Альбом песен для юношества («Вечерняя звезда», «Мотылек», «Весенняя весть», «Весенний привет», «Совенок», «Пестрый мотылек», «Воскресенье» и др.). М., 1978.

Шуман Р. Вокальный цикл «Мирты» («Песня невесты», «На Запад», «В мире муки» и др.).

Анализ вокальных произведений

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний в области музыкального формообразования и овладении практическими навыками анализа музыкальных произведений, развитии интонационного (аналитического) слуха и мышления как инструмента поиска содержательной идеи произведения.

Задачи дисциплины:

- введение в круг важнейших современных проблем музыкальной культуры музыкального языка, интерпретации;
- формирование музыкально-логического мышления, эстетического вкуса, интонационного слуха, чувства стиля.
- ознакомление с манерами письма композиторов различных стилей, жанрами хоровой музыки, соотношением музыки и слова, репертуаром различных исторических эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	1	36	2,4	-
Контактная работа		12		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1 Содержание разделов дисциплины

Основные компоненты музыкального языка и их формообразующие функции. Музыкальный язык, его основные компоненты: мелодия, гармония, метроритм фактура в исторической эволюции. Мелодика. Типы мелодического движения. Интонационная сторона мелодии. Исторические и жанровые особенности мелодии.

Формообразующие и выразительные средства гармонии.

Фактура, ее основные виды. Соотношение композиторских и исполнительских выразительных средств.

Тембр и динамика как выразительные средства.

Стиль, жанр, форма и содержание. Понятие стиля в музыке. Стиль как иерархическая система. Диалектика эпохальных и авторских стилей. Понятие стилевого анализа.

Жанр и принципы жанрового анализа. Классификация жанров. Первичные (бытовые) и вторичные жанры. Их взаимодействие в академической музыке.

Содержание в музыке. Понятие интонации. Тема и музыкально-тематическая драматургия, виды музыкальной драматургии. Диалектика содержания и формы в музыке. Структурно-архитектонический и функциональный аспекты музыкальной формы. Форма в широком и узком значении.

Музыкальный синтаксис и функциональные основы музыкальной формы. Средства членения и объединения в музыке. Масштабно-синтаксические структуры и проблема музыкальной фразировки. Мотив и фраза. Музыкальная тема, форма ее изложения. Классификация и исторические типы периода. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения.

Соотношение музыки и текста. Формы вокальной музыки. Вокальные формы. Аспекты анализа музыки с поэтическим текстом. Строфика и ее разновидности. Строфические формы.

Классико-романтические формы. Простые формы, их использование в различных жанрах хоровой музыки. Жанр романтической вокальной миниатюры. Сложная трехчастная форма, ее разновидности. Сложная двухчастная и контрастно-составная форма. Форма рондо.

Вариации. Разновидности. Соотношение повторяющихся и изменяемых компонентов. Сонатная форма, вокальная соната. Смешанные и свободные формы. Циклические формы. Основные формы в опере и оратории.

Формы эпохи барокко. Принципы построения старинных форм. Период, двухчастная форма, старинная соната, старинная концертная форма

Формы XX века. Общая характеристика формообразования в 1-й и 2-й половине XX в. Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Изменения в трактовке основных музыкальных «универсалий». Новое отношение к музыкальному тематизму, музыкальная тема в XX веке. Принципы тематического развития.

«Академическая» и «неакадемическая» тенденции. «Академические» формы с полным или частичным соблюдением структурных закономерностей, их соотношение с различными композиционными техниками XX века.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущая (межсессионная) аттестация обучающихся осуществляется в форме систематического мониторинга самостоятельной работы обучающихся. *Промежуточная аттестация* обучающихся проводится в соответствии с учебным планом. *Контрольный урок* проводится в форме индивидуального собеседования по текущим вопросам лекционного курса с анализом нотного текста предложенного преподавателем музыкального произведения (без прослушивания), предоставление курсовой работы (0,5 п.л.). *Критериями оценки* является логичность и убедительность изложения материала, степень самостоятельности суждений и аргументированность выводов, умение обобщать, степень освоения основополагающей учебно-методической литературы, качество выполнения курсовой работы.

Промежуточная аттестация включает:

- ответ на один теоретических вопроса с обязательным показом и аргументированным анализом примеров, подобранных самостоятельно;
- анализ заранее не известного музыкального произведения с подготовкой;
- анализ небольшого произведения на слух и его стилевую атрибуцию.

Вопросы не дублируют темы учебного курса и предполагают самостоятельную систематизацию знаний, полученных в процессе изучения дисциплины. *Критериями оценки* является полнота освоения соответствующих учебных тем, самостоятельность суждений, аргументированность и точность при определении формы и ее интерпретации в контексте определенного стиля, знание учебно-методической литературы.

Примерные вопросы для экзамена:

1. Предмет анализа. Задачи и методы
2. Музыкально-выразительные средства в их взаимодействии
3. Специфика хоровой фактуры. Исторические типы фактуры
4. Интонационная форма музыки. Типы интонаций в историко-стилевом освещении
5. Функциональные основы музыкальной формы
6. Жанр и стиль в музыке
7. Функциональные основы музыкальной драматургии. Специфика драматургии хорового сочинения
8. Музыкальные жанры в историческом освещении
9. Музыкальные стили
10. Принципы соотношения музыкального и поэтического текстов
11. Музыкальная тема в ее историческом развитии
12. Принципы образования музыкальных форм: повтор, контраст, свободное развитие
13. Период и одночастная форма в хоровой музыке. Стиллевая эволюция
14. Строрфические формы в хоровой музыке: куплетная и сквозная формы.

15. Вариационно-вариантные принципы организации строфики
16. Строфические формы барокко.
17. Строфические формы классической эпохи
18. Строфические формы романтизма
19. Строфические формы в музыке XX-XXI веков
20. Сложные формы в хоровой музыке
21. Рондо в вокальной и хоровой музыке. Рондальность как конструктивный и драматургический принципы.
22. Сонатная форма и ее специфика в хоровой музыке
23. Циклические формы: кантата, оратория, хоровой концерт в стилевом ракурсе
24. Оперные формы

Тематика курсовых работ

Объем – 0,5 п.л.

- аналитический очерк о музыкальном произведении;
- сравнительный анализ произведений одного и того же жанра или структуры, написанных в разные эпохи;
- анализ индивидуальной трактовки выразительных средств, формы, жанра, драматургии (на примере ряда произведений одного композитора);
- сравнительный анализ трактовки формы разными композиторами;
- исследование трактовки одной из форм или отдельных компонентов музыкального произведения, принципов формообразования в различные эпохи или в историческом развитии;
- анализ научной и учебной литературы, посвященной той или иной проблеме музыкального формообразования.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анализ вокальных произведений (отв. ред. О. Коловский.). - Л., 1988.
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. - Л., 1980.
3. Кюрегян Т. Форма в музыке 17-20 веков. - М., 1998.
4. Мазель Л. О природе и средствах музыки. - М., 1991.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М., 1979.
6. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. - М., 1967.
7. Ручьевская. Е. О соотношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке начала XX века // Русская музыка на рубеже веков. - М.-Л., 1966.
8. Ручьевская Е. Слово и музыка. - М., 1960.
9. Холопова В. Формы музыкальных произведений. - СПб., 1999.
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: общие принципы формообразования. Простые формы. - М., 1980.
29. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: сложные формы. - М., 1983.

30.Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: рондо в его историческом развитии, ч. 1 и 2. - М., 1988,1990.

31.Юманова И. О специфике периода в хоровой музыке // Вопросы профессиональной подготовки студентов музыкально - педагогического факультета. - Свердловск, 1969.

б) дополнительная литература

1. Батюк И. К проблеме исполнения новой хоровой музыки XX века. Автореф. канд. дисс.-М.,1999.

2. Батюк И. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. - М., 1999.

3. Волов Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры.// Музыковедение, 2008,№7.

4. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. - М.,2004.

5. Друскин М. Пассионы и мессы И.С.Баха. М.,1976.

6. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху.//Вопросы музыкальной формы. Вып.2.- М.,1972.

7. Жигачева Л. О проявлении сонатности в хоровой музыке (на примере русской классической оперы). Автореф. канд. дисс. - М., 1982.

8. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII –I-й половины XVIII века. М, 1983.

9. Кириллина Л. Загадки «Торжественной мессы».// Муз.Академия, 2000, №1.

18. Стогний И. «Геометрия» композиционного пространства как носитель христианской образности в «Немецком реквиеме» И.Брамса //Христианские образы в искусстве. Вып.1. Сб.тр. РАМ им.Гнесиных №170

19. Теория и история хорового исполнительства. Сб.тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. №142.- М., 1998.

20. Холопова В. Теория музыки: Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. – С-П., 2002.

История музыки

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» является изучение историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора обучающихся.

Задачи дисциплины:

- дать обучающимся знания о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие современного общества;
- развить навыки стилистического анализа произведений различных эпох и традиций;
- сформировать представления о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;

- выработать навыки самостоятельной работы с исследовательской литературой и умение ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1–2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36	2	-
Аудиторные занятия		8		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

История зарубежной музыки

Тема 1.

Музыкальная культура Древнего Мира.

Хронология и география очагов цивилизации Древнего Мира. Основные виды музыки: музыка храма, эпос, лирика, музыкальный театр. Типы музыкальных инструментов. Способы музыкальной записи. Типы культуры: Восток и Запад. Культура Древней Греции. Основные этапы развития. Место музыки в культуре, в системе воспитания. Древнегреческая трагедия: сюжеты, авторы, место в жизни полиса. Роль музыки в трагедии. Роль хора. Особенности древнегреческой музыкальной системы. Сохранившиеся письменные образцы музыки и возможности их расшифровки. Особенности музыки Древнего Рима. Появление музыки раннехристианских общин.

Тема 2.

Музыкальная культура Средних веков.

Хронология средневековой культуры и ее отличие от общеисторической хронологии: выделение эпохи Возрождения в самостоятельный историко-культурный период. Периодизация музыкального Средневековья: раннее – V-X века, период расцвета –XI-XIV века. Основные направления музыки раннего средневековья – творчество странствующих народных музыкантов и грегорианский хорал. Условия жизни Западной Европы в раннем Средневековье и неполнота сведений о творчестве народных профессиональных музыкантов. Их роль в истории музыки.

Грегорианский хорал: его истоки, история возникновения, способы записи и распространения в раннем средневековье. Исходные виды грегорианского пения – псалмодия и гимн. Их музыкальные особенности. Расширение видов пения: появление юбилейных и секвенций. Литургическая драма.

Новые тенденции в жизни средневекового общества в IX-X столетиях как предпосылки расцвета культуры, в том числе – музыкальной. Новые явления в музыке XI века: распространение многоголосия и появление певческих рукописей, реформа музыкальной записи (изобретение Гвидо), появление светской рыцарской песенной культуры.

Особенности реформы Гвидо. Первые записи многоголосия. Опора на чистые интервалы. Параллельный, непараллельный и мелизматический органум. Введение модальной ритмики. Появление клаузулы, кондукта и мотета. Введение органа в богослужение. Возникновение мензуральной нотации. Формирование цикла мессы. Ординарий и проприум. Композиторская месса.

Зарождение светской песенной культуры в Окситании, ее распространение на другие области Западной Европы. Тематика и формы песен трубадуров и труверов. Особенности деятельности миннезингеров в германоязычных странах. Образцы песен.

Возникновение городской музыки. Цехи городских трубачей и менестрелей. Лауды. Мейстерзингеры.

Культура Ars Nova как синтез признаков средневековой и ренессансной культуры.

Тема 3.

Музыкальная культура эпохи Возрождения.

Франко-фламандская школа и ее представители. Хоровая музыка – основа музыкального творчества, хор – главный исполнительский ансамбль эпохи. Строгий стиль полифонии: его эстетика и музыкальные признаки. Мотет – основополагающий музыкальный жанр. Cantus firmus и работа с ним. Строение композиторской мессы. Образцы мотетов и месс в творчестве Ж. Дебре и Дж. Палестрины.

Музыка протестантизма. Протестантский хорал.

Светские песенные жанры. Фроттола, шансон.

Академия эпохи Возрождения и мадригал. Художественные особенности мадригала. Хроматический мадригал. Мадригалы К. Джезуальдо.

Инструментальная музыка – ее место в музыкальной культуре. Музыка для органа, лютни, клавесина (верджинала).

Тема 4.

Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII – 1-я половина XVIII века).

Художественные стили эпохи (барокко, классицизм, рококо). Эстетика и важнейшие особенности стиля барокко. Основные музыкальные жанры и формы музыки барокко. Значение импровизации и условия ее применения в исполнительстве.

Возникновение оперы. Опера во Флоренции и Мантуе. Академия Барди во Флоренции и опера «Дафна». «Эвридика» Я. Пери: особенности музыки и условия постановки. К. Монтеверди и его опера «Орфей». Принципы драматургии спектакля. Роль лейтмотивов. Тембровая драматургия. Судьба оперы «Ариадна».

Опера в Риме. Особенности сюжетов, роль хора, появление арии. Театр Барберини. Опера в Венеции. Новая организация оперного театра (общедоступный, платный). «Коронация Поппеи» К. Монтеверди как характерный образец венецианского оперного театра.

Неаполитанские консерватории. Оперная деятельность А. Скарлатти. Тенденция в его операх к разделению словесно-театрального и музыкального компонентов. Речитатив и ария. Особенности исполнения арий, их типы и форма da capo. Оперные либретто.

Опера seria в творчестве Г.Ф. Генделя. Опера «Юлий Цезарь». Перспективы развития жанра seria до конца XVIII века.

Появление оперы во Франции. Ж.Б. Люлли и его музыкальная деятельность. Оперы Люлли в контексте классицистского театра. Речитатив и монолог. Ария. Оркестровая музыка. Французская увертюра.

Возникновение английской оперы. Ее особенность как «смешанного» спектакля на основе драматического театра. Разделение оперы на «театр» и «музыку» как общий принцип оперы эпохи барокко.

Г. Перселл. Его жизнь и творчество. Оперы Перселла. «Дидона и Эней» – опера для школьного спектакля. Особенности сюжета и музыки.

Инструментальная музыка эпохи Барокко.

Виды и жанры: органная, клавирная, струнно-ансамблевая, скрипичная. Значение сюиты. Органная музыка. Роль органа в церковной службе и в быту. Органная месса и ее части. Хоральная прелюдия в лютеранской службе. Органное творчество Я. Свелинка, Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля. Их традиции в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

Роль клавесина (верджинала, чембало) как светского инструмента. Программные и танцевальные пьесы и сюиты в творчестве верджиналистов и французских клавесинистов.

Ф. Куперен и его клавесинные сюиты. Тематика, особенности стиля, формы сюит и отдельных пьес. Роль мелизматике. Влияние на творчество И.С. Баха, Д. Скарлатти и др.

Смена инструментария в струнно-смычковой группе. Трио-соната: разновидности и исполнительский состав. Трио-сонаты А. Корелли. Историческое значение жанра.

Возникновение инструментального концерта. Концерты *grossi* в творчестве А. Корелли. История развития жанра. Появление сольного концерта. А. Вивальди и его инструментальные концерты.

Концерт в творчестве Г.Ф. Генделя. Органные концерты. Концерты *grossi*: исполнительские составы, строение цикла, стиль и форма частей.

Концерт в творчестве И.С. Баха. Концерты для клавира с оркестром. Бранденбургские концерты. Строение циклов, исполнительские составы, формы частей. Историческое значение.

Вокально-хоровые жанры в музыке Барокко.

Ведущее место жанров в музыкальной культуре. Традиционные и новые жанры. Возникновение оратории, духовного концерта и его аналогов, кантаты. Место духовного концерта и кантаты в богослужении. Г. Шютц и его «Маленькие духовные концерты».

Оратория. Ее история от возникновения до конца XVII века. Тематика, роль речитатива, хора и арий. Оратории Дж. Кариссими и Г. Шютца. Особенности хоров, тембровая драматургия.

Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.

Место ораторий в творчестве Генделя. Сюжеты ораторий, принципы их строения, масштабы. Функции хоров, их масштабы, особенности фактуры и формы. Историческое значение ораторий Генделя.

Вокально-хоровые жанры в творчестве И.С. Баха. Кантаты.

Определяющая роль религиозной тематики в творчестве Баха, ее воплощение в основных принципах музыкального стиля и драматургии. Место кантаты в творчестве. Типы духовных кантат. Тексты. Роль хорала. Образцы кантат разных типов. Хоры, арии, ансамбли.

Светские кантаты.

Пассионы («Страсти»). Место пассионов в творчестве Баха. Условия исполнения. Тексты, их воплощение в определенных музыкальных формах. Исполнительский состав.

Место латинских текстов в богослужении баховского времени. Произведения на латинский текст. Магнификат: история создания, условия исполнения. Исполнительский состав. Текст и его воплощение.

«Короткие мессы» и их место в богослужении. История создания мессы си-минор. «Итоговое» значение мессы в творчестве Баха. Текст и его воплощение в отдельных номерах.

Тема 5.

Музыкальная культура классицизма.

а) Западноевропейская опера середины и 2-ой половины XVIII века.

Роль театра в системе искусств классицизма. Приоритет оперы в ряду музыкальных жанров. Появление комической оперы в ее национальных разновидностях: «опера нищего» в Англии, опера буффа в Италии, опера́ комик во Франции, зингшпиль в Германии и Австрии.

Социальная тенденция. Опора на драматический спектакль (кроме буффа). Перспективы развития английской и французской комических опер.

Истоки оперы буффа в комедии масок и оперном интермеццо. «Служанка-госпожа» Дж. Перголези – первый самостоятельный спектакль буффа.

Развитие жанра буффа во 2-ой половине века. Традиции жанра в операх «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» В. Моцарта.

Серьезная опера. Оперная реформа К.В. Глюка.

Роль Р. Кальцабиджи в реформе. Новое в оперных формах Глюка. Опера «Альцеста». Сюжет и идея спектакля. Появление монолога. Значение «хоров действия». Связь увертюры с содержанием оперы. Влияние оперных идей Глюка на творчество Моцарта.

Зингшпиль в творчестве В.А. Моцарта. Развитие жанра во 2-ой половине века в Германии и Австрии. Оперы Моцарта в этом жанре.

«Волшебная флейта». История создания, особенности сюжета. Музыкальная драматургия. Роль лейтмотива и лейттембров. Оперные формы. Особенности хоров. Типы ансамблей. Значение увертюры. Перспективы зингшпиля в XIX веке.

б) Классическая симфония.

Возникновение симфонии и ее развитие до 60-х годов XVIII века.

Понятие «симфония» в XVI-XVII веках. Симфония как вступление. Отделение от оперы. Симфонии А. Скарлатти, А. Вивальди, Дж. Саммартини. Формирование сонатной формы в других музыкальных жанрах. Включение ее в симфонию. Стабилизация цикла в творчестве композиторов мангеймской школы. Первые симфонии Гайдна и Моцарта.

Классическая симфония 70-х годов XVIII века.

Эстетика классической симфонии и классического сонатного аллегро. Черты классицистского мышления в музыкальном стиле и форме симфонии. «Тотальная сонатность» в цикле симфонии 1770-х годов. Функции и состав оркестра. Образцы симфоний этого периода в творчестве Гайдна и Моцарта.

Классическая симфония 80-90-х годов XVIII века. Сохранение основных признаков классической симфонии. Новые черты: расширение масштабов сонатного аллегро. Усиление контрастности тематического материала. Увеличение оркестрового состава. Симфонии Моцарта 1780-х годов. Особенности тематизма, драматургии и формы.

Изменения в характере тематизма поздних (Парижских и Лондонских) симфоний Гайдна. Преломление фольклорного материала. Упрощение форм в

частях симфонического цикла. Образцы поздних симфоний Гайдна. Особенности тематизма, драматургии и формы.

в) Клавирная соната XVIII века.

Специфика сонаты как жанра домашнего музицирования. Свобода строения цикла, камерность тематического материала, фактуры и формы. Образцы сонат Д. Скарлатти, Ф.Э. Баха, Гайдна и Моцарта. Тематический материал, особенности фактуры и формы.

г) Вокально-хоровые жанры в музыке классицизма.

Место и значение жанров мессы и оратории. Судьба мессы в 80-90-е годы XVIII века. Разновидности месс. Месса в творчестве Моцарта. Месса в творчестве Гайдна.

Оратории Гайдна. Литературные источники. Влияние оперных форм. Претворение фольклора. Разнообразие хоров.

д) Камерно-ансамблевые жанры в музыке классицизма

Место и значение камерно-ансамблевой музыки. Типы камерных ансамблей и их значение в концертной практике и творчестве композиторов. Особенности циклов.

Тема 6.

Творчество Л. Бетховена.

Значение «темы преодоления» в творческом процессе и направленности творчества. Роль военной музыки, марша, военно-духового оркестра. Жанровая система. Место симфонии в творчестве. Типы симфоний. Ранние симфонии – 1-я и 2-я: продолжение и обновление традиций. Симфонии центрального периода (от 3-ей до 8-ой): разнообразие типов, индивидуальность циклов. Новая трактовка сонатного аллегро. 9-я симфония как итог симфонического творчества венского классицизма.

Симфоническая увертюра: индивидуальность композиций, эволюция в направлении романтизма. Эволюция жанров камерной музыки: фортепианной сонаты, струнного квартета, фортепианных ансамблей.

Поздний период творчества: изменение эстетики, особенностей стиля и драматургии. Роль и значение Торжественной мессы. Традиции и своеобразие трактовки текста.

Тема 7.

Музыкальная культура романтизма.

Романтизм как художественное направление. Национальные школы. Романтизм в разных видах искусства. Ранний и поздний романтизм. Общие тенденции эстетики романтизма. Время существования музыкального романтизма. Особенности музыкального романтизма: связь с лирической поэзией, опора на романс, претворение фольклора. Философия целого и деталей. Текст и подтекст. Жанровая система музыкального романтизма.

а) Песня в романтической музыке. Песенный цикл и сборник песен в романтической музыке.

Место песни в творчестве композиторов от Ф. Шуберта до Г. Вольфа. Значение песни в художественной системе музыкального романтизма. Тематика: любовная лирика, живопись природы, религиозно-философская, фольклорная.

Выбор литературных источников. Принципы воплощения текста в вокальной партии: взаимодействие кантилены и декламационности. Роль фортепианной партии как «подтекста». Основные формы песен. Образцы песен Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа.

Песенный цикл. Литературные источники: циклы стихотворений, единство тематики, текст одного автора, национальное происхождение и др. Взаимодействие с поэтическим источником. Принципы музыкальной организации цикла. Роль фортепианной партии.

Циклы и сборники Ф. Шуберта («Лебединая песнь»), Р. Шумана («Мирты», «Любовь и жизнь женщины»).

б) Фортепианная миниатюра и фортепианный цикл в музыке романтизма.

Место фортепианной музыки и фортепианной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Типы миниатюр: «песня без слов», бальный и национальный танец, этюд, синтетические типы. Особенности формы. Истоки романтической фортепианной миниатюры в творчестве Шуберта и Ф. Мендельсона. Образцы фортепианных миниатюр в творчестве Ф. Шопена, Листа.

Принципы организации цикла: разные варианты сюжетной линии или ее отсутствие. Различные типы музыкальной организации: сочетание цикличности с вариационностью, логика тонального плана, свободные циклы. Образцы циклов: «Крейслериана» Шумана, 24 прелюдии Шопена, «Годы странствий» Листа: особенности программы и ее отражение в музыке.

в) Фортепианная соната и «свободные формы» в творчестве композиторов-романтиков.

Снижение роли фортепианной сонаты в сравнении с эпохой классицизма. Преобразования и индивидуализация цикла и его частей. Образцы фортепианных сонат Шуберта, Шумана, Шопена, Листа. Особенности музыкального языка и формы.

Разновидности «свободных» форм (фантазия, баллада, рапсодия и др.) и их место в творчестве композиторов-романтиков. Сочетание различных принципов формообразования как сущность «свободной» формы. Варианты «свободных» форм в творчестве Шуберта, Шумана, Шопена, Листа.

Тема 8.

Принципы оперного творчества Р. Вагнера.

Творческий облик, немецкая мифология, философия и принципы оперного творчества Р. Вагнера.

Тема 9.

Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака.

Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака. Черты романтизма и классицизма в их сочинениях.

Тема 10.

Творчество Э. Грига.

Творчество Э. Грига. Черты национального стиля. Сюита Пер-Гюнт, вокальные и фортепианные миниатюры. Концерт.

Тема 11.

Лирическая опера во Франции. Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди.

Лирическая опера во Франции. Ш. Гуно, Ж. Массне, Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди.

Тема 12.

Черты позднего романтизма в творчестве Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы.

Черты позднего романтизма в творчестве А. Брукнера, Г. Вольфа и Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы Г. Малера.

Тема 13.

Романтизм и экспрессионизм в творчестве Р. Штрауса.

Романтизм и экспрессионизм в симфоническом и оперном творчестве Р. Штрауса.

Тема 14.

Импрессионизм и символизм в творчестве К. Дебюсси.

Импрессионизм и символизм в симфоническом, фортепианном и оперном творчестве К. Дебюсси.

Тема 15.

Творчество М. Равеля.

Симфоническое, фортепианное и театральное творчество М. Равеля. Черты импрессионизма и неоклассицизма.

Тема 16.

Музыкальная культура Франции в первой половине XX в. Композиторы Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо.

Модерн в музыкальной культуре Франции в первой половине XX в. От К. Сен-Санса и В. Де Энди до композиторов Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Э. Сати. Стилистика неоклассицизма, урбанизма и эксцентрики.

Тема 17.

Итальянская опера в XX в.: Масканы, Пуччини, Леонкавалло. Стилистика веризма.

Итальянская опера в начале XX в.: Леонкавалло, Пуччини. Стилистика неоромантизма и веризма.

Тема 18.

Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в. П. Хиндемит, К. Орф.

Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в.: атональность в творчестве П. Хиндемита и фольклоризмы К. Орфа.

Тема 19.

Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Стилистика сериализма.

Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Теория додекафонии. Техника сериализма. Эстетика экспрессионизма.

Тема 20.

Стилистика поздних сочинений И. Стравинского.

Стилистика поздних сочинений И. Стравинского. Неоклассицизм и конструктивизм в оратории, симфонии и балетах.

Тема 21.

Творчество О. Мессиана.

Творческий облик О. Мессиана. Эстетики новой духовности.

Тема 22.

Композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий.

Ведущие композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий и др.

Тема 23.

Представители музыкального авангарда: К. Штокхаузен, П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шеффер, Т. Токемицу и др.

Представители музыкального авангарда: К. Штокхаузен, П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шеффер, Я. Ксенакис, Л. Берио и др. Эстетика авангардизма.

История русской музыки

Введение.

Общая периодизация истории русской музыки. Музыкальная культура Древней Руси и роль византийской музыкальной культуры в формировании отечественной профессиональной традиции. Принцип трансплантации (Д.С. Лихачев). Византийская музыка: история изучения, специфические черты, музыкальная нотация. Система богослужебно-певческих книг и гимнографические жанры. Канон в церковно-певческом искусстве и его развитие. Каллофоническое искусство поздневизантийской традиции.

Тема 1.

Музыкальная культура Древней Руси.

Сферы бытования. Периодизация. Церковно-певческое искусство: истоки и сложение традиции. Музыкальные центры Древней Руси. Письменная и устная традиции. Искусство книги и музыкально-рукописные памятники. Разновидности нотации (знаменная, кондакарная, фито-нотация, экфонетическая). Греко-русские параллели в разных областях музыкальной культуры: церковное пение, светская музыка. Особенности развития русской музыкальной культуры в период феодальной раздробленности. Великий Новгород и колокольное искусство. Музыкальная культура эпохи Московского царства. XV-XVI вв.: русское Возрождение и его специфические восточно-христианские черты. Центры певческой культуры. Государевы певчие дьяки – «академия хорового искусства».

Многораспевность. Многоголосие. Эволюция певческой книжности. Разновидности нотации XV – начала XVII в. Покаянные стихи. Русская литургическая драма.

Тема 2.

XVII век – встреча двух эпох.

Юго-западное влияние в Московской Руси. Светская музыка. Музыка для театра. Канты и псалмы. Пути развития церковно-певческого искусства. Особенности развития нотации. Типы многоголосия. Партесное пение и партесный концерт: стилевые черты. Анонимное и авторское творчество. Древнерусская теория музыки и теория музыки Нового времени.

Тема 3.

XVIII век: рождение русской композиторской школы.

Периодизация. Жанровая палитра. Итальянский и французский оперные театры в России. Русская комическая опера. Творческие портреты композиторов В.А. Пашкевича («Несчастье от кареты», «Скупой», «Санкт-Петербургский гостиный двор»), Е.И. Фомина («Ямщики на подставе», «Орфей»), Д.С. Бортнянского («Сын-соперник», «Сокол»). Русская инструментальная музыка (И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский).

Тема 4.

200 лет русского хорового концерта.

XVIII век: от партесного к классицистскому концерту (В. Титов, М. Березовский, Д. Бортнянский). XIX век: пути развития церковно-певческого искусства. Придворная певческая капелла и Синодальный хор. Московская и петербургская школы. Синодальное училище и деятельность С.В. Смоленского. Музыкальная медиевистика и развитие науки о церковной музыке. «Предтечи» хоровой музыки Серебряного века: П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков. Плеяда выдающихся композиторов русской хоровой музыки: А. Кастальский, А. Гречанинов, П. Чесноков, С.Рахманинов.

Тема 5.

Русская музыкальная культура XIX века.

Историческая панорама. Художественные направления. Литература и музыка. Музыкальная жизнь. Консерватории. Музыкальные общества. Жанры композиторского творчества.

Тема 6.

Русский романс.

История развития. Особенности бытования и восприятия. Романсы композиторов XIX - начала XX вв. Стихотворения с музыкой.

Тема 7.

Русский музыкальный театр первой половины XIX века и оперное творчество

М.И. Глинки.

Состояние театрального дела в России. Императорские и частные театры. Театральные жанры. Трагедия на музыке. Водевиль. Опера.

«Жизнь за царя» М.И. Глинки. Две редакции оперы, их существенные различия. Либретто. Драматургия. Стилиевые особенности.

Тема 8.

Русская эпическая опера. «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Князь Игорь»

А.П. Бородина.

История создания. Особенности драматургии. Персонажи. Хоровые и сольные сцены. Черты стиля.

Тема 9.

Оперное творчество М.П. Мусоргского.

Творческий портрет, эстетические принципы, полифония оперного творчества М.П. Мусоргского («гоголевская» и «шекспировская» линии). Музыкальный театр Мусоргского: от «Саламбо» к «Борису Годунову», от «Женитьбы» к «Сорочинской ярмарке». «Хованщина»: история создания, жанровые ориентиры, новые стилистические черты. Народные сцены в «Борисе» и «Хованщине» и специфические принципы оперной драматургии. Редакции опер Мусоргского и их сценическая судьба.

Тема 10.

Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.

Творческий портрет, эстетические принципы. Жанровое своеобразие и основные линии оперного творчества. Литературные источники (оперы по Мею, Гоголю и Пушкину) и проблема оперного либретто. Оперы-ответы Мусоргскому и Вагнеру: «Псковитянка», «Майская ночь», «Млада», «Китеж». Оперы «годового календарного цикла»: «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством» («Кашей»). Оперы «славянского круга»: «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» (юг); «Псковитянка», «Садко», (север); «Снегурочка» (восток); «Млада» (северо-запад); «Сервилия», «Пан воевода» (запад). Оперы-сказки: «Снегурочка» (весенняя сказка), «Ночь перед Рождеством» (зимняя сказка, быль-колядка), «Сказка о царе Салтане» («чистая» сказка), «Кашей» (осенняя сказочка), «Золотой петушок» (сказка-сатира). Национальный оперный стиль и принципы оперной драматургии Римского-Корсакова (от «Псковитянки» к «Садко» и «Китежу»). «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» - вершина и итог русской оперы.

Тема 11.

Оперный театр П.И. Чайковского.

Оперы Чайковского в культурном контексте эпохи. Оперная эстетика. Сюжеты. Герои. Особенности драматургии. Стиль. «Пиковая дама» как вершина оперного творчества.

Тема 12.

Русская симфоническая музыка.

Особенности развития инструментальной музыки в России. Симфонические жанровые и программные сочинения. Увертюра, фантазия, поэма.

Тема 13.

Трудный путь симфонии в России.

Симфония-драма и эпическая симфония. Симфоническое творчество П.И. Чайковского и А.П. Бородина

Тема 14.

Русская камерно-инструментальная музыка.

Первые инструментальные ансамбли. М.И. Глинка. Рождение русского квартета. Квартеты П.И. Чайковского и А.П. Бородина. Камерно-инструментальное творчество С.И. Танеева. Судьба фортепианного трио.

Тема 15.

Русская культура конца XIX – начала XX века.

Философия, поэзия, театр и изобразительное искусство Серебряного века. Течения и направления. Символизм и стиль модерн. Русская музыка Серебряного века. Композиторы. Жанры. Стили.

Тема 16.

Симфоническая музыка в контексте культуры Серебряного века.

Одночастные сочинения. А.К. Лядов. С.В. Рахманинов. Симфония в творчестве А.К. Глазунова, С.И. Танеева и С.В. Рахманинова. Симфонии и симфонические поэмы А.Н. Скрябина.

Тема 17.

Русская фортепианная музыка Серебряного века.

История фортепианной музыки в России и ее расцвет на рубеже XIX-XX веков. Фортепианная миниатюра и соната. Концерты для фортепиано с оркестром. А.Н. Скрябин. С.В. Рахманинов. Н.К. Метнер.

Тема 18.

Русский балет.

История русского балетного театра. Балеты XIX века. П.И. Чайковский и А.К. Глазунов. Балетная реформа начала XX века. Русские сезоны в Париже. Роль С. Дягилева. Балеты И.Ф. Стравинского.

История современной отечественной музыки

Тема 1.

Обзор музыки начала XX века.

Многоукладность русской культуры. «Русский культурный ренессанс» (Н. Бердяев). Динамика «переходного типа культуры» (Т. Левая). Обилие

художественных направлений: футуристы, символисты и др. Манифесты, декларации как отражение новых художественных процессов.

Символизм как «миропонимание». Влияние символизма на творчество Рахманинова, раннего Мясковского.

«Мирискусники», их эстетические взгляды. С. Дягилев и его театральнo-антрепризная деятельность: исторические концерты, «Парижские сезоны». Фигура И. Стравинского и значение его раннего творчества.

Тема 2.

Государственное музыкальное строительство (1917-1921).

Идеи государственного музыкального строительства в первые годы после Октября. Первые декреты советской власти. Наркомпрос и его работа (А.В. Луначарский). Новые художественные формы: массовые зрелища.

Тема 3.

Основные художественные направления в отечественной музыке 1920-х годов (РАПМ, АСМ).

Художественные организации: пролеткульт, РАПМ, АСМ, их эстетическая и политическая платформа. АГИТПРОМ и его просветительская деятельность. Развиваемые жанры: масскультура, хоровое дело (РАПМ), инструментальная музыка (АСМ). Обострение борьбы между основными художественными направлениями к концу 1920-х годов. Создание художественно-творческих союзов (1932).

Тема 4.

Музыкальный театр 1920-х годов – основные тенденции развития.

Общественное и гражданственное значение театра в первые годы после Октября. В. Мейерхольд: «Театр Октября», основные жанры. Новаторские принципы «театра Мейерхольда», их влияние на развитие музыкального театра: Шостакович – «Нос», Прокофьев – «Любовь к трем апельсинам». Монтажные принципы драматургии, значение гротеска и «театра масок».

Тема 5.

Эстетические принципы музыкального театра С.С. Прокофьева. «Игрок».

С. Прокофьев и его отношение к оперной классике. Ранние оперы «Игрок» - первая опера на сюжет Достоевского. Драматургия: значение финальных кульминаций. Построение и структура сцены в игорном доме. Музыкальные образы. Стилистика - особенности музыкального языка: «опера на тубах» (Асафьев).

Тема 6.

Опера «Огненный ангел» С.С. Прокофьева.

История создания и сценическая судьба. О романе В. Брюсова. Центральное значение образа Ренаты. Стилистика оперы, в частности, роль лейтмотивов.

Тема 7.

Отечественный симфонизм 1920-х годов – основные тенденции развития.

Отечественная симфония 1920-х годов в общеевропейском процессе. Судьба жанра «большой симфонии». Формирование симфонизма Н. Мясковского и Дм. Шостаковича. Связь симфонии с «эстетикой факта» (симфонии № 2 и № 3 Шостаковича).

Тема 8.

Ранний симфонизм Прокофьева в контексте развития русского симфонизма 1920-х годов.

Особенности симфонизма Прокофьева. Разнонаправленность в развитии раннего симфонизма:

- а) классицистская линия;
- б) «скифство» в контексте развития традиций русского эпического симфонизма;
- в) симфония - инструментальная драма.

Тема 9.

Обзор советской музыкальной культуры 1930-х годов.

Процессы стабилизации в советском искусстве 1930-х годов. Создание классических произведений в отечественной культуре: архитектура и градостроительство, литература и поэзия, кинематограф.

Тема 10.

Развитие жанра кантаты и оратории в 1920-1930-х гг.

Отражение в кантатно-ораториальном творчестве исторической темы: С. Прокофьев, Шапорин, М. Коваль. Модели эпического и лирического: характеристика музыкального языка - кантаты Прокофьева, симфонии-кантаты Шапорина, оратории Ковалья.

Тема 11.

Симфонизм 1930-х гг. – основные тенденции развития.

Симфонические средства современной тематики (А. Книппер, М. Штейнберг, В. Щербачев). Особенности симфонизма Мясковского и Шостаковича данного периода творчества.

Тема 12.

Музыкальный театр 1930-х годов: основные тенденции развития.

Дискуссии о песенной опере в 1930-е годы. «Тихий Дон» И. Держинского как образец песенной оперы: драматургия, образы, стиль.

Тема 13.

Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: компоненты стиля и драматургии.

Опера Шостаковича «Катерина Измайлова» трагедия-сатира. Лесков и Шостакович. Драматургия, центральный образ. Судьба оперы: создание двух редакций, их различие.

Тема 14.

Развитие жанра инструментального концерта в советской музыке 1920-1930-х годов.

Значение жанра инструментального концерта в творчестве С. Прокофьева. Концерт Шостаковича для фортепиано № 1 как образец полистилистики. Динамический профиль концерта.

Тема 15.

Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны. Масскультура. Симфонии военных лет.

Соотношение музыкальных жанров в годы Великой Отечественной войны. Мобилизационные жанры: песня. Особенности симфоний военных лет: характер программности, динамика, центральная идея – конфликт добра и зла, интерпретация образа врага.

Тема 16.

Камерно-инструментальная музыка 1940-х годов (трио, квартет, фортепианная соната).

Инструментальный ансамбль как углубленно-психологический жанр: Шостакович (фортепианное трио). Классицистские традиции: струнные квартеты Шостаковича. «Большие сонаты» Прокофьева для фортепиано и их значение. Камерный ансамбль и фольклор (квартет № 2 С. Прокофьева).

Тема 17.

Отечественная музыка первого послевоенного десятилетия (1946-1956).

Общественно-музыкальные процессы: о постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и его последствиях.

Общественно-музыкальные процессы первого послевоенного десятилетия. Политизация в искусстве. Постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 и его пагубное воздействие на развитие музыкального творчества.

Тема 18.

Проблемы развития отечественного симфонизма в 1940-1950-х годах (Шостакович, Прокофьев, Мясковский).

Развитие лирико-психологического симфонизма в позднем творчестве Прокофьева, Мясковского. Отзвуки военных лет. Новые стилевые черты в симфониях Шостаковича.

Тема 19.

Отечественная музыка в 1957-1967 годах: эпоха общественного перелома. Новые тенденции в музыкальном творчестве.

1957-1967 гг. – эпоха общественного перелома. Революционные процессы в развитии музыкального творчества. Восстановление множественности творческих направлений. «Новая фольклорная волна». Симфонизм 1960-х годов и его основные черты: «симфонические искания».

Тема 20.

Поздний симфонизм Шостаковича: черты стиля.

Отражение в поздних симфониях Шостаковича новых стилевых черт: значение программности – музыка и слово; жанровые модели – вокальная симфония, внутренняя программность. Особенности циклов, сфера медитации, ее значение.

Тема 21.

Позднее камерно-инструментальное творчество Шостаковича.

Струнные квартеты Шостаковича в поздний период творчества, их роль в развитии стиля. Разнообразие циклов, применения двенадцатитоновости, значение сонорики, особенности «выписанной» алеаторики. Общее углубление трагедийности, роль медитативности.

Тема 22.

Русская музыка 1960-1980 годов (Свиридов, Щедрин, Слонимский и др.)

Значение вокальных и хоровых жанров в творчестве Г. Свиридова. Основные темы творчества: Родина, поэт, родная природа. Свиридов и фольклор. О мелодике Свиридова. Хоровые и вокальные циклы. Свиридов и поэтическое слово.

Драматургия и образы оперы Р. Щедрина «Мертвые души».

Принципы музыкального театра С. Слонимского: «Виринея», опера-баллада «Мария Стюарт».

Тема 23.

Творчество В. Гаврилина.

Творческий портрет В. Гаврилина: Вокальные циклы. Хоровая симфония-действие «Перезвоны»: связь с фольклором, поэтические тексты, драматургия, художественная идея.

Тема 24.

Русская хоровая музыка 1970-1980 годов (Сидельников, Щедрин и др.)

Хоровые жанры в конце XX века. Духовные жанры: литургия, духовный концерт. Связь хоровой музыки с истоками: русской церковной музыкой XIX и начала XX века.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётно-экзаменационные требования по курсу «История музыки (зарубежной, отечественной)» включают в себя устный ответ по билетам, а также музыкальную викторину. Билеты состоят из одного вопроса, подразумевающего развернутый ответ, касающийся характеристики определенного периода или явления в истории музыки в целом или в творчестве конкретного композитора или анализа музыкального произведения.

Отвечая на вопросы, обучающийся должен продемонстрировать знание теоретического материала, соответствующего темам курса, умение ориентироваться в эволюции основных жанров зарубежного и русского музыкального искусства, рассматривать музыкальные произведения в динамике

культурно-исторического процесса, а также владение навыками анализа музыкальных произведений в контексте эпохи их создания. В течение каждого семестра несколько часов отводится на проверку знаний музыкального материала в форме музыкальной викторины, по две в семестре. Наряду с ними может проводиться коллоквиум по лекционному курсу. Результаты музыкальных викторин, а также активность работы обучающегося в течение семестра, учитываются при выставлении итоговой оценки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. кн. 1. М., 1986. Т. 2. М., 1982.
2. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1969.
3. Конен В. История зарубежной музыки. Учебник. Вып. 3. М., 1989.
4. Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. М., 1997.
5. Музыка Французской революции XVIII века. Бетховен. М., 1967.
6. Музыка Австрии и Германии XIX века. кн.1, 2. М., 1973.

Зарубежная музыка XIX-XX века.

1. Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран: сб. трудов. М., 1990.
2. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
3. Маркус С.А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления. // История музыкальной эстетики в 2-х т., т. 2., М., 1968, с. 433-545.
4. Мартынов И. Берджих Сметана. М., 1963.
5. Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.
6. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.
7. Музыкальная эстетика Германии XIX века. М., 1982, т. 2.
8. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Соч. в 2-х т., М., 1990.
9. Ницше Ф. Казус Вагнера // Там же.
10. Порфирьева А. Лейтмотив и логические основы лейтмотивной работы Вагнера. «Тристан и Изольда» // Проблемы музыкознания, вып. 2. ЛГИТМИК, Л., 1989. // Аспекты теоретического музыкознания. Л., 1989.
11. Рогожина Р. Сезар Франк. М., 1969.
12. Серов А. Рихард Вагнер и его реформа в области оперы. // Избранные статьи, т. 2. М.-Л., 1957.
13. Серов А. «Фауст», опера Гуно // Избранные статьи, т. 1. М., 1950.
14. Соллертинский И. Верди // Музыкально-исторические этюды. Л., 1956.
15. Соловцова Л. Д. Верди. М., 1966.

16. Филиппов А. От «Тристана» к «Парсифалю» (к проблеме «Вагнер и немецкий романтизм») // Из истории западно-европейской оперы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 101. М., 1988.
17. Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1957.
18. Хюбнер Курт. Истина мифа. Республика, М., 1996. (раздел о Вагнере)
19. Шоу Б. О музыке и музыкантах.
20. Энди'д В. Папаша Франк // Советская музыка, 1965, № 11.
21. Донатти-Петтени Д. Г. Доницетти. Л., 1980.
22. Пастура Ф. Беллини. М., 1989.
23. [Россини Д.] Джоаккино Россини. Избранные письма. Высказывания. Воспоминания. Л., 1968.
24. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3: учебник. М., 1972.
25. Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 1976.
26. Музыка Австрии и Германии. М., 1975.
27. Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974.
28. Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран: сб. трудов. М., 1990.
29. Фёдоров Ф. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988.
30. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
31. Музыка Австрии и Германии XIX века. Т.1, 2. М., 1975.
32. Проблемы музыкального искусства германоязычных стран / Сб. трудов МГК. М., 1990.
33. Музыкальная эстетика Франции XIX века. Музыка, М., 1974.
34. Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX - начало XX века. Музыка, Л., 1972.
35. Адорно Т. Заметки о партитуре «Парсифаля» // Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999; СМ., 1988, № 6.
36. Адорно Т. Рассказы Гофмана в мотивах Оффенбаха // Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999.
37. Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX - начала XX века. М., 1961.
38. Альшванг А. Оперные жанры «Кармен» // Избранные статьи. М., 1959.
39. Барсова И. Мифологическая семантика вертикального пространства в оркестре Р. Вагнера // Из истории западно-европейской оперы. ГМПИ им. Гнесиных: сб. трудов. М., 1988.
40. Бенестада Ф. Шельдеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. М., 1986.
41. Берлиоз Г. «Фауст» Гуно // Избранные статьи. М., 1956.
42. Блок А. Искусство и революция (По поводу творения Рихарда Вагнера) // Собр. соч. в 12-ти т., т. 8. М., 1936.
43. Бэлза И. Антонин Дворжак. М., 1949.
44. Вагнер Р. Избранные статьи. М., 1935.
45. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
46. Вагнер Р. Моя жизнь. М., 1912.
47. [Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Статьи и материалы. Музыка, М., 1974.
48. [Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Сб. ст. Музыка, М., 1987.

49. Воронова М. Оперный симфонизм Вагнера в его связях с романтическим симфонизмом // Из истории западно-европейской оперы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 101. М., 1988.
50. Гамрат-Курек Г. Традиции раннеромантической вокальной баллады в произведениях Вагнера // Исследования исторического процесса классической и современной зарубежной музыки: Сб. ст. / МГОЛГК. М., 1980.
51. [Дворжак А.] Антонин Дворжак: сб. ст. / сост. и общ. ред. Л. Гинзбурга. М., 1967.
52. Кенигсберг А. «Парсифаль» Вагнера и традиции немецкого романтизма XIX века // Проблемы музыкальной науки. М., 1983, вып. 21.
53. Кремлёв Ю. Жюль Массне. М., 1969.
54. Кремлёв Ю. Камиль Сен-Санс. М., 1970.
55. Курт Э. Романтическая гармония и её кризис в «Тристане» Вагнера. Музыка, М., 1978.
56. Левашёва О. Эд. Григ. Очерки жизни и творчества. М., 1975.
57. Левик Б. Рихард Вагнер. Музыка, М., 1978.
58. Лейтес Р. Драматургические особенности оперы «Отелло». М., 1968.
59. Лист Ф. "Летучий голландец" Вагнера // Избр. статьи., М., 1959.
60. Лиштанберже А. Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1905.
61. Лосев А.Ф. Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем: Вопросы эстетики, № 8. М., 1968. сс. 67-196.
62. Манн Т. Страдание и величие Рихарда Вагнера. // Собр. соч. в 10 т., М., 1965, т.10.
63. Маркус С.А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления. // История музыкальной эстетики в 2-х т., т. 2., М., 1968, сс. 433-545.
64. Мартынов И. Берджих Сметана. М., 1963.
65. Друскин М. Иоганнес Брамс. М., 1970.
66. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1967.
67. История зарубежной музыки: учебник. Вып. 5.
68. Музыка XX века. Очерки. Ч. 1, кн. 1-2, Ч. 2, кн. 3. М., 1976, 1977, 1980.
69. Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы. М., 1975.
70. Дебюсси Клод. Статьи. Рецензии. Беседы. М.-Л., 1964.
71. Дебюсси и музыка XX века. Л., 1983.
72. Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. М., 1962.
73. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Л.-М., 1964.
74. Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.
75. Егорова Б. Дебюсси и его окружение // «Музыкальная академия». 2002, № 4.
76. Кокорева Л. Дебюсси и символизм // Слово и музыка. Материалы научн. конф. Труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 36. М., 2002.
77. Филенко Г. Французская музыка 1-й половины XX века. Л., 1983.
78. Векслер Ю. За гранью музыкального... Размышления о символике в музыке Альбана Берга // Музыкальная академия. 1997, № 2.
79. Векслер Ю. Мир композитора Альбана Берга: между иллюзией и реальностью // Искусство XX века: уходящая эпоха? Нижний Новгород, 1996.
80. Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963.
81. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.

82. Белецкий И. Антон Брукнер М., 1970.
  83. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965.
  84. Краузе Э. Рихард Штраус. М., 1961.
  85. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. М., 1970.
  86. Левашёва О. Пуччини и его современники. М., 1965.
  87. [Малер Г.] Густав Малер. Письма, воспоминания. М., 1968.
  88. Музыкальная академия. 1994, № 1 (подборка статей о Малере).
  89. Нестьев И. Джакомо Пуччини. М., 1963.
  90. Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.
  91. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.
  92. Власова Н. Творчество Арнольда Шенберга. М., 2007.
  93. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
  94. История зарубежной музыки: учебник. Вып. 5, 6.
  95. История зарубежной музыки. XX век. М., 2005.
  96. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1970.
  97. К изучению Нововенской школы // Музыкальная академия. 1994, № 1.
  98. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
  99. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
  100. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974.
  101. Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984.
  102. Михайлов А. Отказ и отступление. Пространство молчания в произведениях Антона Веберна // А.В. Михайлов. Музыка в истории культуры. М., 1998.
  103. Музыка XX века: очерки. Часть 1, кн. 4. кн. 5-а.
  104. Павлишин С. Арнольд Шёнберг. М., 2001.
  105. Раппопорт Л. Артур Онеггер. М., 1967.
  106. Сарабьянов Д. К ограничению понятия авангард // Д.В. Сарабьянов. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
  107. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., 1976.
  108. Техника современной композиции. М., 2005.
  109. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. М., 1984.
  110. Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики. М., 1975 (глава о книге Шёнберга «Стиль и идея»).
  111. [Шёнберг А.] Арнольд Шенберг: вчера, сегодня, завтра. М., 2002.
- Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.
1. История русской музыки в нотных образцах. В 3-х томах / Ред. Л. Гинзбург. тт. 1-3. М., 1968-1970.
  2. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 1-12. М., 1972-1988.
  3. Русское хоровое многоголосие XVII-XVIII веков. Хрестоматия / Сост. Н.В. Заболотная. М., 1993.
  4. Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. Л., 1968.
  5. Дилецкий Н. Хоровые произведения / Ред. Н.А. Герасимова-Персидская. Киев, 1981.
  6. Димитрий Ростовский. Рождественская драма, или Ростовское действо. / Изд. в реконструкции Е.М. Левашева. М., 1989.
  7. Алексеева Г.В. Византийско-русская певческая палеография. СПб., 2007.
  8. Асафьев Б. Русская музыка. XIX – начало XX века. Л., 1968.
  9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.

10. Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006.
11. Гарднер И.А. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. тт. 1-2. New-York, 1978, 1982; Сергиев Посад, 1999.
12. Герасимова-Персидская Н.А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983.
13. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века: встреча двух эпох. М., 1994.
14. Герцман Е.В. Византийское музыкальное мышление. Л., 1988.
15. Гордеева Е.М. Композиторы «Могучей кучки». М., 1985.
16. Гречанинов А.Т. Моя жизнь. СПб., 2009.
17. Дилецкий Н. Идея грамматики мусикийской. Публикация, расшифровка, исследование и комментарий В.В. Протопопова. М., 1979. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7).
18. Доброхотов Б.В. Александр Алябьев: Творческий путь. М., 1966.
19. Дурандина Е.Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., 1985.
20. Зайцева Т. Милий Балакирев. Истоки. СПб., 2000.
21. Зверева С. Александр Кастальский: идеи, творчество, судьба... М., 1999.
22. История русской музыки в 10 томах. тт. 1-10. М., 1983-2004.
23. История русской музыки. Вып. 1 / Авт. О. Левашева, Ю. Келдыш, А. Кандинский. М., 1980.
24. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1 / Авт. Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский. М., 2009.
25. Келдыш Ю.В. Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1978.
26. Левашова О. М.И. Глинка: в 2-х т. М., 1987-1988.
27. Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. В 2-х томах. М., 1952-1953.
28. М.А. Балакирев: Личность. Традиции. Современники / Ред.-сост. Т.А. Зайцева. СПб., 2004.
29. Музыкальная энциклопедия. тт. 1-6 / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
30. О Глинке (к 200-летию со дня рождения). Сборник статей. М., 2005.
31. Оперы Н.А. Римского-Корсакова: Путеводитель. М., 1976.
32. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX - начала XX века. М., 1982.
33. Паисов Ю. Александр Гречанинов. Жизнь и творчество. М., 2004.
34. Плотникова Н. Русская духовная музыка XIX - начала XX века: страницы истории. М., 2007.
35. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты Российского государства XVI-XVII веков: государевы певчие дьяки и патриаршие певчие дьяки и подьяки. Челябинск, 1991.
36. Рахманова М.П. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1993.
37. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955.
38. Розанова Ю. История русской музыки. т. 2, кн. 3. Чайковский. М., 1981.
39. Русская музыка в документах и материалах. тт. 1-7. М., 1998-2012.
40. Соловцов А. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1984.
41. Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. Л., 1972.
42. Федор Крестьянин. Стихиры. Публикация, расшифровка, исследование и комментарий М.В. Бражникова. М., 1974. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 3)

43. Фесечко Т. Иван Хандошкин. Л., 1972.
  44. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. т. 1. Вып. 1-2. М., Л., 1928.
  45. Христофор. Ключ знаменной. 1604. Публикация, перевод, исследование и комментарий М.В. Бражникова и Г.А. Никишова. М., 1983. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 9).
  46. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
  47. Ширинян Р.К. Эволюция оперного творчества Мусоргского. М., 1977.
- Отечественная музыка XX века.
1. История современной отечественной музыки: учебник для студентов музыкальных вузов. Вып. 1, 2, 3. Ред. Е.М. Тараканов - 1, 2. М., 1995, 1999. Ред. Е.Б. Долинская - 3. М., 2001.
  2. Современная отечественная музыкальная литература. Вып. 1, 2. Ред-сост. Е.Е. Дурандина. М., 2005, 2007.
  3. Степанов О. «Театр масок в опере Прокофьева "Любовь к трем апельсинам"».
  4. Савкина Н. С.С. Прокофьев. М., 1982.
  5. Сабина М. Шостакович-симфонист. М., 1976.
  6. Иконников А. Художник наших дней Н.Я. Мясковский. М., 1982.
  7. Музыка XX века: очерки. Ч. 2, кн. 3, М., 1980. сс. 124-152.
  8. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001
  9. Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1953.
  10. Дельсон Ф. Фортепианные концерты С. Прокофьева. М., 1961.
  11. Хубов Г. Арам Хачатурян. М., 1967.
  12. Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. М., 1966.
  13. Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.
  14. Музыкальный мир Георгия Свиридова: сб. статей. // Сост. А. Белоненко. М., 1990.
  15. Масловская Т. Георгий Свиридов и история отечественной музыки второй половины XX века. СПб., 2005.
  16. Арановский М., Симфонические писания. М., 1979.
  17. Григорьева Г. Русская хоровая музыка 1970-1980-х годов. М., 1991.
  18. Русская музыка и XX век. // сб. статей и материалов под ред. А. Арановского. М., 1997.
  19. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. М., 1974.
  20. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990.
  21. Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. Магнитогорск, 2000.
  22. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
  23. Паисов Ю. Хор в творчестве Родиона Щедрина. М., 1980.
  24. Холопова В. Путь по центру: Композитор Родион Щедрин. М., 2000.

б) Дополнительная литература

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
2. Музыкальная культура Древнего мира. Л., 1937.
3. Герцман Е. Тайны истории древней музыки. СПб., 2007.
4. Грубер Р. История музыкальной культуры. тт.1, 2. М.-Л., 1941, 1953, 1959.

5. Андреев А. К истории Европейской музыкальной интонационности. Ч. 2. Грегорианский хорал. М., 2004.
6. Герцман Е. Языческие и христианские музыкальные древности. СПб., 2006.
7. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1972.
8. Иванов К. Трубадуры, труверы и миннезингеры. М., 2001.
9. История полифонии. Вып.1, 2, 2а. М., 1983, 1996.
10. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
11. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975.
12. Поспелова Р. Западная нотация XI –XIV веков. М., 2003.
13. Уилсон – Диксон Э. История христианской музыки. СПб., 2001.
14. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 2006.
15. Виппер Б. Итальянский Ренессанс XIII-XVI века. М., 1977.
16. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX в. М., 2001.
17. Искусство Италии XIII-XV веков. // Памятники мирового искусства. Вып. 8. М., 2001.
18. История искусств зарубежных стран. Т. 2. Искусство Средневековья и Возрождения. М., 1963.
19. Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 2006.
20. Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII вв. М., 1971.
21. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. *Cantus prius factus* и работа с ним. М., 1982.
22. Коннов В. Нидерландские композиторы XV-XVI веков. Л., 1984.
23. Русская книга о Палестрине. М., 2002.
24. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985.
25. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. чч.1, 2, 3. М., 2006, 2007.
26. Конен В. Театр и симфония. М., 1974.
27. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное Барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
28. Музыка Западной Европы XVII-XIX вв. Сумы, 1994.
29. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – 1-ой половины XVIII века. М., 1983.
30. Рубаха Е. Эпоха барокко: некоторые принципы исполнительства. // Журн. Музыкальная Академия, 2004, № 4.
31. Старинная музыка в контексте современной культуры. М., 1989.
32. Горович Б. Оперный театр. Л., 1984.
33. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып.1, 2, 3. М., 1986, 1987, 1988.
34. Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1971.
35. Конен В. Перселл и опера. М., 1978.
36. Уэстреп Дж. Генри Перселл. Л., 1980.
37. Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера. тт. 1, 2. М., 1998, 2004.

38. Лучина Е. Некоторые особенности взаимодействия барочных и классицистских тенденций в операх А. Скарлатти. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 84. М., 1986.
39. Федосеев И. Оперы Г.Ф. Генделя и Королевская Академия музыки в Лондоне (1720 – 1728). СПб., 1996.
40. Баранова Т. Из истории органной мессы. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 40, М., 1978.
41. Берков В. Хроматическая фантазия Я. Свелинка. М., 1972.
42. Дородницын В. Наблюдение над стилем Фрескобальди. // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 2, М., 1973.
43. Эскина Н. Букстехуде и немецкое барокко. Самара, 1992.
44. Друскин М. Клавирная музыка. // Друскин М. Собрание сочинений. Т. 1, СПб., 2007.
45. Брянцева В. Французский клавесинизм. СПб., 2000.
46. Кузнецов К. Музыкально-исторические портреты. М., 1937.
47. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973.
48. Булычева А. Обманчивая ясность. Поэтика рококо в клавесинных пьесах Ф. Куперена. // Журн. Музыкальная Академия, 2001, № 3.
49. Малиньон Ж. Жан Филипп Рамо. Л., 1983.
50. Епишин А. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб., 2006.
51. Кузнецов К., Ямпольский И. Арканджело Корелли. М., 1953.
52. Дуков Е. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 1999.
53. Арнонкур Н. Программная музыка – Концерты Вивальди ор. 8. // Советская музыка, 1991, № 11.
54. Белецкий И. Антонио Вивальди. Л., 1975.
55. Бочаров Ю. Увертюра в эпоху Барокко. М., 2005.
56. Бочаров Ю. Air в музыке барокко. // Фортепиано, 2000, № 3.
57. Доброхотов Б. Бранденбургские концерты И.С. Баха. М., 1962.
58. Рабей В. Георг Филипп Телеман. М., 1974.
59. Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980.
60. Раабен Л. Скрипичные концерты барокко и классицизма. СПб., 2000.
61. Генрих Шютц. Сб. статей. М., 1985.
62. Штейнгард В. Генрих Шютц. М., 1980.
63. Грубер Р. Г. Гендель. Л., 1935.
64. Роллан Р. Гендель. // Музыкально-историческое наследие. Вып. 2, М., 1987.
65. Волов Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры. // Журн. Музыковедение, 2008, № 7.
66. Консон Г. Трагические оратории Генделя. // РАМ им. Гнесиных. М., 2006.
67. Федосеев И. Оратория Генделя «Мессия». // Musicus, 2007, № 9.
68. Барна И. Если бы Гендель вел дневник. Будапешт, 1972.
69. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди. М., 2005.
70. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005.
71. Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. М., 1980.
72. Бах и современность. Сб. статей. Киев, 1985.
73. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.
74. Носина В. Символика музыки Баха. М., 2004.

75. Проблемы музыкального стиля И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. М., 1985.
76. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2002.
77. Хаммершлаг Я. Если бы Бах вел дневник. Будапешт, 1965.
78. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. чч.1, 2, 3. М., 2006, 2007.
79. Кириллина Л. Опера-буффа и XX век. // Журн. Музыкальная Академия. М., 1995, № 3.
80. Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. М., 2006.
81. Конен В. Театр и симфония. М., 1974.
82. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
83. Соллертинский И. Глюк. // Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. М., 1956.
84. Аберт Г. В.А. Моцарт. Ч. I, кн.1. М., 1987. Ч. I, кн. 2. М., 1988. Ч. II, кн. 1. М., 1988. Ч. II, кн. 2. М., 1989.
85. Арнонкур Н. Драматургия Моцарта в зеркале писем об «Идоменее». Моцарт не был новатором. // Советская музыка, 1991, № 12.
86. Ванслов В. О духовных концепциях Моцарта. // Ванслов В. О музыке и музыкантах. М., 2006.
87. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008.
88. Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963.
89. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2000.
90. Эйнштейн А. Моцарт. М., 1977.
91. Окраинец И. Доменико Скарлатти. Через инструментализм к стилю. М, 1994.
92. Петров Ю. Испанские жанры в клавирном творчестве Доменико Скарлатти. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 40, М., 1978.
93. Захваткин. Клавирная музыка Ф.Э. Баха и ее исполнение. // Журн. Музыкальная Академия, 2008, № 1.
94. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. М., 1972.
95. Новак Л. Йозеф Гайдн. М., 1973.
96. Бородин Б. О клавирном творчестве Гайдна. // Фортепиано, 2004, № 3-4.
97. Как исполнять Гайдна. М., 2003.
98. Как исполнять Моцарта. М., 2003.
99. Альшванг. Людвиг Ван Бетховен. М., 1966.
100. Бетховен Л. Сб. статей. Вып. 1. М., 1971. Вып. 2. М., 1972.
101. Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л., 1926.
102. Берлиоз Г. Симфонии Бетховена. Избранные статьи. М., 1956.
103. Друскин М. Фортепианные концерты Бетховена. М., 1959.
104. Как исполнять Бетховена. М., 2003.
105. Кириллина Л. Л. ван Бетховен. Жизнь и творчество. В 2-х т. М., 2009.
106. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. Л., 1979.
107. Лаврентьева И. Поздние сонаты Бетховена. // Вопросы музыкальной формы. Вып. 1. М., 1966.
108. Людвиг ван Бетховен. Эстетика, творческое наследие, исполнительство. Л., 1970.
109. Нейгауз Г. О последних сонатах Бетховена. // Советская музыка, 1963, № 4.
110. Сигети Ж. Скрипичные произведения Бетховена. // Ж.Сигети. Воспоминания. Заметки скрипача. М., 1969.

111. Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. М., 1963.
  112. Фортунатов Ю. «Леонора». // Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
  113. Ванслов В. О духовных концепциях Моцарта. // Ванслов В. О музыке и музыкантах. М., 2006.
  114. Кириллина Л. Загадки «Торжественной мессы». // Журн. Музыкальная Академия, 2000, № 1.
  115. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
  116. Эстетика немецких романтиков. М., 1987.
  117. Адорно Т. Шуберт // Социология музыки. М., СПб., [б.г.].
  118. Берлиоз Г. Мемуары. М., 1967.
  119. Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956.
  120. Бэлза И. Шопен. М., 1956.
  121. Виеру Н. Драматургия баллад Шопена. // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
  122. Ворбс Г. Ф. Мендельсон-Бартольди. М., 1966.
  123. Вульфийус П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта. М., 1974.
  124. Вульфийус П. Франц Шуберт. М., 1983.
  125. Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. М., 1968.
  126. Дамс В. Ф. Мендельсон. М., 1970.
  127. Дамс В. Ф. Шуберт. М., 1970.
  128. Житомирский Д. Р. Шуман. М., 1964.
  129. Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. М., 1961.
  130. Кремлёв Ю. Шопен. М., 1956.
  131. Лахути А. О роли образного контраста в «Крейслериане» // там же.
  132. Лист Ф. Шопен. М., 1956.
  133. Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971.
  134. Меркулов А. Фортепианные сюитные циклы Шумана. Вопросы целостности композиции и интерпретации. М., 1991.
  135. Мильштейн Я. Очерки о Шопене. М., 1987.
- Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.
1. А.Н. Скрябин в пространствах культуры XX в. М., 2009.
  2. Асафьев Б. Симфонические этюды. М., 2008.
  3. Баева А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. М., 2009.
  4. Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере великой панихиды). Вып. 1. Великая панихида знаменного распева; Вып. 2. Русское безлинейное многоголосие. М., 2005.
  5. Бражников М.В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972.
  6. Бражников М.В. Статьи о древнерусской музыке. Л., 1975.
  7. Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева Л., 1984.
  8. Вознесенский И.И. О пении в православных церквах Греческого Востока с древнейших до новых времен, Ч. 1, 2. Кострома, 1895-1896.
  9. Вознесенский И.И., прот. Осмогласные распевы трех последних веков Православной Русской Церкви. Вып. 1 Киевский распев, К., 1888, М. - Лейпциг, 1898, Вып. 2 Болгарский распев, К., 1891, Вып. 3 Греческий распев в России. Киев, 1893.

10. Воспоминания о Рахманинове. Вып. 1-2. М., 1988.
11. Воспоминания о серебряном веке. Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1993.
12. Ганина М. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. Л., 1961.
13. Гимнология. Вып. 1-5 / Материалы международных конференций. МГК им. П.И. Чайковского, М., 2000-2008.
14. Греко-русские певческие параллели: Сб. научн. трудов по материалам «Бражниковских чтений» / Сост. и науч. ред А.Н. Кручинина и Н.В. Рамазанова. М.-СПб., 2008.
15. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М., 2002.
16. Гусева А.Н. Православный звон: опыт музыкально-акустического исследования. М., 2010.
17. Гусейнова З.М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII века. СПб., 2008.
18. Ефимова И.Е., Шиндин Б.А. Демественный распев: Монодия и многоголосие. Новосибир., 1991.
19. Заболотная Н.В. Музыкальная культура Древней Руси в певческих рукописях XI-XIV веков. Учебное пособие для муз. вузов. М., 2004.
20. Звуковое пространство православной культуры. Сб. трудов. Вып. 173 / РАМ им. Гнесиных. М., 2008.
21. Ковалев М. Бортнянский (серия ЖЗЛ, вып. 748 (741)). М., 1998.
22. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
23. Мифы и Миры Александра Глазунова. Сб. ст. СПб., 2002.
24. Михайлов М. А.К. Лядов. Л., 1985.
25. Мусоргский М.П. Письма и документы. М., Л., 1932.
26. Музыкальная культура Православного мира. Традиция, теория, практика / Материалы межд. конф. / РАМ им. Гнесиных. М., 1994.
27. Музыкальная культура Средневековья / Материалы межд. конф. / МГК им. П.И. Чайковского. Вып. 1-2. М., 1990-1991.
28. Новое о Рахманинове. М., 2006.
29. Н.К. Метнер. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1981.
30. Православная энциклопедия. тт. 1-30. [Электронный ресурс] / Под. ред. Патр. Моск. и всея Руси Кирилла: <http://www.pravenc.ru>.
31. Преображенский А.В. Культурная музыка в России. Л., 1924.
32. Преображенский А.В. Греко-русские певческие параллели XI-XII вв. Л.
33. Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Сб. ст. Л., 1979.
34. Протопопов В.В. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989.
35. Разумовский Д.В. Свящ. церковное пение в России. Вып. 1-3. М., 1867-1869.
36. Рамазанова Н.В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI-XVII веков. СПб., 2004.
37. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России / Сост., предисл. Т.Ю. Масловской. М., 2004.
38. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 2002.
39. Сабанеев Л. Воспоминание о Танееве. М., 2003.
40. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001.

41. Сарябьянов Д.В. Модерн: История стиля. М., 2001.
  42. Скребков С.С. Русская хоровая музыка XVII-XVIII веков. М., 1969.
  43. Скрябин А.Н. Письма. М., 2006.
  44. Серегина Н.С. Песнопения русским святым. СПб., 1994.
  45. Сохор А. Бородин: жизнь, деятельность, музыкальное творчество. Л., 1965.
  46. Стравинский И. Диалоги. Л., 1971.
  47. Стравинский И.Ф. Статьи. Воспоминания. М., 1985.
  48. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
  49. Чайковский: Новые документы и материалы. СПб., 2003.
  50. Шабшаевич Е. Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной фортепианной практике. М., 2011.
  51. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. М., 1981.
- Отечественная музыка XX века.
1. Бронфин Е. Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия. Л., 1964.
  2. Румянцев С. Коммунистические колокола. // Сов. музыка., 1984, № 11.
  3. Мосолов А. Статьи и воспоминания. М., 1996.
  4. Попов Г. Из литературного наследия. М., 1986.
  5. Щербачев В. Статьи. Материалы. Письма. Л., 1985.
  6. Нестьев И. Из истории русского советского авангарда. // Сов. музыка., 1991, № 1.
  7. Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М., 1979.
  8. Бретаницкая А. «Нос» Д.Д. Шостаковича. М., 1983.
  9. Степанов О. «Театр масок» в опере Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». М., 1972.
  10. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
  11. Енукидзе Н. Оперная пародия и русский музыкальный театр 20-30-х годов. // Шостаковичу посвящается: Сб. статей., М., 1997.
  12. Тараканова Е. «Нос» Шостаковича и авангардные художественные направления начала XX века. // Шостаковичу посвящается. М., 1997.
  13. Сабанеев Л. Воспоминания о России. Классика-XXI. М., 2004.