Приложение 2.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

первого года обучения.

1. Современная и классическая музыка. Современность в музыке.

Понятие современности и моды в искусстве. Классический принцип меры, гармонии содержания и формы, идеальной соразмерности частей и целого, благородная простота композиции, языка и стиля. Нестареющая эстетическая ценность творений великих художников. «Термин «современное» искусство имеет два значе­ния: более узкое - то, что создано мастерами, живущими в одно время с нами, и более широкое - искусство, не зависимое от эпохи, в которую было создано, но отвечающее нашим современным идеалам». Д. Б. Кабалевский. Знакомство с музыкой современных композиторов.

*Музыкальный материал:*из пройденного в 5 классе (И.Бах,В. Моцарт Л. Бетховен). София Губайдулина – «Шепталки» , 2 пьесы из мультфильма «Кошка, которая гуляла сама по себе»; Вальс из к/ф "Чучело". С. Слонимский «Три пьесы для фортепиано».

Дополнительный материал: картины Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти.

2. ***Классическая музыка в современной аранжировке.*** Обработка (аранжировка) как прием работы с материалом. Типы –транскрипции, использование *фрагмента «чужого» произведения (*вариации, фантазии); заимствование музыкальных тем до законченных произведений, соединенных в рамках одного сочинения(попурри, а также сюиты-парафразы конца XIX –начала ХХ веков)*.* Понятие remix .

Сочинения с цитатами и аллюзиями,связанные с введением в собственный текст фрагментов «чужого» произведения – текстовые, жанровые, стилевые цитаты (стилизации, аллюзии и псевдоцитаты(«имитации цитаты»).

Сочинения XV-XVIII веков (клавирные версии инструментальных концертов итальянских и немецких мастеров в творчестве И.С.Баха, моцартовские концертные обработки сонат И.К.Баха, Л.Хонауэра, И.Шоберта,) через фортепианные фантазии, парафразы, транскрипции на темы других авторов у Ф.Листа и его последователей к современным аранжировкам и оркестровкам классики. «Моцартиана» предвосхитила появление в ХХ веке целого ряда произведений в жанре сюиты-парафразы (среди них: «Шопениана» А.К.Глазунова, «Скарлаттиана» и «Паганиниана» А.Казеллы, «Вивальдиана» Ф.Малипьеро, «Телеманиана» Х.В.Хенце и другие сочинения).

Переложения известных произведений великих композиторов прошлых веков П.Чайковского, Л.Бетховена, В.Моцарта, А.Вивальди, И. Баха. Джазовые обработки классических сочинений Л.Чижиком и Ч. Кория, В.Зинчуком. Оркестровые аранжировки французских композиторов - дирижёров Поля Мариа (1925- 2006,) и Мишеля Леграна.

Музыкальный материал: Виктор Зинчук. Амадеус № 146 Audio CD, 2002г. Квадро Диск. WaP.Ka4Ka.Ru - Классика в рок обработке - Королевский филармонический оркестр - Блистательный Моцарт V.A. ». WaP.Ka4Ka.Ru - Классика в рок обработке - Поль Мориа - Токката (Бах). Альбом: Мировая классика в современной обработке Аудио: mp3.

Отечественная музыкальная культура второй половины ХХ века.

3* *.«Новый музыкальный язык».

Вторая половина ХХ века — важнейшая веха в жизни страны и отечественного искусства. Музыкальное искусство, наверстывая упущенное за годы сталинской изоляции, активно расширяла свои горизонты. Новое поколение «60-тысячников» - А. Шнитке, Р. Щедрин, Э. Денисов, С. Губайдулина, Н. Сидельников, Б. Тищенко, С. Слонимский, В. Гаврилин, А. Петров, Б. Чайковский, А. Эшпай и др. Тяга к новой художественной информации (А.Онеггер, Ф.Пуленк, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Бриттен, И.Стравинский, А.Берг) — западный авангард и традиции русской классической школы.

Освоение новых техник — нововенской додекафонии и авангардного сериализма, а также сонористики. 2-я половина 60-х годов — алеаторика, а затем индивидуальные методы композиции, основанные на симбиозе различных звуковых элементов. Акустические исследования и электроннная музыка. Новая фольклорная волна (Б.Тищенко, Г.Свиридов, В.Гаврилин). Фольклор и театр Р. Щедрина. Неоромантическая тенденция в музыке. 90-е годы «постмодерн», идея «конца времен». АСМ.

Музыкальный материал: Р.Щедрин «Юмореска», «Basso ostinato». С. Губайдулина «Звуки леса». А. Шнитке «Серенада» для пяти музыкантов. Дополнительный материал: партитуры С. Губайдуллиной «Шум и тишина»; расшифровка знаков, дающих указания певице в вокальном опусе «Третья секвенция» Лучано Берио.

4. Современные композиторские техники.

Представители крайнего авангарда сознательно «перерубают корни», связывающие современное искусство с прошлым. Французский авангардист Пьер Булез говорил: «Существует 3 вещи, из которых нельзя создавать музыку - мелодия, гармония и ритм». Например:

Додекафония (буквально - *двенадцатизвучие) -* способ сочи­нять музыку, используя лишь 12 соотнесенных между собой зву­ков, то есть сочинение внетональными звуками. Термина «мело­дия» не существует, вместо него серия повторяющихся звуков, построенных по принципу точного отсчета. А. Шёнберг и его ученики А. Веберн и А. Берг образовали так называемую нововенскую школу

Алеаторика (от греч. *«алеа»* - игра в кости) - течение, в осно­ве творчества которого лежит принцип случайности. Музыкальные композиции могут строиться с помощью «жребия» - на основе хо­дов шахматной партии, разбрызгивания чернил по нотной бумаге, бросания игральных костей и т. д. Джон Кейдж

Конкретная музыка - запись на пленке любых звуков и шумов окружающего мира, манипуляции с этими записями (движение ус­коренное, замедленное, **с** конца на начало и т. д.).

Электронная музыка - возникающая в результате комбиниро­вания различных записей, созданных синтезаторами.

Сонористика *-* цель этой музыки показать комбинации небы­валых парадоксальных звучностей.

Коллаж *-* музыка, в которой использованы отдельные интона­ции, иногда фрагменты из сочинений других авторов.

Стохастическая музыка - попытка связать музыкальное творчество с высшей математикой - теорией вероятности и боль­ших чисел.

Компьютерная музыка - запрограммированная и сочиненная компьютерами.

*Музыкальный материал***:** А.Шёнберг «Уцелевший из Варшавы»; А. Шнитке Concerto grosso №1. Дополнительный материал: произведения авангардистов Джона Кейди пьеса «4.33» и «Воображаемый ландшафт» для 12 радиоприёмников; Лучано Берио «Вавилон».

5. С. Губайдулина.(1931) Э. Денисов (***1929-1996)***

Самые крупные композиторы второй половины ХХ века, представители прославленной плеяды отечественных «шестидесятников». Они относится, наряду с Альфредом Шнитке, к группе талантливых композиторов России, подвергавшихся в советские времена неофициальному, но реальному запрету. Их композиторский стиль совершенно индивидуален. Они стали классикамисовременной музыки. Впервые «великими» стали называть их на Западе. Французская пресса так отозвалась о кончине Э.Деннисова: «Умер Моцарт ХХ века»!

Сонорика - оперирование нетрадиционным звуком. Например: нежнейшее шипение смеси нескольких струнных и ударных, или неясное мерцание «дышащей» массы множества оркестровых голосов, либо тембровая перекраска одного звука.

*Музыкальный материал***:** Vivente non vivente для синтезатора и магнитофона.Эдисон Денисов «Пение Птиц» (для симф. оркестра)

Песня в творчестве композиторов ХIХ - ХХ веков. Народные истоки.

6. Вокальные циклы. Ф.Шуберт – Г. Свиридов.

Основной жанр музыки и слова — вокальный (или хоровой) цикл. Художественный смысл данного жанра, утвердившегося в камерно-вокальной музыке с начала XIX века («К далекой возлюбленной» Бетховена). Песни Ф. Шуберта и их связь с народным музыкально-поэтическим творчеством. Бытовая австро-немецкая песня на уровень большого искусства. Процесс претворения поэзии в музыке Шуберта и обновление интонационного строя музыкальной речи. Рождение жанра романса, олицетворяющего высшее и наиболее характерное в вокальной лирике «романтического века».

Собрание романсов и песен Георгия Свиридова – как одна из вершин мировой вокальной литературы XX столетия. Композитор освоил и творчески претворил богатейшую культуру классического наследия: культуру немецкой романтической Lied и, в особенности, культуру русского романса XIX века. *Музыкальный материал:* Г. Свиридов вокальный цикл на стихи А.Блока "Петербургские песни"- «Вербочки»; вокальный цикл на стихи Есенина - «Край ты мой заброшенный »,«Березка», «Небо как колокол».

7. Вокальные циклы В. Гаврилина.«Вечерок».

Традиции русского музыкального фольклора и немецкой музыкальной культуры. Первые вокальные циклы "Немецких тетрадей" на стихи Генриха Гейне, влияние Ф.Шуберта. Вокальный цикл "Вечерок"(он же «Альбомчик») на стихи русских и немецких поэтов - в музыке русская страстность и немецкая сентиментальность. "Вечерок" – это своего рода "русско-немецкая тетрадь", чрезвычайно своеобразное музыкальное явление

*Музыкальный материал:*В.Гаврилин«Вечерок».

8. Народная песня в симфонической и оперной музыке XIX века.

Традиции венских классиков и русских композиторов ХIХ века: вариации на тему русской народной песни «Камаринская» Л. Бетховена и симфоническая фантазия «Камаринская» М. Глинки. Песня «Во поле береза стояла» в IV симфонии П.И. Чайковского и песня «Веснянка» в финале Первого фортепианного концерта. Старинные обряды в сценах народных праздников оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» в сцене выкупа невесты подлинные свадебные обрядовые песни «Как за речкою…»; «Как не пава свет по двору ходит…»; календарные песни «А мы Масленицу дожидаем…», «Коледа-маледа», «Ой, честная масленица».

Музыкальный материал: (фрагменты) Л. Бетховен вариации на тему р.н.п. «Камаринская»; М. Глинка симфоническая фантазия «Камаринская»; Римский-Корсаковкалендарные и обрядовые песни из оперы «Снегурочка»; П.И. Чайковский финал Первого фортепианного концерта и IV симфонии.

9. Песенный жанр в драматическом спектакле и оркестровой музыке ХХ века.

Обращение Р.К. Щедрина к жанру частушки. Первый концерт для оркестра «Озорные частушки» и опера «Не только любовь». Язык русской частушки воплощает разнообразные состояния человеческой души – радость и печаль, юмор и тонкую иронию, влияет на гармонические и оркестровые приёмы. Частушечные, плясовые ритмы органично входят в финал концерта. Щедрин обращается к цитатам: календарной песне «А мы просо сеяли»,частушечному припеву «Балалаечка гудит» и напеву частушки «Семёновна». В опере образ Варвары раскрывается во втором действии – «Песне» и «Пляске» (№17 и 18). Героиня запевает протяжную песню и внезапно обрывает её задорными частушками. Знак *sfff,* соотноше­ние шутливых слов частушек и ремарки композитора «с отчаяньем» - это «веселье сквозь слезы». Средствами музыкальной выразительности композитор рисует сложную борьбу чувств героини. Подлинных мелодий частушек в опере три. Остальные написаны самим композитором с использованием народных текстов.

В оперу «Мертвые души» Щедрин включил старинные причитания и плачи, использовал подлинные тексты без фольклорных мелодий. Акустика пения на широких просторах – эффект пространственности. «Не белы снега», плач солдатки «Ты полынь, полынушка, трава».

Музыкальный материал: Р. Щедрин«Озорные частушки», фрагменты опер «Не только любовь» и «Мёртвые души».

Духовность и духовная музыка.

10. Жанр хорового концерта в русской музыке XVIII века.

Д. Бортнянский.

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Колокольный звон на Руси. Жанр хорового концерта в истории русской профессиональной музыки. Партесное пение. Новый тип классического хорового концерта в творчестве Д.С. Бортнянского. Расцвет жанра, обновленного по форме и музыкальному языку. Церковная музыка в творчестве П.Чайковского и С. Рахманинова.

Музыкальный материал:Д. Бортнянский Концерт для хора №1 B-dur (фрагменты); гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», П. Чайковский «Хор» из «Детского альбома»; С.Рахманинов «Колокола» № 1 из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра (фрагменты).

11. Жанр хорового концерта в отечественной музыке XX века. Г.Свиридов «Пушкинский венок».

Общая картина развития жанра хорового концерта. Вывод: хоровой концерт значительный жанр профессиональной музыки, в котором происходило формирование всех основных закономерностей музыкального стиля каждой из эпох. «Пушкинский венок» Г. Свиридова - пример синтеза формы русского хорового концерта, с чертами больших эпических полотен и лирических камерных хоровых миниатюр. «Пушкинский венок» — это и венок из прекрасных цветов пушкинской поэзии, и лавровый венок поэту.

*Музыкальный материал****:*** Г.Свиридов «Пушкинский венок». «Зимнее утро», «Стрекотунья-белобока».

12. И.Бах «Страсти по Матфею». В. – Лобос «Бразильская бахиана №5».

Жанр пассионов***.*** Библейской легенда о Христе, о трех последних днях его жизни. Тема страдания. Бах «Страсти по Матфею». Ария альта«Сжалься» - скорбь Петра после отречения. Интонации плача, вздоха, нисходящие движе­ния мелодии (Лакримоза В. Моцарта). В.-Лобос – биографическая справка. «Бразильские бахианы» - серии пьес для голоса, разных инструментов и оркестров. Не являются стилизацией. Баховское начало в богатстве полифонической ткани, в принципе развертывания музыкального материала, в использовании музы­кальных инструментов и форм, типичных для Баха. Ярко выраженный национальный характер. Близость поэтического образа молитвы средней части «Арии» Вила-Лобоса с музыкальным образом «Арии» альта И.Баха.

*Музыкальный материал****:*** В.-Лобос «Бразильская бахиана № 5 «Ария », И.- С. Бах «Ария альта». Дополнительный материал: репродукции картин «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Распятие» Сальвадора Дали.

13. Л.Уэббер «Иисус Христос - суперзвезда».

История жанра: опера – рок-опера – мюзикл. Параллель И. Бах - В.-Лобос - А. Уэббер. Тема страданий через века и континенты. Искренность, глубина музыкаль­ных образов. Эндрю Ллойд Уэббер - творческая биография. Исполнители оперы (Ян Гиллан, Deep Purple; Стив Бальзамо, Элис Купер), записи, постановки, экранизации. Сюжет оперы. Трактовка образа Иуды Искариота. Музыкальные характеристики Иисуса Христа, Иуды Искарита, царя Ирода.

Музыкальный материал: А. Уэббер. «Ария Иисуса» в Гефсиманском саду», «Ария Ирода» «Ария Иуды». Фрагменты видеозаписи сцены в Гефсиманском саду и сцены встречи Иисуса Христа с Иродом, Ария Иуды,сцена «Моление о чаше»*.*

14. Жанр оратории и кантаты. В. Гаврилин хоровая симфония-действо «Перезвоны».

Строение кантаты и оратории. Причина объединения их в собирательную кантатно-ораториальную группу. Кантата и оратория в эпоху барокко. Состав исполнителей. Роль хора. Процесс творческого экспериментирования в современной музыке. Взаимовлияние различных жанров: кантаты и оратории, оратории и оперы. Вовлечение смежных жанров - симфонии и поэмы (13-я симфония Д.Шостаковича на стихи Евтушенко, «Весенняя симфония» Б.Бриттена, хоровая симфония-действо «Перезвоны» В.Гаврилина). В. Гаврилин – современное трактование кантатно-ораториального цикла. Жанровые особенности частей произведения. Раскрытие образа «Вечерняя музыка», роль гобоя-«Дудочки». Из дневника В. Гаврилина : «...Мне кажется, что музыка должна так подействовать на человека, чтобы он услышал свою душу...»

Музыкальный материал:хоровая симфония-действо Перезвоны «По прочтению В. Шукшина» для солистов, хора, гобоя и ударных (фрагменты). Молитва. Вечерняя музыка. Ерунда. Дудочка 1. Дудочка 2.

Слияние музыки разных веков и стилей.

15. Путь развития симфонии от венского классицизма до авангарда .***ХХ века****.* ***Стилевой симбеоз Первой симфонии А. Шнитке***.

Развитие жанра симфонии. Венская классическая школа - 4х частный сонатно-симфонический цикл. Типы симфонизма, впоследствии развитые композиторами - романтиками. Европейская и русская композиторские школы ХIХ - ХХ веков. В 1960-80-х гг. в советской музыке обострённый интерес к жанру. Значительные изменения в историческом развитии симфонии. Необязательна 4-хчастность (11 частей в 14-й симфонии Шостаковича, 1-частные симфонии Канчели); начиная с 9-й симф. Бетховена активно вводятся хор и вокальные партии (Малер, Шостакович), возникают жанровые ответвления — камерная симфония, симфониетта, концертная симфония. А. Шнитке обратился в Первой симфонии к разным стилевым моделям: традиционным песенным жанрам, маршу для духового оркестpa, танго, вальсу Штрауса, фрагментам первого концерта Чайковского, пятой симфонии Бетховена, рок-музыке, эстрадному шлягеру. В симфонии отразилась картина нашей современной культуры, в которой перемешалось высокое и низкое, сложное и простое.

Музыкальный материал: А. Шнитке. Симфония №1.II часть. Скерцо.

16. Балетный жанр в музыке ХХ века. Новые тенденции.

Балет в XX веке - квинтэссенция завоеваний культуры разных веков. Ведущими тенденциями становятся метафоричность, бессюжетность, симфонизм, свободная ритмопластика, танец модерн, элементы фольклорной, бытовой, спортивной, джазовой лексики. Во второй половине ХХ века развивается постмодерн, в арсенал выразительных средств которого вошли использование кино и фотопроекций, эффекты освещения, звука, электронная музыка, хэппенинг (участие зрителей в балете) и т. д. Большую роль в развитии мирового балета сыграли танцовщики второй волны русской эмиграции (Р.Нуреев,Н.Макарова, М.Барышников) и танцовщики русской школы, работавшие на Западе по контракту (М.Плисецкая, Н.Ананиашвили). Изменения в лексике классического танца и структуре балетных спектаклей второй половины XX века произошли под влиянием смежных искусств (музыки, живописи, скульптуры, литературы). Появление конкретной, электронной музыки, развитие серийной музыки и сонорики, использование композиторами данных техник наряду с традиционной музыкой отразилось и на языке классического танца. Под подобную музыку невозможно было танцевать в традиционном стиле, она требовала новой манеры и стиля исполнения, соответствующих ей движений и композиционных приёмов. Урбанизм, агрессивная энергия, механистичность, скорость, современные ритмы – все эти качества авангардной музыки во-
шли в спектр красок классического современно танца.
Непосредственно из новаций живописи и скульптуры балет-
ный театр 60-90 годов XX века включил в свои художественные приёмы коллаж, инсталляцию.

17. Ж. Бизе «Кармен» - Родион Щедрин «Кармен-сюита».

Жизненность искусства прошлого, которое обогащает музыкальную культуру современности. Связь музыки XIX-XX веков. Музыка балета Родиона Щедрина представляет собой сюиту, составленную из отдельных номеров одноименной оперы Бизе, искусно приспособленных для оркестра без участия голоса. Оригинальность музыкального языка, формы, традиции русского балета. Опера Бизе и хореографичность музыки Щедрина, особенностиинструментовки – «Кармен-сюита» для струнных и 47 ударных. Транскрипция оперы в балетную сюиту (транскрипции Баха скрипичных концертов Вивальди, транскрипции Листа и Шумана сочинений Паганини, знаменитые переложения Бузони, Крейслера и др.), целостность драматического сюжета. Образ Кармен в новелле П.Мериме, опере Ж.Бизе, балете Щедрина. Роль тембровых красок.

*Музыкальный материал***:** Р. Щедрин «Кармен-сюита».

18. Б. Тищенко. Хореографические размышления «Ярославна».

Хореографическая интерпретация сложнейших литературных произведений в балетах последней трети ХХ века. «Ярославна» - балет-драма с историко-героической тематикой. Новая трактовка «Слова о полку Игореве» в произведении Б. Тищенко . Судьба Игоря как символ времени, образ Ярославны – символ Матери-Родины, символ скорби и страданий народа. Черты жанра оратории. Хор олицетворяет коллективное действо (служит передатчиком текста «Слова»). Музыка балета, созвучна древнерусскому искусству и динамике поэтического повествования. Символическое значение инструментальных тембров. Использование техники алеаторики. Оригинальную интерпретация образов «Слова», отличающуюся от музыкального воплощения тех же образов в опере А. П. Бородина. *Музыкальный материал*: Б. Тищенко «Ярославна» (фрагменты): Вступление. Стон земли русской. Битва с половцами. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва.

19. Телебалеты В.Гаврилина. «Анюта». Театр Б. Эйфмана.

Этот балет — первый в истории случай, когда хореографическое произведение переносится с экрана на сцену. Телевизионной фильм-балет [«Анюта»](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982%29), сценарист и режиссёр [Александр Белинский](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) 1982 год, имел заслуженный успех не только на родине, но и в Европе. Изящно задуманная история на тему рассказа [«Анна на шее»](http://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D0%B5_%28%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%29) [А. П. Чехова](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) родилась у [Белинского](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87), когда он услышал Вальс, написанный [Валерием Гаврилиным](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). Балетмейстер - постановщик Владимир Васильев смог создать удивительную хореографию, передающую обаяние чеховской прозы. Телебалет "Анюта" с блистательными Е. Максимовой и В. Васильевым имел триумфальный успех, завоевал международные призы, его купили 114 телекомпаний мира! После необыкновенного успеха телефильма, спектакль был перенесен на театральную сцену. Продолжением творческого союза замечательных мастеров стали телебалеты "Дом у дороги" по мотивам А. Твардовского и "Женитьба Бальзаминова" по А. Островскому. В 1986 г. Ленинградский театр современного балета под руководством Б. Эйфмана показал балет "Подпоручик Ромашов" по повести А. Куприна "Поединок". В этих произведениях проявились особенно явственно трагедийные черты музыки Гаврилина. Музыка Гаврилина – нежная, пронзительная, с тонким оттенком грусти – с первых звуков создаст подлинно чеховскую атмосферу ностальгии по чему-то безвозвратно утраченному. Хореография и театр Б.Эйфмана.

Музыкальный материал: балет «Анна на шее».

20. Музыка и живопись. Э.Денисов.

ХХ век, насыщенный социальными, политическими, культурными сдвигами и потрясениями, предопределил необычайно динамичную и стремительную эволюцию изобразительного искусства. *Авангардизм* (франц. Avantgafdisme от avant – передовой и garde – отряд) - тенденция отрицания традиций и экспериментальный поиск новых форм и путей творчества. В понятие “авангард” условно объединяются разные течения искусства ХХ века (конструктивизм, кубизм, орфизм, оп-арт, поп-арт, пуризм, сюрреализм, фовизм)

Мастер кубизма – художник *Пабло Пикассо* – отвергал иллюзорную трёхмерность, перспективу, светотень. Он дробил предметы и фигуры на составные части, упрощал их до строгих геометрических форм: кубов, конусов, полусфер, цилиндров.

Основными представителями авангардного течения в России были: *В. Кандинский***,***М. Ларионов*, *К. Малевич,* *М. Матюшин,**В. Татлин*. Яркими представителями конструктивизма явились П. Кузнецов, Г. Якулов, А. Экстер, Б.Эндер и лругие.Авангардные художественные объединения, оставившие след в русском искусстве: “Голубая роза” и “Бубновый валет”. С. Маковский писал о выставке “Голубая роза”: “Светло. Тихо. И картины – как молитвы.… Так далеко от суетной обыденности…”.

Дополнительный материал: П. Пикассо «Девочка на шаре», «Майя и кукла», «Женщина с мандолиной»,В. Кандинский картина «Два овала», К. Малевич «Черный квадрат», В. Татлин «Матрос (Автопортрет)», «Продавец рыб», «Натурщицы», натюрморты; М. Матюшин «Кристалл».

Э.Денисов – творческий портрет. Считал законы живописи идентичными музыкальным. В статье «Музыка и живопись» писал о синтезе двух искусств ещё в Х1Х веке (Ф.Лист, фортепианные пьесы под воздействием работ художников Возрождения). Стиль музыки Э. Денисова живописен (сонорный стиль). В звуковой палитре «стереофоничность» тембровых красок («колыхание», «переливы», «капли», «россыпи», «уколы», «шорохи», «гладкие нити». Друг композитора художник Б. Биргер. По его картине «Красная комната» оркестровое произведение «Живопись» (1970). Работы швейцарского живописца и графика начала ХХ века П.Клее – послужили прообразом цикла пьес для альта и камерного ансамбля - «Три картины Пауля Клее» («Диана в осеннем ветре», «Сенегио», «Дитя на перроне»). Фортепианная пьеса «Знаки на белом» – отклик на картину этого художника «Знаки на жёлтом». Сочинение Денисова – «Женщина и птицы» для фортепиано и двух квартетов – струнного и деревянных духовых инструментов – создано под впечатлением от картин испанского живописца и скульптора Х.Миро. Живописные образы встречаются в произведениях: «Акварели» для 24 струнных инструментов, «Зимний пейзаж» для арфы, «Перед закатом» для альтовой флейты и вибрафона. «Колокола в тумане» для оркестра, «Пейзаж в лунном свете» для кларнета и фортепиано, «Мёртвые листья» для клавесина, «Отражения» для клавесина и ударных, «На пелене застывшего пруда» для девяти инструментов и магнитофонной плёнки, «Лучи далёких звёзд в искривлённом пространстве» для ударных инструментов. Целый цветовой спектр содержат и такие опусы, как «Жизнь в красном цвете», «Чёрные облака», «Голубая тетрадь» и другие.Импрессионизм. К. Дебюсси.

Музыкальный материал: цикл пьес для альта и камерного ансамбля «Три картины Пауля Клее» («Диана в осеннем ветре», «Сенегио», «Дитя на перроне»).Фортепианная пьеса «Знаки на белом».

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

Дополнительный материал: картины Б. Биргера, П.Клее, Х.Миро.