

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОКТЯБРЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Рассмотрены и внесены изменения на
Педагогическом совете ГБУДОСО
"Октябрьская ДШИ"

протокол № 3 от 16.02.2026 г.

Утверждено приказом директора
ГБУДОСО "Октябрьская ДШИ"

№ 9 от 17.02.2026 г.

**Фонды оценочных средств к итоговой аттестации обучающихся по
дополнительной предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства «Народные инструменты»**

ГИТАРА

срок освоения программы 5 лет

Октябрьский
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.
2. Паспорт комплекта оценочных средств
3. Экзамен по УП Специальность
4. Экзамен по УП Сольфеджио
5. Экзамен по УП Музыкальной литературе (зарубежной и отечественной)

1. Пояснительная записка.

Фонды оценочных средств к итоговой аттестации по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» разработаны Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Свердловской области «Октябрьская детская школа искусств» (далее ГБУДОСО «Октябрьская ДШИ») в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №163. Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86.

Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в ГБУДОСО «Октябрьская ДШИ», утвержденные приказом ГБУДОСО «Октябрьская ДШИ» от 28.02.2025 № 14.

Фонд оценочных средств разработан с целью контроля знаний, умений и навыков обучающихся, обеспечения оперативного управления учебным процессом. Требования к форме проведения выпускных экзаменов определяются школой самостоятельно. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются школой самостоятельно на основании ФГТ, так же разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Общая цель комплекта фондов оценочных средств заключается в комплексной проверке соответствия уровня подготовки обучающегося, завершившего освоение по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» гитара федеральным государственным требованиям (далее ФГТ).

Задачи комплекта фондов оценочных средств:

- 1. Комплексная проверка уровня подготовки:** проведение итоговой аттестации, направленной на выявление степени освоения всех ключевых компонентов учебного плана, охватывающего исполнительские навыки, теоретические знания и культурологический аспект.
- 2. Диагностика индивидуальных достижений:** определение индивидуального уровня каждого выпускника по основным направлениям подготовки: исполнительскому мастерству, теории музыки и историко-культурному компоненту.
- 3. Обеспечение единства подходов к оценке:** создание единого подхода к формированию критериев и показателей оценки, позволяющих сравнивать результаты учеников независимо от особенностей педагогических методик отдельных преподавателей.
- 4. Подтверждение готовности к дальнейшей профессиональной деятельности:** подтверждение достаточного уровня квалификации выпускника для возможного продолжения обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в области музыкального искусства.
- 5. Формирование обратной связи для совершенствования учебно-воспитательного процесса:** получение объективной информации о качестве реализации образовательной программы, выявляющей сильные стороны и зоны роста в организации учебного процесса.

Итоговая аттестация учащихся осуществляется по следующим учебным предметам:

1. Специальность
2. Сольфеджио
3. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

По результатам выпускных экзаменов учащимся выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзамены проводятся с соблюдением временного интервала не менее трёх календарных дней между ними.

Требования к проведению выпускных экзаменов и критерии оценок по учебным предметам разрабатываются в строгом соответствии с Федеральными государственными требованиями дополнительного предпрофессионального образования в области музыкального искусства «Народные инструменты».

Фонды оценочных средств по учебным предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература (отечественная, зарубежная)» включают типовые задания, контрольные работы, тесты и методики оценки, обеспечивающие объективную проверку уровня подготовки обучающихся.

Фонды оценочных средств отражают образовательные стандарты, цели и задачи образовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и её учебный план. Они направлены на оценку качества усвоенных выпускниками знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего профессионального развития в сфере музыки.

Составители:

Акатьева С.Р. – преподаватель УП Специальность «Гитара»

Бабурин А.Ю. – преподаватель УП Специальность «Гитара»

Котов А.В. – преподаватель УП «Музыкальная литература (отечественная, зарубежная)»

Иванова С.В., Попкова М.В. – преподаватель УП «Сольфеджио»

Щедрова А.И. – главный редактор

Комплект оценочных средств итоговой аттестации по учебному предмету «Специальность»

Общие положения.

Итоговая аттестация по учебной дисциплине «Специальность» проводится в рамках федеральных государственных требований (ФГТ) к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства «Народные инструменты». Целью итоговой аттестации является проверка уровня владения знаниями, умениями и навыками игра на музыкальном инструменте и степени готовности обучающихся к самостоятельному исполнению музыкальных произведений различного характера.

Требования к проведению итоговой аттестации.

При проведении итоговой аттестации учащийся обязан представить программу, состоящую из четырёх произведений, охватывающих разные стили и эпохи музыки. Это позволяет оценить широкий спектр исполнительских способностей ученика, включая владение техникой игры, понимание стиля и способность интерпретировать музыкальный материал.

Форма проведения экзамена — академический концерт, проводимый перед специально назначенной комиссией. Аттестуемый исполняет свою программу сольно, демонстрируя совокупность всех необходимых качеств исполнителя: техническое мастерство, артистизм, точность воспроизведения авторских намерений, музыкальное мышление и эмоциональную глубину восприятия музыки.

По завершении выступления члены аттестационной комиссии выставляют оценку, учитывая всю совокупность характеристик исполнителя: техническую оснащённость, степень проявления музыкальной одарённости, качество передачи стилевых особенностей произведения, внешний облик и манеру поведения артиста на сцене.

Предмет оценивания.

Основной целью итоговой аттестации является оценка сформированного комплекса профессиональных исполнительских компетенций учащихся, позволяющих эффективно использовать специфику музыкального инструмента гитара для раскрытия замысла композитора и демонстрации художественной ценности каждого произведения.

Оцениваются следующие компетенции:

- **Знание и умение** свободно выбирать и осваивать разнообразный репертуар, включающий произведения разных исторических периодов, стилей, жанровых направлений и форматов;

- **Навыки слухового самоконтроля**, позволяющие оперативно исправлять возможные ошибки в процессе исполнения;
- **Владение средствами выразительности**: использование широкого спектра техник исполнения, осознанное применение соответствующих приёмов и средств звукоизвлечения;
- **Музыкальная память**, развитие способности воспринимать и воспроизводить сложные гармонические структуры, тематически-разнообразные линии мелодий, осознавать различия в звучании инструментов;
- **Творческое осмысление художественного образа**, отражающее глубокое понимание эстетики конкретного жанра, формы и направления музыки;
- **Способность демонстрировать высокую технику владения инструментами**, обеспечивающую свободное звучание в широком диапазоне динамики, ритма и тембра.

Объекты оценивания.

Программа концерта должна включать четыре произведения различного жанра и формы:

- **Полифония**: фуги, старинные танцы, переложения гитарных классических произведений. Произведение должно показать у учащегося владение полифонией, голосоведением и точностью передачи многослойной ткани музыки.
- **Крупная форма**: соната (возможна одна часть), вариации, рондо. Произведение должно продемонстрировать у учащегося глубокое понимание музыкальной формы, структурированности мысли и умения передавать смысловые акценты каждой части произведения.
- **Пьеса**: обработки народных песен, произведения известных классиков и современных композиторов-гитаристов. Такое произведение направлено на проверку выразительных возможностей инструмента, умение передать колорит и дух конкретной национальной или индивидуальной композиторской традиции.
- **Этюд, программный этюд или виртуозная пьеса**. Произведение демонстрирует технические навыки и владение определёнными техническими элементами (такими как пассажи, трели, перекрещивающиеся пальцы).

Допустимо включение одного произведения из ранее изучаемого репертуара или предыдущего класса, однако основной упор делается на новые, неизученные ранее сочинения.

Методы оценивания.

Метод оценки заключается в анализе качества публичного исполнения сольной программы. Итоговую оценку определяет экзаменационная комиссия, формируемая распоряжением руководителя Октябрьской детской школы искусств, председатель комиссии назначается приказом Министерства культуры Свердловской области. В своей деятельности комиссия руководствуется внутренними нормативными актами,

принятыми школой в строгом соответствии с действующими федеральными государственными требованиями.

Примерная программа выпускного экзамена.

Вариант 1

1. Л.С.Вайс Чакона a-moll
2. М. Каркасси «Рондо»
3. В. Козлов «Медитация»
4. Джулиани «Ручеек»

Вариант 2

1. М. Каркасси «Air Varié (тема и вариации)
2. Э. Вилла Лобос Этюд № 1 из серии «12 этюдов Андресу Сеговии
3. И.С. Бах «Менуэт»
4. А. Веницкий «Блюз»

Вариант 3

1. М. Каркасси «Тема с вариациями»
2. Г.Санз «Павана»
3. О. Киселев «Во поле береза стояла» Фантазия на тему р.н.п.
4. Сор Ф. Этюд ми минор, ор.6, №11

Показатели оценивания и критерии оценки выпускного экзамена.

Технические показатели.

1. Владение техническими приемами игры на гитаре:

выпускник демонстрирует уверенное владение основными техниками игры на гитаре, такими как легато, стаккато, вибрато, глиссандо, тремоло, пиццикато, арпеджио, удары кистью, щипковые приемы и др., применяя их адекватно стилю и замыслу автора произведения.

2. Чёткость артикуляции и ясность звука:

артикуляция звуков должна быть четкой, ровной и отчетливой, звук извлекается ясно и точно, демонстрируется полное владение всеми регистрами инструмента.

3. Качество интонирования и чистота звучания:

качество интонации должно соответствовать стандартам классической музыки, обеспечивая точное попадание в ноты и стабильность интонационного строя. Чистота звучания определяется отсутствием посторонних шумов, призвуков и помех.

4. Освоенность сложной технической фактуры:

выпускник успешно справляется с произведениями повышенной трудности, демонстрируя освоенность сложных технических элементов и конструкций.

5. Стилиевое разнообразие техники:

Использование разнообразных технических приемов, согласованных с особенностями каждого произведения и способствующих раскрытию его художественного замысла.

Музыкальные показатели

1. Интерпретация авторского замысла:

интерпретация музыкальных произведений отражает глубокое понимание композиторского замысла, сохраняя оригинальную идею композиции и раскрывая её индивидуальность.

2. Артистичность и эмоциональная выразительность:

проявление ярких эмоций, глубины чувств и искренней вовлеченности в процесс исполнения, создающее атмосферу живого контакта со слушателями.

3. Чувство стиля и историзма:

соблюдение традиций исполнительства соответствующего исторического периода, точное следование принципам исполнительства и воплощению духа той эпохи, к которой принадлежит произведение.

4. Уровень развития музыкального мышления:

продемонстрированное понимание внутренней структуры произведений, способность анализировать форму, гармонию, контрапункт, фактуру и прочие композиционно-музыкальные особенности произведения.

5. Художественный вкус и культура исполнения:

выраженная собственная позиция в трактовке музыкального произведения, соответствующая высоким критериям вкуса и культуре исполнения.

Эмоционально-психологические показатели

1. Устойчивость психоэмоционального состояния:

поддержание стабильного внутреннего равновесия, уверенности и спокойствия во время публичного выступления, отсутствие заметных признаков волнения и тревожности.

2. Уверенность и уверенность в себе:

демонстрация убежденности в собственных силах, свободная подача себя публике, выдержанная манера держаться на сцене.

3. Контакт со зрителем:

активное взаимодействие с аудиторией посредством визуального контакта, выраженных эмоций и чувства сценической коммуникации.

Внешние показатели

1. Правильность позы и постановки рук:

корректная посадка за инструментом, правильная постановка рук и пальцев, соблюдение эргономичных принципов игры.

2. Эстетика внешнего вида:

аккуратный внешний вид, соответствующий официальному событию, профессиональный костюм, подходящий ситуации открытого концерта.

Дополнительные показатели

1. Развитие самостоятельной творческой инициативы:

развитие личной инициативы в выборе репертуара, подходов к подготовке и интерпретации произведений, проявление творческого подхода к искусству.

2. Самостоятельность при преодолении трудностей:

умение справляться с непредвиденными трудностями, возникающими во время исполнения, сохранять контроль над ситуацией и продолжать выступление качественно.

Критерии оценивания.

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 (отлично)	Исполнение программы целиком без остановок и существенных ошибок; - ясным, внятным звуком; ритмично; - в достаточной степени выразительно; - исполняемые произведения соответствуют программным требованиям. Все требования к качеству звука, ритмичности, музыкальности исполнения, а также уровень сценической культуры оцениваются в соответствии с возрастом и способностями учащегося.
4 (хорошо)	Несоответствие исполнения какому-либо пункту/пунктам предыдущего раздела, например: - заметная ошибка, либо несколько менее значительных; - некачественное звучание инструмента;

	<ul style="list-style-type: none"> - неритмичное исполнение; - невыразительное исполнение; - несколько заниженный уровень сложности программы. <p>Степень данных недочетов в исполнении оценивается комиссией.</p>
<p>3 (удовлетворительно)</p>	<p>Значительное несоответствие исполнения какому-либо пункту/пунктам первого раздела, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - множественные ошибки или остановки; - значительно заниженный уровень сложности программы; - различные комбинации пунктов 1-4.
<p>2 (неудовлетворительно)</p>	<p>Исполнение программы с частыми остановками, однообразной динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без личного участия самого учащегося в процессе исполнения произведения.</p>

Комплект оценочных средств итоговой аттестации по учебному предмету «Сольфеджио»

Комплект оценочных средств предназначен для проведения итоговой аттестации обучающихся по предмету «Сольфеджио» в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства.

Цели и задачи комплектов оценочных средств:

1. Контроль знаний и навыков: проверить формирование комплекса знаний, умений и навыков, соответствующих федеральным государственным требованиям.

2. Анализ результатов обучения: определить степень усвоения предмета, способности к самостоятельной работе, творческому мышлению и освоению основ музыкальной грамотности.

3. Оценка прогресса: зафиксировать достигнутые результаты обучения, отметить прогресс и выявить слабые места для последующего совершенствования.

4. Подготовка к профессиональной деятельности: подготовить выпускника к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения сферы музыкального искусства.

Вид итоговой аттестации:

Форма итоговой аттестации включает два этапа:

- Музыкальный диктант (письменная работа),
- Устный экзамен (устный ответ по билетам).

Требования к выполнению письменного экзамена:

Обучающийся должен записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант. Сложность диктанта определяется уровнем группы и

индивидуально для каждого ученика. Музыкальный диктант проигрывается 8 - 10 раз.

Требования к устному экзамену:

Устный экзамен проверяет знание основной музыкальной терминологии, навыки сольфеджирования, способность исполнять музыкальные примеры с листа, определять элементы музыкального языка на слух и импровизировать.

Примеры вопросов и заданий устного экзамена:

1. Исполнить разные виды изученных мажорных и минорных гамм.
2. Спеть интервалы и аккорды от заданного звука.
3. Исполнить с листа одноголосный музыкальный пример.
4. Определить на слух предложенные интервалы и аккорды, включая характерные интервалы и обращения трезвучий и септаккордов.
5. Воспроизвести выученные ранее музыкальные примеры, сольфеджируя и исполняя с аккомпанементом преподавателя.

Предмет и объект оценивания:

1. **Предмет оценивания:** сформированный комплекс знаний, умений и навыков по предмету «Сольфеджио»; письменный диктант и устный ответ.

2. **Объект оценивания:** выполнение письменной части (одногоголосный музыкальный диктант) и устной части (исполнение музыкальных примеров, теория и практика).

Методы оценивания:

Итоговая оценка складывается из двух частей:

- оценки за выполненный музыкальный диктант;
- оценки за устный ответ.

Комиссия, назначаемая распоряжением ГБУДОСО «Октябрьская ДШИ», производит оценку на основании единых требований, регламентирующих проведение итоговой аттестации.

Примерные варианты билетов

Билет № 1

1. Интонационные упражнения в тональности **соль минор.**

Спеть:

- гамму натуральный вид, гармонический вид;
 - Ступени: I – III – V – IV – II – VII (гарм.) – I;
 - Интервалы от звука «соль»: ч.5 – ч.8 – м.3 – б.2 - ч. I
2. Сыграть аккордовую последовательность: t 5/3 – s 6/4 – t 5/3 – D 6 – t 5/3
 3. Спеть с листа № 242 (сборник курс одноголосного сольфеджио Шайхутдинова, 66). Шведская народная песня
 4. Определить на слух: гамма, интервалы, аккорды.

Билет № 2

1. Интонационные упражнения в тональности Ля мажор.

Спеть:

- Гамму натуральный вид, гармонический вид;
 - Ступени: I – V – III – IV – VII – I;
 - Интервалы от звука «до диеза»: ч.4 – м.3 – м.2 – ч.5 – ч.1
2. Сыграть аккордовую последовательность: T6 – S5/3 – D 2 – T6
 3. Спеть с листа № 69 (сборник курс одноголосного сольфеджио Шайхутдинова, стр.31) «Чешская народная песня»
 4. Определить на слух: гамма, интервалы, аккорды.

Билет № 3

1. Интонационные упражнения в тональности Си - бемоль мажор.

Спеть:

- гамму натуральный, гармонический вид;
 - Ступени: I – VII — IV – III — I;
 - Интервалы от звука «си бемоль»: б.2 - б.4 – б.6 – ч.5 – б.3
2. Сыграть аккордовую последовательность: T6/4 – D5/3 – D 7 – T 5/3(н.)
 3. Спеть с листа № 193 (сборник Сольфеджио Калмыкова и Фридкина I ч., с. 30). Р.Н.П. «Вейся, вейся капуста»
 4. Определить на слух: гамма, интервалы, аккорды.

Билет № 4

1. Интонационные упражнения в тональности До минор.

Спеть:

- гамму натуральный вид;
 - Ступени: III – II – VII # — IV – III — I;
 - Интервалы от звука «соль»: ч.5 – м.3 – м.6 – м.2 – ч.4
2. Сыграть аккордовую последовательность: T5/3 – T6/4 – S6 – D7 – T5/3(н.)
3. Спеть с листа № 312 (сборник Сольфеджио Калмыкова и Фридкина I ч, с. 50). Чешская народная песня «Выглянула из окошечка»
4. Определить на слух: гамма, интервалы, аккорды.

Билет № 5

1. Интонационные упражнения в тональности ля минор.

Спеть:

- Гамму гармонический вид;
 - Ступени: I – VII# – VI – V — I;
 - Интервалы от звука «ля»: ч.5 – б.2 – м.3 – м.6 – ч.4.
2. Сыграть аккордовую последовательность: t 5/3 – s 6/4 – D 6/5 – t 5/3
3. Спеть с листа № 66 (сборник чтение с листа Фридкин, с. 12). Украинская народная песня «Долина, долина»
4. Определить на слух: гамма, интервалы, аккорды.

Критерии оценки письменной части экзамена.

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 (отлично)	Мелодический диктант записан полностью без ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрывании; возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков.
4 (хорошо)	Мелодический диктант записан ПОЛНОСТЬЮ в пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 2-3 ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка.

3 (удовлетворительно)	Мелодический диктант записан полностью в пределах отведённого времени и количества проигрываний; Допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка; Либо музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины)
2 (неудовлетворительно)	Мелодический диктант записан в пределах отведенного времени и количества проигрываний; допущено большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка; либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину.

Критерии оценки устной части экзамена.

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 (отлично)	Гаммы, интервальная и аккордовая цепочки построены правильно. Интонация чистая, хороший темп ответа. Номер с листа прочитан без интонационных и ритмических ошибок. Слуховой анализ интервалов и аккордов выполнен без ошибок, в хорошем темпе.
4 (хорошо)	Гаммы, интервальная и аккордовая цепочки построены правильно. Возможны 2-3 неточности. Интонация чистая, с небольшими погрешностями, хороший темп ответа. Возможны 2-3 неточности. Номер с листа прочитан без интонационных и ритмических ошибок. Возможны 2-3 неточности. Слуховой анализ интервалов и аккордов выполнен без ошибок, в хорошем темпе. Возможны 2-3 неточности.
3 (удовлетворительно)	Гаммы, интервальная и аккордовая цепочки построены со значительными ошибками (4-6). Плохое владение интонацией. Замедленный темп ответа. Номер с листа прочитан с остановками и интонационными ошибками (4-6). Слуховой анализ интервалов и аккордов выполнен со значительными ошибками (4-6). Темп ответа медленный.
2 (неудовлетворительно)	Полное несоответствие программным требованиям. Отсутствие необходимые для выполнения заданий навыков и умений.

Комплект оценочных средств итоговой аттестации по учебному предмету «Музыкальная литература»

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимальной содержательной наполненности, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства, выпускник при прохождении итоговой аттестации должен продемонстрировать сформированные комплексы знаний, умений и навыков, свидетельствующие о наличии у него следующих качеств:

- Первичных теоретических знаний, включая специальную музыкальную терминологию.
- Навыков самостоятельного анализа музыкальных произведений.
- Умения распознавать стили, жанры и исторические периоды мирового музыкального наследия.
- Способности ориентироваться в творчестве известных зарубежных и отечественных композиторов.
- Основ музыкального анализа (форма, гармония, фактура, метр, ритм, лад).
- Способности воспроизводить тематический материал пройденных музыкальных произведений на музыкальном инструменте.

Итоговая аттестация состоит из двух этапов:

1. Музыкальная викторина (письменно)

Проверяется знание музыкальной истории, биографий композиторов, названий произведений и художественных направлений.

2. Устный экзамен

Включает ответы на вопросы билета, показывающие глубокие познания в музыкальной литературе и исторической культуре.

Методология оценивания.

Оценка производится комиссией, утверждённой соответствующим распоряжением ГБУДОСО «Октябрьская ДШИ», на основании специально разработанных критериев, согласованных с требованиями программы.

Методами оценивания выступают:

- Зачет по письменно проведённой музыкальной викторине.
- Оценка устного ответа по вопросам экзаменационного билета.

Примерные экзаменационные билеты

Билет №1

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?
2. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере.

Билет №2

1. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
2. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?

Билет №3

1. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера?
2. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).

Билет №4

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
2. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).

Билет №5

1. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).
2. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?

Билет №6

1. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в живописи, в музыке?
2. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?

Примерные варианты ответов на вопросы экзаменационных билетов:

Билет №1

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?

Термином «венские классики» принято называть группу выдающихся австрийских композиторов конца XVIII века, оказавших огромное влияние на развитие западноевропейской музыки. Венским классикам традиционно относят трёх великих мастеров:

1. Йозеф Гайдн.

Отец симфонии и классического квартета, Йозеф Гайдн родился в городе Рорау, недалеко от Вены, и большую часть своей жизни провёл в столице Австрийской империи. Именно он разработал принципы строения крупных музыкальных форм, таких как симфония и струнный квартет, ставших эталонными для последующих поколений композиторов. Творчество Гайдна характеризуется ясностью, чистотой и упорядоченностью формы, красотой мелодий и благородством чувств.

2. Вольфганг Амадей Моцарт.

Один из величайших композиторов всех времён, уроженец города Зальцбург, соседнего с Веной, выросший и развивавший своё творчество преимущественно в Вене. Моцарт воплотил в своём творчестве идеи гуманизма и просветительства, глубоко отразившиеся в его оперных и инструментальных произведениях. Особую роль играют вокальные сочинения Моцарта, среди которых выделяются «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». Он внёс значительный вклад в развитие всех жанров, особенно сонаты, симфонии и оперы.

3. Людвиг ван Бетховен

Немецкий композитор, родившийся в Бонне, но значительную часть жизни проживавший в Вене, окончательно утвердился в статусе классика, расширив границы существующих музыкальных форм и обогатив их новыми выразительными возможностями. Бетховен довёл классические принципы до совершенства, добавив глубины, мощи и драматизма, перейдя от ясности и простоты гайдновско-моцартианской эстетики к новым горизонтам экспрессии и эмоциональной насыщенности.

Характеристика творчества венских классиков:

Творчество венских классиков стало квинтэссенцией классического периода в западной музыке. Основные черты, характеризующие их произведения:

- **Образцовая природа творчества.** Их сочинения стали эталоном музыкального искусства, влияя на последующие поколения композиторов.
- **Структурная логика и ясность формы.** Классическое мышление предполагало построение циклических произведений (симфоний, сонат,

концертов), где части располагались в порядке контраста, достигая равновесия и завершённости.

- **Использование народных мотивов.** Многие композиторы применяли мотивы народной музыки, придавая своим произведениям национальный колорит и народную близость.

- **Светлая оптимистичность финала.** Обычно произведения венских классиков заканчиваются ярким, жизнеутверждающим финалом, символизирующим торжество добра и света.

- **Логичность и рациональность,** сочетающиеся с глубиной эмоционального выражения и духовной насыщенностью.

Таким образом, венские классики заложили основы современного музыкального искусства, установив высокие стандарты профессионализма, красоты и интеллектуальной утончённости, навсегда вошедшие в мировую историю музыки.

2. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере?

Финальная часть любого музыкального произведения играет важную роль в формировании восприятия целого. Она подводит итоги предыдущих разделов и формирует завершающее впечатление у аудитории. Давайте рассмотрим особенности финала в инструментальной музыке и в жанре оперы.

Инструментальная музыка:

В инструментальной музыке финал — это последняя часть крупного циклического произведения, такого как симфония, соната, концерт или камерный ансамбль. Основная задача финала — завершить произведение ярким, запоминающимся образом, оставив сильное впечатление у слушателя.

Особенности финала в инструментальной музыке:

1. Типичные формы финала:

- Чаще всего финал бывает в быстром темпе (*allegro*, *allegro vivace* и т.д.) и имеет определённую структуру. Наиболее распространёнными формами являются рондо и рондо-соната.

- В финале часто используются приёмы варьирования тем и идей, прозвучавших ранее в произведении, что придаёт целостность всему циклу.

2. Характер финала:

- Часто финал звучит празднично, светло и оптимистично, что символизирует разрешение конфликтов и достижение внутренней гармонии.

- Иногда финал становится источником контраста с предыдущими частями произведения, вводя неожиданный поворот сюжета.

3. Главная функция финала:

- Завершить композицию и оставить ощущение законченности и удовлетворения.

- Акцентировать наиболее важные музыкальные идеи и линии произведения.

Например, в симфониях Бетховена финал зачастую обладает особой драматургичностью и мощным воздействием на аудиторию, подчеркивая величие и значимость замысла композитора.

Оперный жанр:

В опере финал — это заключительная сцена или номер спектакля, призванный стать высшей точкой повествования и вызвать максимальное эмоциональное воздействие на зрителя.

Особенности финала в опере:

1. Разнообразие функций финала:

- Во-первых, финал может представлять собой своеобразную кульминацию всей постановки, сосредотачивающую самые напряжённые моменты конфликта.

- Во-вторых, финал нередко несёт в себе моральное послание, выводящее главную тему оперы на новый уровень.

2. Структура финала:

- Оперные финалы строятся иначе, нежели инструментальные. Здесь важно взаимодействие множества составляющих: солистов, ансамбля, хора и оркестра.

- Типичная схема финала включает несколько элементов: вступительную сцену, основное действие и заключение.

3. Основные характеристики финала в опере:

- Драматизм и напряжение, нарастающее к концу произведения.

- Торжественность и масштабность, достигаемые путём вовлечения всех участников постановки.

- Возможное решение судьбы главных героев, определяющее направление дальнейших размышлений зрителей.

Например, финал оперы Верди «Отелло» достигает трагической кульминации, когда герой совершает самоубийство, осознавая роковую ошибку. Или, наоборот, финал оперы «Севильский цирюльник» Россини завершается всеобщим ликованием, поскольку интрига разрешается благополучно.

Общий вывод:

Итак, финал в инструментальной музыке и в опере играет ключевую роль, позволяя подчеркнуть главные идеи произведения и запечатлеть самое важное в восприятии слушателя или зрителя. Независимо от жанра, будь то инструментальная музыка или опера, финал призван выразить максимальную силу воздействия, предлагая яркий и незабываемый финал события.

Билет №2

1. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?

Оркестровая музыка является одним из важнейших проявлений музыкального искусства, объединяя исполнителей различных инструментов в единый коллектив. Каждый вид оркестра обладает уникальным составом и спецификой, определяющими его звучание и предназначение. Ниже представлены пять основных типов оркестров, отличающихся набором инструментов и функциями.

1. Симфонический оркестр:

Самый известный и универсальный тип оркестра, предназначенный для исполнения классической и симфонической музыки. Состав симфонического оркестра делится на четыре основные группы:

- **Струнно-смычковые инструменты:** скрипки, альты, виолончели, контрабасы.
- **Деревянные духовые инструменты:** флейты, гобои, кларнеты, фаготы.
- **Медные духовые инструменты:** трубы, валторны, тромбоны, тубы.
- **Ударные инструменты:** литавры, барабаны, тарелки, треугольник и прочие перкуссионные инструменты.

Особенность симфонического оркестра — богатство звукового спектра и способность воспроизводить сложные партитуры, требующие одновременного участия большого количества инструментов. Он используется для исполнения симфоний, концертов, опер и балетов.

2. Оркестр русских народных инструментов:

Специализированный оркестр, состоящий из традиционных русских инструментов, обладающих специфическим звучанием и культурой исполнения. Основными группами инструментов являются:

- **Струнно-щипковые инструменты:** домра, балалайка, гусли.
- **Деревянные духовые инструменты:** жалейки, свирели, рожки.
- **Язычковые инструменты:** баян, гармоника.
- **Ударные инструменты:** ложки, трещотки, бубенцы.

Оркестр русских народных инструментов чаще всего используется для исполнения фольклорной музыки, аутентичной русской традиционной музыки и современных обработок национальных мелодий.

3. Медно-духовой оркестр:

Этот тип оркестра специализируется на исполнении маршей, фанфар и иной маршевой музыки. Основной особенностью является преобладание медных духовых инструментов:

- **Деревянные духовые инструменты:** иногда присутствуют флейты и кларнеты.
 - **Медные духовые инструменты:** трубы, корнеты, тромбон, тенор-геликон, бас-туба.
 - **Ударные инструменты:** малый барабан, большой барабан, тарелка.
- Основная сфера применения медно-духового оркестра — военные парады, церемонии, массовые мероприятия, где необходимы громкие и энергичные звуки.

4. Эстрадный оркестр:

Эстрадный оркестр появился в первой половине XX века и специализировался на исполнении популярной эстрадной музыки. Современный эстрадный оркестр включает разнообразные инструменты, создающие гибкое и яркое звучание:

- **Струнно-смычковые инструменты:** в некоторых случаях используются скрипки и виолончели.
 - **Медные духовые инструменты:** труба, тромбон, саксофон.
 - **Электрогитара:** создаёт современное звучание и добавляет энергию исполнению.
 - **Фортепиано:** основной инструмент сопровождения и аккомпанемента.
 - **Ударная установка:** добавляет динамику и ритмическую поддержку.
- Основное назначение эстрадного оркестра — сопровождение певцов, создание фоновой музыки для массовых шоу-программ и участие в записи популярных песен.

5. Джазовый оркестр:

Возникнув в Америке в начале XX века, джазовый оркестр постепенно распространился по всему миру, становясь неотъемлемой частью международной музыкальной культуры. Основное отличие джаза — импровизация и особое чувство ритма. Стандартный состав джазового оркестра включает:

- **Деревянные духовые инструменты:** саксофоны, кларнет.
 - **Медные духовые инструменты:** труба, тромбон.
 - **Ударная установка:** создает ритм и поддерживает драйв.
 - **Электрогитара:** добавляет особый шарм и даёт простор для импровизации.
 - **Фортепиано:** классический инструмент, поддерживающий гармонию и помогающий музыкантам выстраивать взаимодействия.
- Джазовый оркестр активно участвует в клубных концертах, фестивалях, вечеринках и специализированных мероприятиях, направленных на популяризацию джаза.

Итог:

Каждый из перечисленных видов оркестров уникален по составу инструментов и назначению. От глубокого и многослойного звучания симфонического оркестра до ярких и зажигательных выступлений джазового коллектива — каждый тип оркестра обогащает мир музыки особым звучанием и возможностями для самовыражения.

2. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?

Во многих странах мира существует традиция создавать композиции, объединённые общим числом — 24. Этот выбор обусловлен историческими и музыкальными причинами. Рассмотрим подробнее композиторов, которым принадлежат подобные циклы и причины выбора числа 24.

1. **Иоганн Себастьян Бах.** Великий немецкий композитор XVIII века И.С. Бах считается родоначальником цикла из 24 пьес. Причина выбора именно этого числа связана с особенностями настройки музыкальных инструментов. В эпоху Барокко широко использовалась система равномерной темперации, которая позволяла разделить октаву на двенадцать полутонов, соответственно, создавая 12 мажорных и 12 минорных тональностей. Для демонстрации возможностей этой системы настройки Бах написал знаменитые *Хроматические тетрады* (*Хорошо темперированный клавир*) — два тома, каждый из которых содержит 24 прелюдии и фуги, охватывающих все доступные тональности. Таким образом, число 24 стало символом универсальности музыкальной системы.

2. **Дмитрий Дмитриевич Шостакович.** Советский композитор XX века продолжил традицию Баха, сочинив собственный цикл из 24 прелюдий и фуг. Подобно своему предшественнику, Шостакович прошёл через каждую из возможных тональностей, доказывая свою виртуозность и глубокую погруженность в музыкальную теорию.

3. **Родион Константинович Щедрин.** Другой советский композитор, Родион Щедрин, также представил собственную версию подобного цикла. Его 24 прелюдии демонстрируют мастерство и разнообразие музыкальной палитры, подчёркивая развитие традиций, заложенных ещё Бахом.

4. **Фредерик Шопен.** Польский романтический композитор Фредерик Шопен посвятил своим миниатюрам целый сборник из 24 прелюдий, каждая из которых написана в отдельной тональности. Хотя Шопен выбрал исключительно форму прелюдии, его цикл также служит иллюстрацией полного охвата всей гаммы возможных тональностей.

5. **Сергей Васильевич Рахманинов.** Российский композитор Сергей Рахманинов тоже оставил свой след в истории музыки, представив миру цикл из 24 прелюдий. Эта коллекция ярко отражает многообразие эмоций и красок, присущих каждому отдельному произведению, и снова подтверждает важность числа 24 в искусстве музыки.

6. **Другие композиторы.** Другие известные музыканты, такие как Александр Николаевич Скрябин и Георгий Михайлович Таривердиев, также оставили собственные коллекции из 24 пьес. Каждая композиция уникальна, однако объединяет их общий числовой символ — стремление исчерпывающе представить возможности музыкальной системы, возникшей благодаря идее равномерной температуры.

Таким образом, традиция создания музыкальных циклов из 24 пьес стала своего рода гимном развитию европейской музыкальной науки и гармонии, закрепившись в сознании музыкантов и слушателей как показатель завершённости и богатства музыкальной мысли.

Билет №3

1. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера?

Музыка, рисующая природные пейзажи, относится к особому направлению, известному как **пасторальный жанр**. Термин происходит от латинского слова «pastor» — пастух, означающего связь с сельской жизнью и природой. Такие произведения передают красоту природных явлений, вызывая ассоциации с деревенской идиллией, спокойствием и созерцательным настроением.

Вот несколько примеров знаменитых произведений, относящихся к данному жанру:

Примеры музыкальных произведений, рисующих картины природы:

1. Антонио Вивальди.

Название: «Времена года».

Жанр: Концерты для струнного оркестра.

Особенности: четырёхчастный цикл, иллюстрирующий времена года (весну, лето, осень, зиму) через изобразительные эффекты: журчащие ручьи, шелест листьев, птичий щебет, грозу и снежные хлопья.

2. Пётр Ильич Чайковский.

Название: «Времена года».

Жанр: Фортепианные пьесы.

Особенности: Цикл из 12 миниатюр, каждая из которых посвящена одному месяцу года. Произведения создают атмосферу сезона, передавая смену времен года и настроения.

3. Николай Андреевич Римский-Корсаков

Название: «Весёлые ребята» (опера «Снегурочка»)

Жанр: Музыкальный отрывок из оперы.

Особенности: Передаёт настроение весенних праздников и очарование русской природы, начиная с таяния снега и заканчивая расцветом цветов.

4. Людвиг ван Бетховен.

Название: Симфония №6 («Пасторальная»)

Жанр: Симфония

Особенности: Пятичастная симфония, передающая радость пребывания на природе, бурю и возвращение солнечного света, образ леса и деревни.

Общая характеристика музыки, рисующей картины природы:

Такие произведения используют особую технику звуковой выразительности, имитирующей природные явления. Например, переливы воды, ветер, шелест деревьев, голоса животных и птицы могут быть переданы через специальные приемы, такие как трели, вибрация, глиссандо, резонирующие ноты.

Эта музыка оказывает глубокое эмоциональное воздействие, вызывает воспоминания о детстве, помогает расслабиться и погрузиться в состояние покоя и умиротворения. Её роль важна в воспитании чувственного восприятия окружающего мира и способствует восстановлению внутреннего баланса.

2. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).

Исторически в опере встречаются ситуации, когда мужские персонажи исполняются женским голосом. Такое явление называется **контральто** или **мéцо-контральто**, если речь идёт о низком регистре женского голоса, или **альт-кастратто**, если женщина исполняет партию высокого мужского голоса. Причины такого решения разнообразны: необходимость подчеркнуть юность героя, создать необычный звуковой эффект или просто воплотить традиционный театральный обычай, восходящий к эпохе барокко и ренессанса.

Рассмотрим конкретные примеры:

1. Михаил Иванович Глинка

Опера: «Руслан и Людмила»

Партия: Ратмир

Описание: Юный красавец, возлюбленный Людмилы, которого поётся контральто. Голос женщины придает персонажу нежность и романтичность, усиливая лирическую линию оперы.

2. Владимир Александрович Моцарт

Опера: «Свадьба Фигаро»

Партия: **Керубино**

Описание: Молодой щеголеватый паж графа Альмавива, чья молодость и привлекательность требуют мягкости и звонкости, которые легче достичь женским голосом.

3. Модест Петрович Мусоргский

Опера: «Борис Годунов»

Партия: **Царевич Феодор**

Описание: Сын Бориса Годунова, молодой наследник престола, чью чистоту и невинность подчеркивает женский голос, придающий образу трогательность и возвышенность.

4. Николай Андреевич Римский-Корсаков

Опера: «Снегурочка»

Партия: **Лель**

Описание: Нежный юноша, певец-пастух, чей чистый голос прекрасно передается высоким диапазоном женского голоса, добавляющим прелесть и магию образам природы и любви.

5. Михаил Иванович Глинка

Опера: «Иван Сусанин»

Партия: **Иванушка**

Описание: Малолетний сын Ивана Сусанина, чей голос детского персонажа доверяют женщине из-за особого трепетного звучания и чистоты.

Дополнительные факты:

Подобная практика была широко распространена в итальянской опере XVII-XVIII веков, когда кастраты исполняли роли молодых мужчин и мальчиков. Однако в XIX веке эта традиция начала исчезать, уступив место естественным мужским голосам. Сегодня подобная практика встречается реже, но остаётся важным элементом исторического театра и сохраняет свое значение в классических постановках.

Женщины-исполнительницы, берущие на себя партии юных и привлекательных героев, приносят уникальную особенность в восприятие оперы, дополняя визуальный и звуковой опыт зрителей тонким оттенком интимности и романтики.

Билет №4

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?

Группа композиторов, известная как «Могучая кучка», существовала в середине XIX века в России. Своё начало она берёт примерно в 1850-е годы и просуществовала до 1870-х гг., главным образом в Санкт-Петербурге.

Само название «Могучая кучка» было дано группе известным русским критиком Владимиром Васильевичем Стасовым. Изначально члены объединения называли себя скромнее — «Новая русская музыкальная школа» или просто «Русская пятерка». Но прозвище «Могучая кучка», введённое Стасовым, прижилось и вошло в историю.

В состав «Могучей кучки» входило пять талантливых композиторов:

1. **Милий Алексеевич Балакирев** — основатель и лидер кружка, скрипач и пианист, оказавший наибольшее влияние на остальных членов группы.

2. **Александр Порфирьевич Бородин** — химик по профессии, одновременно талантливый композитор, автор знаменитой оперы «Князь Игорь».

3. **Цезарь Антонович Кюи** — военный инженер, чьи музыкальные таланты раскрылось позже благодаря поддержке коллег.

4. **Модест Петрович Мусоргский** — новатор и реформатор русского оперного искусства, автор оригинальной оперы «Борис Годунов».

5. **Николай Андреевич Римский-Корсаков** — ученик Балакирева, впоследствии ставший крупнейшим представителем школы, автором таких шедевров, как оперы «Снегурочка» и «Сказание о невидимом граде Китеже».

Главной целью «Могучей кучки» было утверждение национального духа в русской музыке, отказ от подражательства Западу и разработка оригинального музыкального языка, основанного на народных песнях, фольклоре и истории России. Группа считала необходимым развивать национальную школу, находящую вдохновение в богатом культурном наследии родного народа.

Таким образом, деятельность «Могучей кучки» оставила заметный след в истории русской музыки, положив начало целой традиции патриотического искусства, которое продолжает оказывать влияние на последующее поколение композиторов.

2. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).

Либретто:

1. **Литературный сценарий оперы, оперетты, балета или иного музыкального спектакля.** Слово «либретто» происходит от итальянского «libretto», что буквально означает «маленькая книжка». Оно описывает

поэтический текст, используемый в качестве сценария для музыкального произведения. Например, либретто оперы «Евгений Онегин» написано Александром Сергеевичем Пушкиным и Петром Ильичём Чайковским совместно, и оно определяет драматургию, диалоги и ключевые эпизоды.

2. Краткое содержание или программа какого-то публичного мероприятия. В широком смысле, термин «либретто» может использоваться для обозначения описания предстоящего события, программы концерта или лекции. В таком контексте подразумевается простое перечисление последовательности пунктов, подлежащих обсуждению или исполнению.

Концерт:

1. Публичное представление или исполнение музыкальных произведений профессиональным музыкантом или группой артистов. Так, например, знаменитый фестиваль «Променад-концерты» организовывался ежегодно в Лондоне и представлял публике лучшие образцы классической музыки. Современные технологии позволили перенести концерты в онлайн-формат, открыв доступ широкой аудитории к мировым звездам музыки.

2. Музыкальное произведение, предназначенное для сольного инструмента с сопровождением оркестра. Среди самых известных образцов жанра можно упомянуть **Концерт № 5 («Император»)** Людвиг ван Бетховена для фортепиано с оркестром, **Концерт № 1** Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром или **Концерт № 2** Сергея Васильевича Рахманинова для фортепиано с оркестром. Данные произведения отличаются сложной структурой, выразительностью и высокими требованиями к технике исполнения.

Важность терминов:

1. Либретто занимает центральное место в создании музыкального спектакля, являясь ключом к раскрытию сюжета и атмосферы произведения. Без качественного либретто невозможно полноценное существование оперы или балета.

2. Концерт — как форма публичного исполнения — важен для распространения и популяризации музыки, привлечения новых поклонников и поддержания интереса публики к искусству. Концерт как музыкальное произведение демонстрирует всю широту творческого потенциала композитора и высокую технику исполнителя.

Таким образом, оба термина имеют важное значение в мире музыки, и их изучение помогает глубже понимать суть и механизмы функционирования музыкального искусства.

Билет №5

1. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).

Понятие программного произведения:

Программные произведения — это музыкальные композиции, имеющие конкретную ассоциацию с внешним миром, литературой, живописью или философией. Другими словами, такие произведения содержат дополнительное смысловое измерение помимо чистой музыки. Они стремятся визуально и эмоционально раскрыть идею, нарисованную музыкой.

Главное свойство программного произведения — это присутствие программы, литературного или визуального контекста, служащего руководством для интерпретации произведения.

Признаки программного произведения:

1. **Программа или заглавие:** Наличие специального заголовка, эпитафия или короткого объяснения, дающего подсказку относительно намерений композитора.

2. **Ассоциативные образы:** Музыка способна вызывать зрительные или абстрактные образы, например, картины природы, исторические события или литературные сюжеты.

3. **Используемые символы:** Применение специальных музыкальных символов, намекающих на реалии или предметы (шум дождя, плач ветра, шаги и т.д.).

Примеры программных произведений:

1. Петр Ильич Чайковский

Название: «Щелкунчик»

Жанр: Балет

Особенности: Изображает сказочную историю, используя красочные музыкальные образы (танец фей, па-де-два феи сахара и т.д.). Каждое движение соответствует действию сказки.

2. Никколо Паганини

Название: «La Campanella» («Колокольчики»)

Жанр: Каприччо для скрипки и оркестра

Особенности: Имитация колокольчиков в музыке усиливает визуальный эффект произведения, создавая впечатление реального звона.

3. Роберт Шуман

Название: «Kinderszenen» («Сцены детства»)

Жанр: Фортепианная пьеса

Особенности: Представляет серию коротких пьес, передающих эмоции детей разного возраста. Заголовки каждой пьесы помогают слушателю увидеть внутренний мир ребенка.

Таким образом, программное произведение выделяется наличием внешней референции и возможностью вызывать дополнительные смыслы и ассоциации, делая музыку средством визуализации и рассказывания историй.

2. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?

Формы, основанные на двух темах:

1. Формы сонатного аллегро.

Одной из самых важных форм в классической музыке является сонатная форма (сонатное аллегро). В её первом разделе (экспозиции) вводится две контрастные темы: главная тема и побочная тема. После разработки обе темы возвращаются в третьем разделе (репризе), обычно в основном ключе произведения. Такая форма характерна для первых частей сонат, симфоний, концертов и квартетов.

2. Форма двойной вариации.

В данном случае также фигурируют две темы, которые подвергаются последовательным изменениям (вариациям). Обе темы сохраняются, и в ходе вариаций возникает интересный контраст между ними. Такой подход применяется, например, в фортепианных сонатах Франца Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта.

Формы, основанные на трёх темах:

1. Расширенная сонатная форма.

Существуют версии сонатной формы, в которой кроме главной и побочной тем появляется третья тема — заключительная. Эта дополнительная тема выступает как связующее звено между двумя первыми и часто отличается яркой экспрессией и развитием.

2. Тернарная форма (АВА).

Тернарная форма подразумевает деление на три части, где средняя часть контрастирует с начальной и конечной секциями. В классической музыке эта форма часто использовалась в медленных частях сонат и симфоний. Центральная часть тернарной формы может содержать третью тему, существенно отличную от первоначальной.

3. Трио в серенадах и дивертисментах.

Некоторые старинные инструментальные формы, такие как серенады и дивертисменты, могли иметь внутренние части, называемые трио, содержащие отдельную, третью тему. Эти вставки были предназначены для контраста с главными темами, создавая новые контрасты и дополнительную сложность.

Историческое значение форм:

Использование двух или трёх тем в музыкальных формах имеет древние корни и тесно связано с традициями европейской музыки. Форма сонатного аллегро,

например, возникла в результате эволюции ранних форм рондо и сонаты, адаптировавшись к потребностям композиторов в создании больших и сложных структур.

Сегодня такие формы продолжают служить основой для большинства крупных музыкальных произведений, демонстрируя высокое мастерство композиторов и создавая широкие перспективы для исполнителей и слушателей.

Билет № 6

1. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в живописи, в музыке?

Многие композиторы обращались к теме битвы, стремясь выразить героизм, драматизм и накал страстей, присущие военным действиям. Вот несколько ярких примеров:

1. Пётр Ильич Чайковский

Название: «Щелкунчик»

Жанр: Балет

Особенности: В самом начале первого акта разворачивается эпизод битвы игрушечных солдатиков с армией мышинных воинов. Героический характер борьбы передан яркими музыкальными красками и захватывающим действием на сцене.

2. Сергей Сергеевич Прокофьев

Название: «Александр Невский»

Жанр: Кантата

Особенности: Вторая часть («Ледовое побоище») передает ожесточённое столкновение войск князя Александра с немецкими рыцарями. Масштабность боя передана грандиозным хором и великолепной оркестровой партитурой.

3. Иоганн Себастьян Бах

Название: «Торжественная месса ми-мажор»

Жанр: Церковная музыка

Особенности: Одна из частей мессы («Kyrie eleison») словно напоминает о битве между силами зла и добра, отражая мрачную борьбу и страдания.

4. Людвиг ван Бетховен

Название: «Эгмонт»

Жанр: Увертюра

Особенности: Третья часть («Разработка») передаёт интенсивность схватки, её непредсказуемость и тяготы борьбы, создавая сильный эмоциональный отклик у слушателей.

5. Арнольд Шёнберг

Название: «Пятнадцать картин»

Жанр: Камерная музыка

Особенности: Первая картина цикла («Сражение») прямо отражает военное событие, передавая сумбура, хаос и боль поражения.

Сцены сражений в живописи и музыке:

Сцены, изображающие боевые действия, получили особые наименования в зависимости от вида искусства:

- **В живописи:** Подобные сцены известны как **батальная живопись**. Данный жанр зародился в античности и активно развивался вплоть до наших дней. Знаменитые художники-баталисты, такие как Павел Александров и Василий Верещагин, создали множество полотен, прославляющих героизм и мужество солдат.

- **В музыке:** В музыкальной среде сцены сражений именуется **батальными композициями**. Их задачей является выражение напряжения, тревоги, динамики боевых действий. Композиторы часто прибегают к широкому спектру выразительных средств, таких как резкие диссонансы, внезапные изменения темпа и громкости, агрессивные ритмы, символизирующие атаку, оборону и победу.

Таким образом, в обоих видах искусства — живописи и музыке — сцены сражений занимают особое место, олицетворяя силы добра и зла, конфликт противоположностей и вселяя восхищение мужеством и отвагой тех, кто участвовал в боях.

2. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?

Сходство экспозиции и репризы:

1. **Содержание и порядок тем:** оба раздела (экспозиция и реприза) состоят из одних и тех же тем. Сначала представлена главная тема, затем проходит переход к второстепенной теме, называемой побочной темой. Наконец, в обеих частях присутствует заключительная тема, выполняющая функцию завершения раздела.

2. **Общее строение:** экспозиция и реприза представляют собой первую и последнюю крупные части сонатной формы. Между ними располагается вторая часть — разработка, где происходят трансформации тем.

3. **Причинно-следственная связь:** реприза логически вытекает из экспозиции, возвращая ранее представленные темы и укрепляя основную мысль произведения.

Различие экспозиции и репризы:

1. **Ключевая разница в тональности:** в экспозиции главная тема начинается в основной тональности, а побочная тема переносится в

параллельную или родственную тональность. Напротив, в репризе обе темы обязательно появляются в основной тональности, что укрепляет единство и завершенность произведения.

2. **Изменения в разработке тем:** темы в репризе могут подвергнуться небольшим модификациям по сравнению с экспозицией. Композиторы часто добавляют новые нюансы, изменяют фактуру, вносят оттенки динамики или тембра, чтобы придать свежесть знакомым мотивам.

3. **Функция перехода:** переход между темами в экспозиции обычно длится дольше и сложнее, так как требуется смена тональности. В репризе, напротив, переход короче и проще, так как темы остаются в одном ключе.

4. **Психологическое воздействие:** если экспозиция знакомит слушателя с материалами произведения, то реприза возвращает их в обновлённом виде, углубляя восприятие и давая почувствовать внутреннюю логику и завершенность формы.

Значение экспозиции и репризы:

Каждая из этих частей сонатной формы играет важнейшую роль в конструкции произведения. Экспозиция устанавливает начальные условия, представляя темы и устанавливая ожидания, тогда как реприза приносит удовлетворение и ощущение окончания, закрывая круг и увековечивая начатые идеи.

Таким образом, несмотря на схожесть состава тем, различия между экспозицией и репризой важны для формирования целостности и динамики произведения, выделяя сонатную форму как одну из наиболее развитых и значимых структур в классической музыке.

Пример музыкальной викторины

п/п	Название музыкального произведения
1	И. Гайдн. Соната для фортепиано D-dur , 1-ая часть, главная партия
2	В. Моцарт. Симфония № 40 (g-moll). Главная партия
3	Н. Римский - Корсаков. Опера «Снегурочка». Ария Снегурочки
4	И.С. Бах «Токката и фуга d-moll»
5	П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». Ария Ленского
6	М. Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье» на стихи А.С. Пушкина

7	А.П. Бородин опера «Князь Игорь». Ария Князя Игоря
8	А. Хачатурян. Балет «Гаяне». Танец с саблями
9	С. Рахманинов. Прелюдий cis-moll
10	П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро». Танец маленьких лебедей

Критерии оценки устного экзамена

Оценка	Критерии
5 (отлично)	<ul style="list-style-type: none"> • Полные и точные ответы на оба вопроса. • Логичное и последовательное изложение материала. • Продемонстрированы глубокие знания биографии композиторов, истории создания произведений, их тематики, структуры и стилистических особенностей. • Использованы необходимые музыкальные термины грамотно и уместно. • Вопросы поняты и восприняты корректно, даны исчерпывающие ответы.
4 (хорошо)	<ul style="list-style-type: none"> • Ответы на оба вопроса даны полно, но возможно допущены незначительные неточности или пропуски деталей. • Имеются некоторые затруднения в формулировании мыслей, но общая идея ясна. • Достаточно хорошо продемонстрировано знание предмета, но отсутствует глубина или детализация. • Могут быть использованы недостаточно точно или неправильно применены отдельные термины.
3 (удовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> • Частично правильные ответы на вопросы, возможны существенные упущения важной информации. • Допущены ошибки в понимании и толковании вопросов, приводящие к искажению сути. • Недостаточное знание фактов, композиционной структуры произведений, биографии композиторов. • Несоответствия в употреблении музыкальных терминов.
2 (неудовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> • Незнание материала, невозможность сформулировать правильный ответ на вопросы. • Недостаточно полное понимание поставленных вопросов, непонимание сущности темы. • Неправильное употребление музыкальных терминов или полная путаница в терминологии.

	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие логичности в изложении материала, потеря нити рассуждения.
--	---

Критерии оценки музыкальной викторины

5 (отлично)	Точная фамилия, композитора и название музыкального произведения, название части или раздела, тональность, в случае необходимости
4 (хорошо)	Наличие небольших погрешностей в определении автора и названия произведения
3 (удовлетворительно)	Частично верное выполнение задания: одно неверное название композитора или произведения компенсируется правильностью другого компонента вопроса
2 (неудовлетворительно)	Неверно указаны данные о композиторе, отсутствие название музыкального произведения.