

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 03.04.2022 14:57:58
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории зарубежной музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров
31.05.2022

История зарубежной музыки (до середины XX века)

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.05 Музыковедение
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки (до середины XX века)» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.05 Музыковедение** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732.

Авторы-составители: к. иск., доцент Н. А. Брагинская,
д. иск., профессор Н. И. Дегтярева,
д. иск., профессор А. К. Кенигсберг,
д. иск., профессор Л. Г. Ковнацкая,
д. иск., профессор В. В. Смирнов,
д. иск., профессор И. С. Федосеев

Рецензент: к. иск., доцент О. Б. Манулкина

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«22» апреля 2022 г., протокол № 9.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы.....	9
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	42
6.1. Список литературы.....	42
6.2. Интернет-ресурсы.....	44
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	44
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	44
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	44
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	46
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	46
8.4. Контрольные материалы.....	55
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	66
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	66

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История зарубежной музыки (до середины XX века)» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общекультурных и профессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях — от древности до современности;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры у разных народов, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;
- раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежной музыки (до середины XX века)» входит в базовую часть блока 1 подготовки специалистов по специальности 53.05.05 Музыкаведение. Данный курс занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «История русской музыки», «Современная зарубежная музыка», «Методика преподавания музыкально-исторических дисциплин» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> различные исторические типы культур
	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе
	<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в	<i>Знать:</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века; композиторское творчество в историческом контексте

широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности
	<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ПК–1. Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач.	<i>Знать:</i> основные методы проведения научного исследования; технологии систематизации и структурирования информации.
	<i>Уметь:</i> обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; работать с источниками информации, исходя из задач конкретного исследования.
	<i>Владеть:</i> методами музыковедческого анализа; навыками создания научного текста.
ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	<i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	<i>Уметь:</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	<i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки,	<i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.

оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная аудиторная работа	544	68	68	68	68	68	68	68	68
Лекционные занятия	384	48	48	48	48	48	48	48	48
Практические занятия	160	20	20	20	20	20	20	20	20
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа¹	608	76	76	76	76	76	76	76	76
Вид промежуточной аттестации		Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен курсовая работа	Экзамен	Экзамен	Экзамен
Общая трудоемкость: Часы	1152	144	144	144	144	144	144	144	144
Зачетные единицы	32	4	4	4	4	4	4	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	ВСЕГО Часов	Контактные аудиторные занятия, в том числе:		Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа, час.
			Лекционные занятия, час.	Практические занятия, час.	
	1-й семестр				
	Введение. История музыки как научно-учебная дисциплина.	16	6	2	8

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

1	Музыкальная культура Древнего мира. Вопросы происхождения музыки, музыкальная культура первобытнообщинного строя и эпохи первых рабовладельческих государств.				
2	Античная музыкальная культура. Древняя Греция и Древний Рим.	10	4	1	5
3	Музыкальная культура эпохи Средневековья.	14	6	1	7
4	Музыкальная культура Возрождения XV–XI вв.	15	5	2	8
5	Музыкальная культура XVII – нач. XVIII вв. Пути развития инструментальных жанров (ансамблевая, клавирная и органная музыка).	15	5	2	8
6	Опера, оратория и кантата в XVII веке. Итальянская опера (Флоренция, Мантуя, Рим, Венеция, Неаполь).	16	4	4	8
7	Опера во Франции, Англии и Германии.	16	4	4	8
8	XVII век — некоторые итоги.	6	2	—	4
9	Творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя – немецкая музыкальная классика первой половины XVIII века.	8	4	—	4
10	Вокально-инструментальное творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.	14	4	2	8
11	Инструментальное творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.	14	4	2	8
	Итого в 1-м семестре	144	48	20	76
	2-й семестр				
12	Пути развития музыкального театра в XVIII веке.	16	6	2	8
13	Инструментальная музыка. Возникновение и развитие сонатно-симфонических жанров.	15	4	3	8
14	Венская классическая школа.	8	2	1	5
15	К.В. Глюк и его оперный театр.	9	2	2	5
16	Творчество Й. Гайдна.	24	10	2	12
17	Творчество В.А. Моцарта.	36	12	5	19
18	Музыкальная культура Франции периода буржуазной революции XVIII века и творчество Л. Бетховена	12	4	2	6
19	Симфонизм Бетховена.	14	6	1	7
20	Фортепианное творчество Бетховена.	10	2	2	6
	Итого во 2-м семестре	144	48	20	76

	3-й семестр				
21	Музыкальный романтизм.	15	7	2	6
22	Возникновение романтической песни и творчество Шуберта.	19	7	2	10
23	Творчество Мендельсона.	10	4	2	4
24	Творчество Шумана.	22	7	2	13
25	Возникновение и развитие немецкой национальной оперы в 1-й половине XIX века.	24	8	4	12
26	Развитие итальянской оперы в 1-й половине XIX века.	30	7	6	17
27	Музыкальная культура Франции 1-й половины XIX века.	24	8	2	14
	Итого в 3-м семестре	144	48	20	76
	4-й семестр				
28	Музыкальная культура Польши XIX века.	17	6	3	8
29	Музыкальная культура Венгрии XIX века.	26	10	2	14
30	Венская оперетта и творчество И. Штрауса.	10	4	-	6
31	Творчество Вагнера.	28	8	6	14
32	Творчество Брамса.	24	8	4	12
33	Творчество Брукнера.	24	9	3	12
34	Творчество Вольфа.	11	3	2	6
	Итого в 4-м семестре	144	48	20	76
	5-й семестр				
35	Итальянская музыкальная культура и творчество Верди.	27	7	6	14
36	Французская музыкальная культура второй половины XIX века.	14	4	-	10
37	Пути развития французского музыкального театра.	27	10	5	12
38	Французская инструментальная музыка последней трети XIX века.	27	10	3	14
39	Чешская музыкальная культура второй половины XIX века.	26	10	2	14
40	Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века.	15	5	2	8
41	Испанская музыкальная культура второй половины XIX века. Творчество И. Альбениса и Э. Гранадоса.	8	2	2	4
	Итого в 5-м семестре	144	48	20	76
	6-й семестр				
42	Введение. Европейская музыкальная культура рубежа XIX и XX веков.	10	4	-	6
43	Австрийская музыкальная культура. Творчество Г. Малера.	36	14	4	18

44	Музыкальная культура Германии. Творчество Р. Штрауса.	24	6	4	14
45	Французский музыкальный импрессионизм. Творчество К. Дебюсси. Творчество М. Равеля.	40	12	8	20
46	Итальянский музыкальный театр на рубеже веков. Веризм в итальянской литературе и национальном музыкальном театре. Творчество Пуччини.	17	6	2	9
47	Основные проблемы развития национальных школ на рубеже XIX и XX веков Испанская музыкальная культура. Творчество М. де Фальи. Я. Сибелиус и его творчество в контексте финской музыкальной культуры.	17	6	2	9
	Итого в 6-м семестре	144	48	20	76
	7-й семестр				
48	Особенности музыкально-исторического процесса в XX веке.	14	6	–	8
49	И.Ф. Стравинский.	38	12	6	20
50	Музыка Франции. Онеггер, Мийо, Пуленк, Мессиан.	58	20	10	28
51	Музыка Италии. Респики, Казелла, Малипьеро, Даллапиккола.	34	10	4	20
	Итого в 7-м семестре	144	48	20	76
	8-й семестр				
52	Музыка Австрии. Шёнберг, Берг, Веберн.	48	18	6	24
53	Музыка Германии. Хиндемит, Орф, Вайль, Эйслер.	40	14	6	20
54	Основные проблемы развития национальных школ в первой половине XX века: Венгрия, Польша, Чехословакия, Румыния.	38	12	6	20
55	Музыка Англии. Бриттен.	18	4	2	12
	Итого в 8-м семестре	144	48	20	76
	Всего по курсу:	1152	384	160	608

5.2. Содержание программы

1-й семестр

Введение.

История музыки как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук. Отличие вузовской дисциплины «История музыки» от курса «Музыкальная литература» среднего звена.

Вопросы периодизации. Специфика периодизации истории зарубежной музыки по отношению к смежным научным дисциплинам (гражданская история, история культуры, история смежных искусств, история отечественной музыкальной культуры). Основные этапы развития, пути становления и развития национальных музыкальных культур.

Музыкальная историография. Виднейшие представители исторического музыкознания и их наиболее значительные труды.

Тема 1. Музыкальная культура первобытнообщинного строя и вопросы происхождения музыки.

Ранние формы проявления художественной практики, ее тесные связи с трудовой деятельностью, общественным бытом и магической обрядовостью. Первобытный синкретизм, как стихийное, изначальное триединство элементов слова, музыки и танца. Формирование образной сущности искусства в процессе воспроизведения реальных жизненных событий. Кристаллизация элементов музыкальной выразительности: звуковысотного и ритмического членения, ладовой организации, структурных закономерностей. Первобытный инструментарий, возникновение и развитие трех основных семейств инструментов — ударных, духовых, струнных. Исторически сложившиеся теории происхождения музыки (теории «сакральности», работы К. Бюхера, Р. Валлашека, Р. Вестфала, Х. Римана, Г. Спенсера, К. Штумпфа).

Музыкальная культура эпохи первых рабовладельческих государств.

Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. Общее и особенное в музыкальной культуре Древнего Египта, Шумеро-Вавилонии, Индии и Китая. Сохранение синкретического характера искусства при усилении значения его социальной дифференциации (антагонизм дворцовой музыки и музыки низов, консолидирующая общественная роль храмовой и военной музыки). Экстенсивный характер развития музыкального инструментария.

Зарождение жанра мистерии, создание крупных музыкальных ансамблей сольного и хорового (унисонного) пения. Ранние формы ладовой организации (вплоть до складывания системы ладов). Осознание общественного значения музыки.

Тема 2. Античная музыкальная культура.

Особенности античного рабовладельческого общества Древней Греции и Древнего Рима. Замечательные памятники античного искусства. Основные черты: любовь к родине, человечность, героика и трагедийность, стихийная диалектичность и художественное совершенство. Возрождение духа античности, его тем и сюжетов в произведениях последующих эпох.

Основные периоды античной культуры: 1. XII–VII вв. до н.э. — древний или «гомеровский» — время безраздельного господства устного народного творчества. Эпос Гомера и начало распада триединой хорей. Аэды и рапсоды. Развитие хоровой и сольной лирики, инструментальной культуры;

2. VI–IV вв. до н.э. — эллинский или «классический» — становление поэзии, музыки и хореографии как самостоятельных видов искусства. Древнегреческая трагедия Эсхила, Софокла, Еврипида — первый в истории синтез искусств. Античное учение об этосе: каноники и гармоника. Большая роль музыки в общественной жизни: пифийские игры, олимпиады, межплеменные состязания. Расцвет древнегреческой скульптуры, живописи и архитектуры, завершение формирования пантеона богов и героев. Музыкальная теория и нотация. Время возвышения городов-полисов в период Пелопонесских войн;

3. III–I вв. до н.э. — эллинистический — время больших эллинистических монархий и расширение границ античного мира, смешения и взаимопроникновения различных культур;

4. I в. до н.э. – IV в. н.э. — эллинистическо-римский или императорский — время значительного ослабления творческих сил народа и преобладания изысканных форм в искусстве Древнего Рима. Конец античного общества, время замирания старых традиций и возникновение новых, христианско-византийских.

Тема 3. Музыкальная культура эпохи Средневековья.

Образование средневековых феодальных государств во Франции, Италии, Англии и Германии. Роль христианской церкви в формировании европейского менталитета и приоритетов в области искусства, ее сложное взаимодействие с различными региональными народными традициями. Монастырская культура как ранний очаг средневекового профессионализма.

Григорианский хорал: его сущность, истоки, структура, кодификация папы Григория Великого (590–604). Обогащение хорала тропами, секвенциями и юбилеями. Возникновение и развитие литургической драмы.

Музыкальная теория в эпоху средневековья. Гвидо Аретинский (XI век) и возникновение диастематической (линейной) нотации.

Рост городов и развитие городской культуры. Музыка в кафедральных соборах, университетах, цеховых объединениях. Музыкально-поэтическое искусство рыцарей. Менестрели, жонглеры, шпильманы, ваганты. Трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры в Германии. Круг музыкально-поэтических образов (любовная лирика, картины природы, сатира и др.) и основные жанры. Роль Крестовых походов (XI–XII вв.) начало формирования мензуральной нотации.

Возникновение и развитие профессионального многоголосия (органум, кондукт, клаузула, мотет). Школы Сен-Марсьяль и Нотр-Дам (Леонин и Перотин Великий, XII–XIII вв.). Франко Кельнский и музыкально-теоретическая мысль позднего Средневековья.

Ars nova во Франции и Италии.

XIV век — переход от эпохи Средневековья к Возрождению. Изоритмический мотет и дальнейшее совершенствование мензуральной нотации (трактаты Маркетто Падуанского и Филиппа де Витри — ок. 1320 г.). Рождение многоголосной мессы в творчестве Гийома де Машо (ок. 1300–1377). Светские многоголосные жанры французского *ars nova* — рондо, виреле, ле.

Зарождение и развитие ренессансного гуманизма в Италии, творчество Данте, Петрарки, Боккаччо и Джотто. Ранний расцвет светского многоголосия (баллаты, каччи, мадригалы), творчество Франческо Ландино (1325–1397).

Тема 4. Музыкальная культура Возрождения XV–XVI вв.

Возникновение и развитие капиталистических отношений, начало формирования европейских наций. Развитие науки, литературы и искусства в городских центрах. Национально-освободительные движения и религиозные войны, борьба реформации и контрреформации в странах Центральной и Западной Европы (Нидерланды, Франция, Италия, Чехия и Германия), отражение этой борьбы в музыкальном искусстве.

Сочетание и чередование центростремительных и центробежных тенденций в музыкальной культуре XV–XVI веков. Расцвет полифонического искусства в Англии и творчество Джона Данстейбла (ок. 1380–1453), его влияние на формирование нидерландской (франко-фламандской) школы. Стремительное развитие и совершенствование техники имитационной полифонии в творчестве Гийома Дюфаи (ок. 1400–1474), Жана (Йоханнеса) Окегема (ок. 1430–1495), Якоба Обрехта (1450–1505) и Жоскена Дебре (ок. 1440–1521), преобладание духовных жанров мессы и мотета. Типические музыкальные образы, яркие выразительные средства и гуманистические черты.

Параллельное развитие полупрофессиональных светских и профессиональных жанров: *chanson* во Франции, *Lied* в Германии, фроттолы и вилланеллы в Италии, вильянсико в Испании. Деятельность фламандских полифонистов в крупнейших центрах Европы, образование национальных и региональных школ, их преемственные связи с традициями нидерландских мастеров. «Песни бургундского двора» Жиля Беншуа (ок. 1400–1460), и программные изобразительные *chanson* Клемана Жанекена (ок. 1475–ок. 1560). Адриан Вилларт (ок. 1490–1562) и ярчайшие представители венецианской школы Андреа и Джованни Габриели, масштабность и красочность их полифонического искусства.

Римская полифоническая школа и расцвет искусства строгого стиля в творчестве Джованни Пьерлуиджи да Палестрины (ок. 1525–1594), христианский гуманизм и аскетическое изящество его творческой манеры. Достижения выдающихся старших и младших современников Палестрины — Джованни Анимуччи (ок. 1500–1571), Джованни Мария Нанини (ок. 1545–1607), Феличе Анерио (1560–1614).

Специфика немецкой музыкальной культуры, ее связь с движением Реформации. Деятельность Мартина Лютера (1483–1546) и возникновение протестантского хора, его истоки, сущность, структура. Крупнейшие композиторы Германии XV–XVI вв. Генрик Изаак (1450–1517), Людвиг Зенфль (ок. 1490–1555), Ханс Лео Хасслер (1564–1612), Михаил Преториус (1571–1621), взаимодействие католической и протестантской традиции. Немецкая светская полифоническая песня XVI века, ее особенности.

Мадригальное искусство XVI века как высшее достижение ренессансного гуманизма в музыке. Хроматизация и драматизация мадригала, многообразие форм их проявления к концу столетия. Роль мадригала в подготовке стилистического перелома на рубеже XVI–XVII веков и возникновение оперы. Крупнейшие авторы мадригалов — Филипп Вердело (†1550), Адриан Вилларт, Лука Маренцио (1554–1599), Орацио Векки (1550–1605), Карло Джезуальдо да Веноза (ок. 1560–1613), К. Монтеверди.

Творческое наследие великого нидерландского композитора Орландо ди Лассо (ок. 1532–1594) — энциклопедия форм, стилей и жанров Ренессанса. Многогранность и глубина его образной сферы, воплощение жизни и быта различных народов и общественных кругов, художественное переосмысление наследия ряда европейских школ.

Формирование новой музыкальной теории, Генрих Глориан (1488–1583) и Джозеффо Царлино (1517–1590). Совершенствование музыкальной нотации. Инструментальная музыка эпохи Возрождения.

Тема 5. Музыкальная культура XVII–нач. XVIII вв. Пути развития инструментальных жанров (ансамблевая, клавирная и органная музыка).

Крах геоцентрической концепции мира и кризис ренессансного гуманизма. Роль рационалистической философии Рене Декарта (1596–1650) в формировании барочной теории аффектов и эстетики раннего классицизма. Марен Мерсенн (1588–1648) и его трактат «Всеобщая гармония» (1636/37). Новое обращение к эстетике античности и классической древности. Роль нового выразительного фактора — гомофонии. Развитие и закрепление ладотональных функций гармонии. Дальнейшее развитие полифонии обогащенной новыми выразительными средствами. Монодия — новая светская песня с сопровождением — как жанр, способствующий воплощению разнообразных индивидуализированных образов. Расцвет искусства сольного пения.

Выдающееся завоевание данного периода — возникновение оперы, отражение в ней гуманистических идеалов позднего Возрождения. Многообразие истоков музыкального театра в различных национальных школах. Антагонизм и взаимодействие демократической и аристократической культур.

Роль жанров кантаты и оратории (возникших и развившихся параллельно с оперой) в многообразном отображении действительности и в обогащении музыкального искусства новыми разновидностями вокально-инструментальных произведений. Развитие

инструментальных жанров: сюиты, сонаты, оперные увертюры, концерта для оркестра и сольного оркестра. Новые формы музыкально-исполнительской практики; появление общедоступных театров и открытых публичных концертов.

Инструментальная музыка XVII – нач. XVIII вв.

Basso continuo (цифрованный бас, «генерал бас») — основополагающий принцип организации музыкальной ткани в инструментальных (ансамблевых и оркестровых) жанрах XVII – первой половины XVIII вв. Трио-соната и concerto grosso. Церковная соната (sonata da chiesa) и камерная соната (sonata da camera), их влияние на формирование принципов циклизации сюиты, сонаты, концерта, оперной увертюры. Творчество А. Корелли (1653–1713) и А. Вивальди (1678–1741), их влияние на концертное творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

Английские верджиналисты — первая школа клавирного искусства в Европе. Творчество В. Берда (1543–1623), Дж. Булла (1562–1628), Дж. Дауленда (1562–1626), Т. Кампиона (1567–1620), Т. Морли (1557–1603): народнопесенная основа, разработка вариационной техники (в т.ч., basso ostinato), звукоизобразительность.

Музыка для клавесина во Франции. Бытующие танцевальные жанры, специфика сюитного цикла. Творчество французских клавесинистов первого поколения: Ж.Ш. Шамбоньера (1601–1672), Ж.А. д'Англебера (1628–1691), Л. Куперена (1626–1661). Усиление черт галантности, изобразительного начала, программности и изощренности мелизматике в творчестве Ф. Куперена (1668–1733), Л.К. Дакена (1694–1772) и Ж.Ф. Рамо (1683–1764).

Клавирная и органная музыка в Италии. Дж. Фрескобальди (1583–1643), его роль в формировании сюиты. Вариационный ричеркар Дж. Фрескобальди как непосредственный предшественник фуги. Взаимосвязь лютневой, органной и клавирной музыки в церковных и светских жанрах. Ученик Дж. Фрескобальди Я. Фробергер (1616–1667) — глава южно-немецкой (католической) органной школы, создатель четырехчастной «интернациональной» клавирной сюиты. Расцвет нидерландского органного искусства в творческой и исполнительской деятельности Я.П. Свелинка (1562–1621). Ученик Я.П. Свелинка С. Шайдт (1587–1654) — глава северо-немецкой (протестантской) органной школы. Трактат С. Шайдта *Tabulatura nova* (1624–1653) — широкое внедрение термина «фуга» и развитие принципов полифонической вариационности. Творчество выдающихся предшественников И.С. Баха — немецких органистов Д. Букстехуде (1637–1707), Г. Бема (1661–1733), И.К. Фишера (1650–1746), И.А. Рейнкена (1623–1722), И. Пахельбеля (1653–1706). И. Кунау (1660–1722) — создатель клавирного сонатного цикла и немецкой клавирной программной сонаты («Библейские сонаты»).

Тема 6. Опера, оратория и кантата в XVII веке. Итальянская опера (Флоренция, Мантуя, Рим, Венеция, Неаполь).

Возникновение и развитие оперы в Италии. Истоки: монодия с сопровождением, поздняя мадригальная комедия, народно-песенная и танцевальная музыка. Аристократическая среда возникновения (Флорентийская камерата) и пасторально-идиллическая тематика придворного театра. Лютник, теоретик и математик Винченцо Галилей (ок. 1520–ок. 1591), поэт-либреттист Оттавио Ринуччини (1562–1621), певцы-композиторы Якопо Пери (1561–1633), Джулио Каччини (ок. 1550–1618). Античная мифологическая основа сюжетов. Художественный синтез поэзии, музыки и сценического действия (впервые — после античной трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида). Речитативный стиль пения.

Клаудио Монтеверди (1567–1643) — крупнейший музыкальный драматург первой половины XVII века. Важнейшие этапы его творческой эволюции, основные музыкальные жанры. Роль мадригалов в формировании нового вокально-драматического стиля. Мантуанский период («Орфей», «Ариадна») Монтеверди и Марко да Гальяно (1575–1642). Переезд композитора в Венецию (1613).

Возникновение и развитие оперы в Риме, открытие огромного театра во дворце Барберини (духовная опера Стефано Ланди «Святой Алексей» на либретто Джулио Роспиллози, 1632). Становление оперной увертюры и оркестра, широкое использование хоров, народно-бытовых и комических элементов, появление певцов-кастратов. Прекращение деятельности римской оперы после восшествия на папский престол Иннокентия X (1644).

Венецианская опера. Открытие в 1637 году первого общедоступного театра. Обращение к историческим темам. Реалистические, демократические черты в творчестве К. Монтеверди венецианского периода («Коронация Поппеи»). Национальные итальянские истоки мелодии. Развитие ариозности, новое качество речитативного стиля пения, драматургическая роль гармонии и оркестра, вместе с тем, резкое сокращение инструментального состава и значительное уменьшение роли хора. Венецианская опера после Монтеверди. Франческо Кавалли (1602–1676) — мастер аккомпанированного речитатива, Марко Антонио Чести (1623–1669) — основоположник стиля *bel canto*. Начало итальянской оперной экспансии в страны Европы.

Алессандро Скарлатти (1669–1725) и его роль в создании оперы *seria* в Италии. Многообразие народных истоков и достижения в области вокального и инструментального оперного стиля. Яркая лирическая выразительность и контрастность музыки. Формирование номерной структуры и закрепление форм арии *da capo* и итальянской оперной увертюры. Отражение в оперных либретто неаполитанской школы придворно-аристократических художественных вкусов.

Развитие в Италии жанров оратории и кантаты параллельно с развитием оперного жанра. Композиционные особенности кантатно-ораториальных жанров. Виднейшие представители: Эмилио Кавальери (ум. 1602), Джакомо Кариссими (1605–1674).

Уникальность творческой фигуры Г. Шютца (1585–1672), автора первой немецкой оперы «Дафна» (1627). Претворение в его искусстве под знаком национальных традиций достижений хоровой полифонии и музыкальной драмы венецианцев. Многогранность преломления Г. Шютцем кантатно-ораториальных принципов.

Темы 7–8. Опера во Франции, Англии и Германии. XVII век — некоторые итоги.

Возникновение и развитие оперы в абсолютистской Франции. Эстетика Французского классицизма. Лирическая трагедия Жана Батиста Люлли (1632–1687) — музыкальный эквивалент классиков французского драматического театра П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Мольера. Роль хоров и придворного балета, черты народной танцевальной музыки. Закрепление особенностей театральной декламации в сольных вокальных партиях. Утверждение оперной сцены в качестве основной структурной единицы драматического действия. Оркестр Ж.Б. Люлли. Французская оперная увертюра. Значение творчества Люлли для последующего развития французского музыкального театра.

Буржуазная революция 1649 года в Англии; ее влияние на специфику английской философии, литературы и искусства. Пуритане и музыка. Усиление иностранных влияний в период Реставрации, распространение в Англии новых европейских музыкальных жанров. «Славная революция» 1688 года и установление конституционной монархии. Г. Перселл (1659–1695) — крупнейший национальный английский композитор. Выдающиеся достижения Перселла в музыкально-драматическом театре («Король Артур», «Королева Фей», всего — около пятидесяти произведений); широкий охват вокальных и инструментальных, светских («маски», мадригал) и духовных (антемы) жанров. Единственная «чистая» опера «Дидона и Эней» — ярчайший пример национальной оперы общеевропейского значения (опора на народную и профессиональную английскую традицию с учетом выдающихся достижений итальянской и французской оперы). Причины кризиса и упадка оперного жанра в Англии после смерти Г. Перселла.

Опера в Гамбурге. Деятельность Р. Кайзера (1674–1739) и молодого Г.Ф. Генделя, написавшего для Гамбурга свои первые четыре оперы. «Двуязычность» оперных либретто (начиная с «Клавдия» Р. Кайзера — 1703), что во многом предопределило упадок и крах гамбургской оперы.

Темы 9–11. Творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — величайший представитель немецкой музыкальной духовной культуры. Центральный образ музыки И. С. Баха — глубоко очеловеченный образ Христа-страстотерпца, носителя идеи духовного самопожертвования; морального подвига личности.

Творческий путь И. С. Баха, его работа как композитора и исполнителя — органиста, клавириста, педагога. Музыкальный стиль И.С. Баха — вершина полифонического искусства, линейного типа композиторского мышления, первичного по отношению к красочной и богатой гармонической вертикали. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, характер тематизма, принципы его развития. Органическое сочетание национальной духовной традиции с достижениями французской и итальянской светской музыкальной культуры. Парадоксальный синтез демократичности, доступности баховского письма (связи с немецкой народной песенной танцевальностью, с протестантским хоралом) и технической изощренности полифонического мастерства, строгости и совершенности композиционных форм.

Инструментальная музыка И.С. Баха, ее основные жанры.

Органная музыка — хоралы, хоральные прелюдии и фуги, токкаты, фантазии, пассакалии; их монументальность, размах.

Музыка для клавира. Инвенции, симфонии, «Хорошо темперированный клавир» — круг образов, особенности композиционной структуры, соотношение прелюдий и фуг. «Хроматическая фантазия и фуга», ее образное содержание, особенности музыкального языка. Клавирные сюиты (Французские, Английские), партиты — историческая вершина развития сюитного типа, тесная связь с переосмысленными бытовыми музыкальными прообразами. «Гольдберг-вариации» — высший синтез импровизационности, концертности и вариационности при преобладающей роли линейно-контрапунктического типа мышления. Концерты для клавира с оркестром. «Итальянский концерт», его новаторский характер.

Скрипичные сонаты и партиты, виолончельные сюиты: принципы цикличности, разнообразие в использовании выразительных и виртуозных возможностей инструмента. Скрипичные концерты.

Оркестровые сюиты (увертюры) и концерты. Бранденбургские концерты, их образы, строение цикла, принципы тематического развития. Роль концертов в подготовке классического симфонизма.

«Музыкальное приношение» и «Искусство фуги», их особенности.

Вокально-инструментальные жанры. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы, Magnificat — их глубоко гуманистическое содержание, исторические традиции, новое в трактовке жанров, в принципах композиции; роль хора, арии, речитатива, хорала, оркестра. Народно-бытовые, комические черты в кантатах «Кофейная», «Крестьянская», в кантатах на античную тему («Геркулес на распутье», «Состязание Феба и Пана», «Эол умиротворенный»). «Страсти» И.С. Баха (по Матфею, Иоанну) — лирико-субъективная, лютеранская трактовка тем и сюжетных перипетий Нового Завета, раскрытие их гуманистического, общечеловеческого звучания.

Месса h-moll, история ее создания и судьба, идейно-философский замысел, грандиозный масштаб композиции, «вселенскость», обобщенность ее образов.

Непосредственное влияние творчества И.С. Баха на сочинения В.А. Моцарта, Л. Бетховена и романтиков. Русские и зарубежные композиторы об И.С. Бахе, история

русской и зарубежной бахианы, современное состояние научного баховедения и исполнения сочинений великого немецкого композитора.

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — величайший композитор Западной Европы доклассической эпохи. Энциклопедичность творчества Генделя — «гражданина мира», немецкая основа его стиля при усвоении передовых достижений других национальных школ. Безоговорочное преобладание светского, концертного начала, включая многочисленные сочинения на библейскую тему. Демократизм, гуманизм, высокий этический пафос, гражданственность и народность генделевского искусства.

Творческий путь, его основные этапы — Галле, Гамбург, Италия, Англия. Размах и широкий общественный резонанс его деятельности, как композитора, клавесиниста, органиста; обширный круг его связей с музыкантами, деятелями литературы и искусства, политиками; регулярные публикации, распространение и исполнение его сочинений в странах Европы.

Оперное творчество, его основные периоды. Сохранение связей с традициями итальянской *seria*, ее драматизация, углубление психологической характеристики персонажей, обогащение немецкой, французской, английской песенной танцевальностью. Восприятие и преломление идей европейского Просвещения, эстетики французского классицизма и английского шефтсбериянства. Закономерности архитектоники, возрастание роли тональных и интонационных связей. Основные типы сюжетов: мифологический и историко-легендарный. Разнообразие типов арий и других сольных форм (*accompanato*, ариозо), утверждение дуэта как основной формы ансамбля, новаторские принципы музыкальной драматургии (стирание граней между номерами и образно-эмоциональная связь увертюры с действием, разнообразие инструментальных разделов и нетрадиционных оперных форм).

Выдающиеся генделевские певцы — Сенезино, Куцони, Фаустина, Анна Страда, Маргарита Дурастанте. Создание ярких «инфернальных» (Армида в «Ринальдо», Медея в «Тезее», Альчина) и развивающихся образов (Мелисса в «Амадисе», Тигран в «Радамисте», Клеопатра и Секст в «Юлии Цезаре», Роксана и Лизаура в «Алекサンドре», Альцеста и Антигона в «Адмете»), «эмансипация» теноровой партии в музыкальных драмах «Тамерлан», «Юлий Цезарь», «Роделинда» (соответственно, партии Баязета, Секста и Гримвальда в исполнении Борозини), широкое применение приемов косвенной характеристики, большое значение концертно-виртуозного начала и его оригинальное сочетание с выразительными и живописно-изобразительными факторами.

Англиканские антемы и несколько *Te Deum* — высшее достижение английской духовной музыкальной культуры после Г. Перселла; выработка в них приемов ораториального письма.

Оратории — вершина творчества Г.Ф. Генделя, первое монументальное воплощение героического эпоса в музыке. Их связь с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Различные типы генделевских ораторий, их структура; роль арий, речитативов, оркестровых эпизодов, исключительное разнообразие техники хорового письма в «Ацисе и Галатее», «Израиле в Египте», «Празднестве Александра», «Мессии», «*L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato*», «Иуде Маккавее»; черты театральности и оперной драматургии в «Воскресении», «Эсфири», «Самсоне», «Геркулесе», «Семеле», «Теодоре», «Иевфае».

Основные жанры инструментальной музыки: камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов. Клавирные сюиты — выдающийся образец жанра. Особая роль *concerti grossi* и органых концертов. «Пленэрная» музыка («Музыка на воде», «Музыка фейерверка»). Контрапунктическое мастерство, его прочная гармоническая основа.

Историческое значение творчества Г.Ф. Генделя, его роль в дальнейшем развитии мировой музыки. Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Глинка, Шопен, Стасов о Генделе, история зарубежной и отечественной генделианы. «Генделевский ренессанс» XX века.

2-й семестр

Тема 12. Пути развития музыкального театра в XVIII веке.

Эстетические взгляды энциклопедистов и музыкальное искусство. Влияние демократической идеологии на теорию и практику музыкального театра XVIII века. Французские энциклопедисты — выдающиеся представители «просветительства» — Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж.Л. д'Аламбер и др. Значение их деятельности и идей в развитии литературы и искусства. Расширение идейно-эстетического кругозора композиторов XVIII века, стремление к воплощению общественно-значимых идей. Выдвижение новых проблем музыкальной эстетики.

Эстетико-художественный кризис итальянской оперы *seria* и французской лирической трагедии. Зарождение нового демократического жанра оперы *buffa* в противовес аристократической придворной опере. Утверждение национальных реалистических основ комической оперы. Итальянская опера *buffa*, «Опера нищего» (балладная опера) в Англии, французская комическая опера, австрийский и немецкий зингшпиль. Проявление в различных национальных условиях общих идейно-художественных тенденций, выражающих идеологию «третьего сословия». Обогащение интонационного строя оперной музыки через народную песню (крестьянскую, городскую). Мотив фарса (переодевание) как обязательный драматургический прием.

Итальянская опера *buffa*, ее истоки и основные этапы развития. Бытовая тематика, жизненно-правдивые образы, герои — представители демократических слоев общества. Связь с народной музыкой; опора на популярную итальянскую песню и на интонации бытовой разговорной речи. Новый тип речитатива. Особенности развития действия и музыкальной композиции; принципы тематического развития. Основные вокальные формы, особенности оркестра.

Джованни Баттиста Перголези (1710–1736) и его опера «Служанка-госпожа» как классический образец оперы *buffa*. Усиление черт чувствительности, лирического начала в опере второй половины XVIII века. Н. Пиччини, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза. Возросшая роль ансамблевых сцен и финалов.

Французская комическая опера. Народные ярмарочные театры и водевиль как ее ранние истоки. Роль А.Р. Лесажа и Ш.С. Фавара в развитии нового музыкально-театрального жанра. Социально-бытовые черты сюжетов и текстов комической оперы. Французская песня как основа интонационного содержания. Разговорный диалог, куплетно-строфическое строение арий, жанрово-изобразительное использование оркестра.

Ж.Ж. Руссо (1712–1778) — писатель, композитор, теоретик. Его роль в развитии французской комической оперы («Деревенский колдун») и в утверждении во французской музыке нового романсового мелодического склада. Сборник песен «Утешение в скорбях моей жизни». «Война буффионов» в Париже. Франсуа Андре Даникан-Филидор (1726–1795) — представитель бытового направления во французской комической опере. Пьер Александр Монсиньи (1729–1817) — композитор лирико-патетического направления во французской комической опере. Его опера «Дезертир». Андре Эрнест Модест Гретри (1741–1813) — классик французской комической оперы предреволюционного периода. Развитие и углубление лирико-патетического направления при сохранении жанрово-бытовой комедийной тематики («Ричард-Львиное Сердце»). Оперы А. Гретри на революционные темы («Республиканская избранница», «Вильгельм Телль»). Передовые эстетические взгляды А. Гретри, изложенные в «Мемуарах».

Плодотворное воздействие реалистических завоеваний комической оперы на дальнейшее развитие музыкального театра. Выдающиеся достижения К.В. Глюка и В.А. Моцарта в развитии оперной драматургии.

Тема 13. Инструментальная музыка. Возникновение и развитие сонатно-симфонических жанров.

XVIII век — новый период в развитии инструментальной музыки. Становление и утверждение классического симфонизма как диалектического метода творческого мышления. Конфликтное содержание, обуславливающее динамически контрастные принципы развития.

Традиции национальной культуры как основа классического стиля в инструментальном творчестве и исполнительстве XVIII века. Расширение концертной практик, возникновение публичных концертных организаций и крупнейших культурных центрах Европы. Новый характер исполнительства; его обусловленность художественными запросами новой аудитории. Нераздельная связь композиторской и исполнительской практики, взаимно обогащающих друг друга.

Формирование в условиях различных национальных культур сонатно-симфонических и концертных жанров. Разработка принципов сонатного развития как выдающееся завоевание инструментализма XVIII века. Строчение циклического произведения классического типа. Образное содержание различных частей цикла (трех- и четырехчастного в сонатах, симфониях, концертах). Формирование классического состава симфонического оркестра.

Ведущее значение в развитии инструментальной музыки XVIII века инструментальных школ: итальянской — клавирное творчество Доменико Скарлатти (1685–1757), симфонии Джованни Баттиста Самартини (1701–1775), сонаты и концерты Джузеппе Тартини (1692–1770); немецкой — творчество сыновей И.С. Баха — Вильгельма Фридемана (1710–1784), Карла Филиппа Эмануэля (1714–1788) и Иоганна Кристиана (1735–1782); австрийской — симфонии Георга Маттиаса Монна (1717–1750), Георга Кристофа Вагензейля (1715); французской — произведения Франсуа Жозефа Госсека (1734–1829); чешской — Яна Стамица (1717–1757), Франтишека Рихтера (1709–1789), Христиана Каннабиха (1731–1798), представителей мангеймской школы. Характерные музыкальные образы, особенности тематизма, принципы развития формы; строение симфонического цикла. Мангеймский оркестр. Новаторство динамической манеры исполнения. Влияние школы Я. Стамица на творчество И.Кр. Баха, В.А. Моцарта.

Особенности музыкальной культуры Австрии, ее многонациональный характер. Вена один из крупнейших музыкальных центров Европы второй половины XVIII века. «Музыкальные академии», их репертуар. Ранне-венская школа (Г.М. Монн, Г.К. Вагензейль). Связь инструментальных циклов с жанрами серенад, ноктюрнов, кассаций, с оперной музыкой. Интенсивная музыкально-театральная жизнь Вены, развитие австрийского зингшпиля. Игнац Умлауф (1746–1796) — композитор, дирижер венского Национального театра; его зингшпиль «Рудокопы» (1778).

Тема 14. Венская классическая школа.

Формирование во второй половине XVIII века венской классической музыкальной школы, синтезировавшей и развившей на почве австрийской культуры идейно-эстетические устремления и творческие поиски итальянских, немецких, французских, чешских композиторов в области оперных, ораториальных и сонатно-симфонических жанров.

Связь творчества К. Глюка, Й. Гайдна, В.А. Моцарта с философией эпохи Просвещения и литературным движением «Бури и натиска». Гуманистическая направленность, исторический оптимизм; героико-гражданственная, философская и этическая проблематика их творчества.

Расширение круга национальных фольклорных источников, новая выразительность музыкального тематизма, расцвет гомофонного стиля и богатство полифонического письма. Новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии.

Тема 15. К. В. Глюк и его оперный театр.

Кристоф Виллибальд Глюк (1714–1787) — выдающийся реформатор оперного жанра. Периодизация творческого пути: дореформаторский период (до 1761 года) — роль творческих поездок в Вену, Италию, Англию; овладение стилем оперы *seria*, знакомство с творчеством Генделя, с действенным балетом Ж. Новерра, Г. Анджолини, работа в жанре французской комической оперы; венский период (или первый реформаторский — 1760-е годы). Первые реформаторские оперы — «Орфей», «Альцеста», «Парис и Елена»; парижский период (или второй реформаторский — 1770-е годы). «Ифигения в Авлиде», новые редакции «Орфея» и «Альцесты», «Армида», «Ифигения в Тавриде», «Эхо и Нарцисс»; борьба глюкистов и пиччинистов.

Эстетические взгляды К.В. Глюка, их связь с идеями французских энциклопедистов. Новые принципы оперной драматургии. Темы морального подвига, самопожертвования личности, героико-трагические конфликты, гражданские мотивы в зрелых операх. Упрощение музыкального языка, отказ от виртуозности. Преодоление номерной структуры, использование развернутых сцен. Многообразная трактовка ариозных форм, возрастание роли хора, балета, оркестра. Образно-тематическая связь увертюры с содержанием оперы. Общая музыкально-драматургическая трактовка сцен и действия, Глюк — режиссер оперного спектакля.

Классики русского и зарубежного музыкального искусства о творчестве К.В. Глюка.

Тема 16. Творчество Й. Гайдна.

Франц Йозеф Гайдн (1732–1809). Основные черты искусства Й. Гайдна: демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой — австрийской, славянской, венгерской. Темы крестьянской жизни, картины природы, конкретность музыкальных образов, жанровая характерность. Роль симфонии и квартета, кристаллизация яркого музыкального тематизма, его мотивная разработка. Частичный отказ от прямого контраста мангеймского типа тематизма главной и побочной партий ради контраста более высокого уровня — производного контраста. Изобретательное использование форм сонатного Allegro, вариаций, сложной трехчастной формы, рондо. Соотнесенность разделов сонатного Allegro с частями цикла. Гайдновский юмор: эффект «обманутого ожидания», контрастное сопоставление элементов «высокой» и «низкой» стилистики (особенно в менуэтах). Гомофонно-гармонический стиль с применением полифонно-имитационного склада. Формирование классического состава симфонического оркестра.

Эволюция творчества Й. Гайдна: развитие средств выражения и обогащение тематизма, обновление содержания симфонического и квартетного цикла (замена менуэта на скерцандо, введение фуги — «Русские» квартеты). «Парижские», «Лондонские» симфонии, квартеты 1780-90-х годов — итог развития симфонизма в инструментальных жанрах.

Качественно новый уровень симфонизма в вокально-инструментальных произведениях Й. Гайдна позднего периода: мессы 1790-х годов, оратории «Сотворение мира» и «Времена года». Оригинальность их музыкальных концепций: живописность и звукоизобразительность в развитой партии оркестра, разнообразие сольных и хоровых эпизодов, новаторство в гармонии и полифонии.

Исполнение ораторий Гайдна в России. Классики русского и зарубежного музыкального искусства о творчестве Й. Гайдна.

Тема 17. Творчество В.А. Моцарта.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1891) — великий классик австрийской и мировой музыки. Богатство жизненных впечатлений, значение концертных поездок в расширении художественного кругозора. Широчайший охват достижений европейской музыкальной культуры века Просвещения (творчество И.С. Баха, Генделя, мангеймцев, Гайдна,

сыновей Баха, мастеров итальянской и французской оперы). Исключительное жанровое многообразие при ведущем значении оперы.

Принцип внутритематического контраста. Приемы оперной драматургии в разработочных разделах формы. Новое взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического начал. Моцартовская патетика, красота мелодического рисунка, совершенство и ясность музыкальных форм.

Оперное творчество. Развитие исторически сложившихся форм серьезных и комических жанров, их взаимопроникновение. Индивидуализация характеров персонажей. Виды арий как средство конкретизации образов, раскрытие характера в процессе музыкально-драматургического развития, роль ансамблей и финалов актов. Оперный оркестр, принципы симфонического развития. Различные типы увертюры.

Зингшпиль в творчестве Моцарта: «Бастьен и Бастьенна» — преломление традиций первой французской комической оперы Ж.Ж. Руссо «Деревенский колдун» (тождественность сюжета, опора на национальные народно-песенные танцевальные жанры); «Похищение из сераля» — лирико-психологическая трактовка зингшпиля; «Директор театра» — остроумное немецкоязычное интермеццо, тонкая пародия на «высокий» стиль итальянской оперы *seria*; «Волшебная флейта» — сказочный философски-возвышенный зингшпиль, вершина оперного творчества Моцарта.

Опера *buffa* в творчестве Моцарта: «Мнимая простушка» — опера *buffa* перголезиевского типа; «Мнимая садовница» — тип лирической оперы *buffa*, восходящий к «Доброй дочке» Н. Пиччини; «Свадьба Фигаро» — возвышенная лирическая комедия характеров; «Так поступают все...» — вершина моцартовского типа лирико-драматической оперы *buffa*.

Опера *seria* в творчестве Моцарта: «Митридат, царь Понтийский» — тип современной Моцарту оперы *seria*; «Луций Сулла» — преломление традиций *seria* генделевского типа; «Идомея» — альтернатива оперной реформе К. В. Глюка (драматизация структуры с сохранением традиций стиля *bel canto*, «опера — произведение прежде всего музыкальное»); «Милосердие Тита» — позднее обращение к либретто П. Метастазия, редкий образец «чистой» *seria*.

«Дон Жуан» — *dramma giocoso* — высший синтез всех компонентов оперного спектакля (сценического движения, музыкальной драматургии), индивидуализация и типизация персонажей, органичное сочетание комического и трагического, жанрово-бытового и возвышенного.

Инструментальная музыка, ее образно-интонационное единство с оперным творчеством. Преодоление развлекательного характера прикладных жанров (дивертисменты, серенады, ноктюрны, кассации) в симфонии № 25 *g-moll*, «Маленькой ночной серенаде», скрипичных и фортепианных концертах. Последние симфонии Моцарта как новый этап в развитии симфонизма (историческое предшествование симфониям Гайдна лондонского периода, героическому типу симфонизма Бетховена, симфонической концепции романтической эпохи).

В.А. Моцарт — основоположник классицистских жанров фортепианной сонаты, фортепианного трио, концерта (преломление раннего «пианизма» Ф.Э. Баха, И. Шоберта).

Выдающееся художественное значение девятнадцати месс и Реквиема, творческое развитие этических и художественных идеалов Г.Ф. Генделя и И.С. Баха.

Наследие В.А. Моцарта в мировой музыкальной культуре. Русская и зарубежная литература о Моцарте.

Тема 18. Музыкальная культура Франции периода буржуазной революции XVIII века и творчество Л. Бетховена.

Новые черты музыкальной жизни и быта Парижа. Музыка на гражданских празднествах, в армии и т. д. Демократизация музыкального образования (основание Парижской консерватории). Достижения французской теоретической мысли (Ш. Катель).

Классицизм конца XVIII века, его революционные черты, роль героических образов, антидворянской и антиклерикальной тематики. Плакатность, простота, героическая монументальность музыкального стиля (в мелодике, ритме, гармонии, формах и оркестровке).

Основные музыкальные жанры. Революционная песня — героико-патриотическое содержание, общедоступный музыкальный язык. «Марсельеза» Клода Жозефа Руже де Лилля (1760–1836), ее популярность в революционном движении других стран и в России. «Карманьола», «Ça ira» («Дело пойдет на лад»), «Походная песня» Этьенна Мегюля (1763–1817). Инструментальные жанры (гимны, симфонии, марши). Роль Ф. Госсека в их создании. Опера, достижения и противоречия в ее развитии. Отражение революционной тематики в опере-апофеозе. Насыщение героикой и патетикой жанра комической оперы и формирование жанра «оперы спасения»: «Вильгельм Телль» А. Гретри (1741–1813); «Пещера» Ж. Лесюера (1760–1837): «Лодоиска», «Фаниска», «Водовоз» Л. Керубини. Характерные черты: конфликтность, ораторская выразительность музыкального языка, расширение оперных форм и усиление роли оркестра. Попытки создания героико-эпической оперы («Барды» Ж. Лесюера).

Оперное творчество Луиджи Керубини (1760–1842) — разнообразие сюжетов, яркость музыкальных характеристик, достижения в области речитатива и оркестра, новаторство композиционных принципов. Оперная увертюра в творчестве Л. Керубини. Опера «Медея».

Влияние музыки французской буржуазной революции XVIII века на зарубежное искусство.

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) — последний великий представитель венского классицизма. Мировое значение его творчества, национальные немецкие истоки. Отражение идей и музыкальной практики французской буржуазной революции. Л. Бетховен и немецкое Просвещение.

Эстетические взгляды Л. Бетховена, его отношение к И. Канту, В. Гете и другим немецким писателям и мыслителям. Л. Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической школы, его связи с австрийской музыкальной культурой.

Творческий путь, его основные периоды и их характеристика. Поздний период творчества Л. Бетховена и романтизм.

Общая характеристика искусства композитора; идея борьбы за свободу против насилия и угнетения, философское осмысление действительности, роль лирического начала.

Тема 19. Симфонизм Бетховена.

Монументальность, драматизм и острота контрастов. Диалектические принципы симфонического метода. Бетховен и Гегель.

Тематизм. Особенности мелодики, ритмики, гармонии, полифонии, оркестровки. Принципы тематического развития — качественно новый подход Бетховена к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу.

Симфоническое творчество. Ведущая роль в раскрытии героической темы в симфониях №№ 1, 3, 5, 9. Многообразное воплощение народно-массовых, лирических и жанрово-бытовых образов в симфониях №№ 2, 4, 6, 8. Особое место симфонии № 6, тема природы и своеобразие ее воплощения. Своеобразие решения героической темы в симфонии № 7 — «апофеозе танца» (Р. Вагнер). Итог творческого пути — симфония № 9, «величайшая социальная утопия в музыке».

Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 2», «Леонора № 3» — образцы героического программного симфонизма.

Инструментальные концерты Бетховена — новая ступень в развитии жанра: симфонизация на основе расширения круга образов и их драматического развития (фортепианные концерты №№ 3–5, скрипичный концерт).

Тема 20. Фортепианное творчество Л.Бетховена.

Фортепианные сонаты и вариации Бетховена, новаторская трактовка цикла, многообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция сонатного жанра. Центральное место сонат №№ 5, 8, 12, 14, 17, 21, 23. Поздние сонаты. Фортепианные сонаты — «творческая лаборатория» композитора. Бетховен — пианист.

Камерно-инструментальная музыка. Скрипичные и виолончельные сонаты. Особенности стиля квартетов ор. 18, 59, 95. Поздние квартеты.

Опера «Фиделио»: сочетание традиций зингшпиля и «оперы спасения», ораториальные черты (финал оперы), особенности симфонического развития. Музыка к драме Гете «Эгмонт». Месса в творчестве Бетховена (месса C-dur, Missa Solemnis). Оратория «Христос на Масличной горе». Песни Бетховена: обработки песен, цикл «К далекой возлюбленной», «Песня Миньоны», и др.

Наследие Бетховена в мировой музыкальной культуре. Русская и зарубежная литература о Бетховене.

3-й семестр

Тема 21. Музыкальный романтизм.

Романтизм как единое художественное направление в искусстве эпохи. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Выдвижение темы личности в ее конфликте со средой, обостренный психологизм и субъективизм; романтические антитезы и тема двоemiрия. Природа и фантастика в искусстве романтиков. Важное значение лирических жанров. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, особая трактовка цикла. Обогащение выразительных средств в области мелодики, гармонии, ритма, инструментовки. Обновление классических закономерностей, формы и разработка романтических принципов композиции. Проблема синтеза искусств: возникновение программного инструментализма, переосмысление оперного жанра. Новые тенденции в исполнительском искусстве; тип романтического виртуоза (Н. Паганини, Ф. Лист). Романтизм и национальные школы; повышение интереса к истории и быту народа, к фольклору.

Тема 22. Возникновение романтической песни и творчество Франца Шуберта (1797–1828)

Две линии в развитии романтической песенности XIX века: 1) стремление к закругленности вокальной мелодики, разграничение вокальной и фортепианной партий, обобщенная трактовка поэтического образа (Ф. Шуберт, Ф. Лист, И. Брамс); 2) усиление речитативно-декламационного начала, усложнение соотношения вокальной и фортепианной партий, передача индивидуального своеобразия стихотворного текста конкретного поэта (поздние песни Ф. Шуберта, Р. Шумана, Р. Вагнера и, особенно, Г. Вольфа).

Ведущее значение песни в творчестве Франца Шуберта. Поэзия В. Гёте, В. Мюллера, Л. Рельштаба, Г. Гейне в его вокальной лирике, жанровое разнообразие песен. Национальные истоки, связь с фольклорно-бытовой традицией. Значение вокальных циклов и сборника «Лебединая песня»; различные принципы циклизации. Особенности соотношения музыки и поэтического текста, возросшее значение фортепиано, сочетание изобразительных и выразительных элементов.

Активное влияние песни на инструментальную музыку; проникновение интонаций, жанров и форм вокальной лирики в сферу романтического инструментализма. Шуберт как основоположник песенного симфонизма. Ранние симфонии Шуберта. Лирико-драматическая и лирико-эпическая концепции симфоний h-moll и C-dur: опора на

песенные жанры, роль солирующих тембров, дифференциация оркестровой фактуры, вариантно-строфический принцип в формообразовании.

Вокальный тематизм в фортепианных сочинениях Шуберта. Трактовка жанра сонаты. Многообразие разновидностей и эволюция жанра. Фантазия C-dur. Жанры миниатюры: бытовые (танцы, марши); романтические (экспромты, музыкальные моменты). Инструментальные ансамбли; сочетание классических и романтических черт.

Тема 23. Творчество Феликса Мендельсона-Бартольди (1809–1847)

Значение творческой, музыкально-просветительской и исполнительской деятельности Мендельсона (исполнение произведений И.С. Баха, Генделя, руководство симфоническими концертами Гевандхауза, основание Лейпцигской консерватории).

Формирование Мендельсона, его ранняя зрелость. Создание нового жанра романтической программной концертной увертюры; различные источники программ; трактовка программности.

Симфонии Мендельсона. Первая немецкая программная симфония – Реформационная. Связь с традициями барокко в симфонии-кантате «Хвалебная песнь». Синтез романтических и классических черт в Итальянской симфонии. Принципы сквозного развития цикла в Шотландской симфонии.

Фортепианное творчество Мендельсона. «Песен без слов»: демократическая направленность, связь с бытовым музицированием. Трактовка классических жанров – концерта, сонаты. Исключительное положение концерта для скрипки с оркестром.

Оратории Мендельсона; их связи и отличие от ораторий Генделя.

Тема 24. Творчество Роберта Шумана (1810–1856)

Новаторство Шумана. Преобладание программности в его творчестве. Создание жанра фортепианной программной миниатюры и цикла миниатюр. Его литературная деятельность; борьба с филистерством.

Ведущая роль фортепиано в творчестве Шумана. Различные фортепианные жанры, их воздействие на вокальное и симфоническое творчество. Гибкое сочетание литературной и автобиографической программности – квинтэссенция стиля композитора, энциклопедия романтической образности («Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана»). Стремление к психологической тонкости, обострению эмоциональных контрастов. «Флорестановское» и «эвсебиевское» начала в творчестве Шумана. Новаторский язык фортепианных сочинений: сложность гармонии, многослойность фактуры (полимелодизм, полиритмия). Циклизация миниатюр на основе свободной вариационности нового типа – ведущий принцип в фортепианных композициях; его влияние на фортепианные сочинения крупной формы (сонаты №№1, 3, фантазия C-dur). Иные принципы циклизации в жанре «сцен».

Вокальное творчество Шумана. Шедевры немецкой романтической поэзии, особое значение стихотворений Г. Гейне; обращение к современным поэтам Англии (Дж.Г. Байрон) и Шотландии (Р. Бернс). Углубление психологического начала; детализация вокальной партии, усложнение фортепианной фактуры и гармонического языка. Вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Мирты».

Произведения Шумана крупной формы. Классические элементы в его симфониях.

Программный замысел симфоний №1 и №3. особое место симфонии d-moll: черты поэчности. Музыка к драматической поэме Байрона «Манфред»; трактовка литературных прообразов. Место оратории и оперы в творчестве Шумана.

Тема 25. Возникновение и развитие немецкой национальной оперы в 1-й половине XIX века.

Значение романтической оперы в истории оперного жанра в Германии. Этапы ее формирования; связи с зингшилем. Противопоставление реального и фантастического,

народность сюжетов и музыки, усиление психологического начала, раскрытие противоречий внутреннего мира героя. Песенная основа мелодики, усложнение гармонических средств. Подготовка нового стиля в операх Э.Т.А. Гофмана «Ундина» и Л. Шпора «Фауст». Карл Мария фон Вебер (1786–1826) – создатель национальной романтической оперы. Расширение жанрового диапазона: сказочно-бытовая опера «Волшебный стрелок», героическая «рыцарская» опера «Эврианта», ориентальный зингшпиль «Оберон». Оперные увертюры Вебера как образцы программного симфонизма.

Творчество Г. Маршнера, А. Лорцинга, О. Николаи.

Тема 26. Развитие итальянской оперы в 1-й половине XIX века.

Мировое значение итальянской оперы и традиций *bel canto*. Продолжение и обновление классических традиций, развитие двух жанров XVIII века – *seria* и *буффа* в творчестве Джоаккино Россини (1792–1868). «Севильский цирюльник» – первая вершина творчества. Своеобразная трактовка романтических сюжетов в опере-буффа («Золушка») и опере-*seria* («Отелло»). «Семирамида» – последняя в истории опера-*seria*. Создание нового жанра серьезной оперы: героико-патриотическая опера «Моисей» как непосредственный отклик на события национально-освободительной борьбы в Италии. Сочетание итальянских и французских традиций в «Вильгельме Телле».

Утверждение романтизма в творчестве Винченцо Беллини (1801–1835). Обращение к современной драматургии, воплощение типичных тем, ситуаций и образцов («Пират», «Сомнамбула», «Норма», «Пуритане»). Мелодика Беллини; соотношение вокальной и оркестровой партий.

Дальнейшее развитие итальянской романтической оперы в творчестве Гаэтано Доницетти (1797–1848). Богатство жанров: итальянская мелодрама («Лючия ди Ламмермур»), итальянская опера-буффа («Любовный напиток»), французская большая опера («Фаворитка»), французская комическая опера («Дочь полка»).

Тема 27. Музыкальная культура Франции 1-й половины XIX века

Этапы развития оперы. «Весталка» Г. Спонтини как проявление стиля *ампир*. Романтические тенденции в комических операх «Белая дама» А. Буальдьё, «Фра-Дьяволо» Ф. Обера. Первый образец большой романтической оперы «Немая из Портичи» Ф. Обера. Вершина жанра – творчество Джакомо Мейербера (1791–1864): историзм и конфликтность сюжета, контрастность драматургии, локальный колорит. Разнообразие оперных форм, масштабность ансамблевых, хоровых и балетных сцен, мастерство оркестровки. «Гугеноты» – его лучшая опера. Новые черты в последней опере Мейербера «Африканка». Влияние французской большой оперы на творчество композиторов других национальных школ.

Гектор Берлиоз (1803–1869) – создатель романтической программной симфонии. Новаторский характер симфонических сочинений: сюжетность, театральность, картинность, лейтмотивизм, своеобразие мелодики и гармонии, темброво-колористическое обогащение оркестра. Эволюция симфонического творчества от «Фантастической» и «Гарольда в Италии» к «Ромео и Джульетте» и Траурно-триумфальной симфонии. Синтез симфонических, оперных и кантатно-ораториальных принципов в драматической легенде «Осуждение Фауста». Оперное творчество Берлиоза; трактовка большой и комической оперы. Его дирижерская и литературная деятельность.

4-й семестр

Тема 28. Музыкальная культура Польши XIX века

Пути развития польской композиторской школы в эпоху романтизма. Особенности польского фольклора – основы национальной музыкальной культуры.

Фридерик Шопен (1810–1849) – классик мировой музыки. Ведущий жанр – фортепианная миниатюра, ее многообразная трактовка. Танцевальные жанры – национальные и общеевропейские (мазурка, полонез, вальс); классические жанры (прелюдия, этюд); романтические жанры (ноктюрн). Крупные формы: баллада, соната, фантазия, концерт. Особенности мелодии и гармонии.

Деятельность первых оперных композиторов М. Каменьского, К. Курпиньского, Я. Стефани, Ю. Эльснера. Станислав Монюшко (1819–1872) – создатель классической польской оперы. Тесная связь с национальным фольклором, демократическая направленность творчества. «Галька» – одна из первых лирико-драматических опер на тему социального неравенства.

Тема 29. Музыкальная культура Венгрии XIX века

Особенности венгерского фольклора. Городской песенно-танцевальный стиль вербункош – основа профессиональной музыки XIX века. Рождение национальной оперы в творчестве Ференца Эркеля (1810–1893); историко-патриотические героические сюжеты, их романтическая трактовка.

Ференц Лист (1811–1886) и историческое значение его вклада в венгерскую и мировую музыку. Синтез традиций разных национальных культур в творчестве Листа. Общественная, критическая, пианистическая, дирижерская деятельность.

Ведущая роль фортепианного наследия. Многообразие жанров. Программные сочинения; значение цикла «Годы странствий». Венгерские рапсодии. Концерты. Новая трактовка фортепиано. Черты стиля поздних фортепианных сочинений.

Лист – основоположник жанра симфонической поэмы. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. Монотематизм, вариантность, внутренняя цикличность ряда одночастных форм. Открытия в области мелодики, ритмики, лада и тональности, фактуры. Особенности симфонического метода в поэмах «Прелюды», «Мазепа», «Орфей», «Тассо». Претворение принципов поэмы в симфониях «Фауст» и «Данте».

Тема 30. Венская оперетта и творчество Йоганна Штрауса (1825–1899)

Музыкальный быт Вены XIX века, его многонациональные черты. Семейство Штраусов. И. Штраус-сын – создатель классических сочинений бытовой танцевальной музыки, прежде всего, вальса. Мелодическое богатство; трактовка формы.

Рождение венской оперетты. Штраус – классик жанра. Сюжетная основа оперетты, особенности музыкального языка и драматургии. Вершины творчества – «Летучая мышь», «Цыганский барон».

Тема 31. Творчество Рихарда Вагнера (1813–1883)

Историческое значение его творчества, оказавшего огромное влияние на последующее развитие европейской музыки. Эстетико-философские взгляды, их социально-политическая направленность, романтическая идеализация народных сказаний и мифов, обоснование принципов оперной реформы. «Тристановское» и «зигфридовское» начало: хроматически обостренная трактовка лада и тональности наряду с традициями немецкой песенности и музыкальной классики. Яркость тематизма, гармонические средства, интонационная концентрация, декламационность вокальной манеры, выдающиеся достижения в сфере оркестра. Лейтмотивная система и принцип «бесконечной мелодии». Основные этапы творческой эволюции. «Летучий голландец» – начало реформы; ее продолжение в «Тангейзере» и «Лоэнгрине». Тетралогия «Кольцо нибелунга» – высшее достижение Вагнера: сюжет, либретто, принципы стихосложения, трактовка вокальных партий, роль оркестра, оперные формы, лейтмотивная система. Особое положение «Тристана и Изольды»: роль декламации, текучесть форм, новый

гармонический язык. «Нюрнбергские мейстерзингеры»: выбор необычного для Вагнера сюжета, трактовка хора, обращение к традициям, их сочетание с реформаторскими принципами. «Парсифаль» – итог творчества Вагнера и немецкого оперного романтизма в целом.

Тема 32. Творчество Иоганнеса Брамса (1833–1897)

Романтический склад мышления в сочетании с классическими традициями. Синтез бетховенских и шубертовских воздействий, связи с искусством барокко. Влияние венской бытовой музыки, преломление интонаций австрийского, венгерского, славянского фольклора.

Фортепианное творчество раннего (сонаты) и позднего (миниатюры) периодов; преломление различных традиций. Произведения для бытового музицирования (Венгерские танцы, «Песни любви», вальсы). Черты бытового музицирования в камерных ансамблях. Вокальное творчество. Продолжение и развитие шубертовской традиции; ведущее значение вокальной партии; опора на фольклорные тексты и напевы. Многообразие типов песен; любовная лирика; обращение к бытовым песенным формам; философская лирика. Проблема цикла в вокальном творчестве Брамса («Четыре строгих напева»). Немецкий реквием: особенности прочтения жанра, традиционные и новые черты.

Симфонии Брамса. Индивидуализация драматургических решений и общие черты симфонической концепции (сквозное развитие, роль финала, интонационные и тематические связи). Принципы организации цикла, особенности его строения, функциональные взаимоотношения частей. Сочетание оркестровой масштабности и детализированной камерности письма в тематизме, структуре, принципах развития (синтез сонатности и вариационности). Концерты Брамса: черты симфонизации в фортепианных концертах; преломление традиций барокко в концерте для скрипки и виолончели. Концерт для скрипки с оркестром – одна из мировых вершин жанра.

Тема 33. Творчество Антона Брукнера (1824–1896).

Значение эпического начала для его симфонической концепции. Связь с многовековыми традициями (Палестрина, Бах, Гайдн, Бетховен, Шуберт). Брукнер и Вагнер: личные и творческие взаимоотношения. Симфонизм Брукнера и симфонизм Брамса – восприятие современниками и историческая оценка. Симфонии Брукнера как итог развития жанра в эпоху позднего романтизма. Сочетание гимнической экзатичности со вспышками драматизма и философской глубиной. Широкое использование интонаций хорала и австрийской народной песенности. Богатство тематизма, мастерское владение полифонией, масштабность развития, монументальность цикла. Особое значение Adagio. «Органная» трактовка оркестра. Минорные и мажорные симфонии Брукнера. Духовные жанры (мессы, Те Деум); их симфонизация.

Тема 34. Творчество Гуго Вольфа (1860–1903).

Основной жанр творчества – песни. Продолжение традиций Шумана. Вольф и Вагнер. Повышение роли декламационного начала, большое значение фортепианной партии. Авторское определение жанра: стихотворения для голоса и фортепиано. Выбор немецких поэтов первого ряда: Эйхендорф, Гете, Мёрике. Широкий круг образов. Испанская книга песен и Итальянская книга песен. Проблема цикла: различные решения.

5-й семестр

Тема 35. Итальянская музыкальная культура второй половины XIX века и творчество Джузеппе Верди (1813–1901).

Основные черты и тенденции развития итальянской музыкальной культуры периода Рисорджименто. Театр, литература и музыка. Опера – ведущий жанр эпохи. Музыкально-театральная жизнь Италии в середине и второй половине XIX века.

Верди и европейский оперный театр второй половины XIX–начала XX веков. Проблемы периодизации творчества и оперная эстетика. Эволюция творчества (от «Набукко» до «Отелло» и «Фальстафа»). Идеи Рисорджименто в операх 40-х годов. Социально-психологическая тематика, самобытное претворение итальянской оперной традиции, контакты с «большой» французской оперой в произведениях 50–70-х годов. Верди и Шекспир – вершинные достижения позднего периода. Этапы формирования «музыкально-сценической драмы». Источники сюжетов. Работа с либреттистами. Верди – режиссер. Проблемы оперной эстетики в эпистолярном наследии композитора. Пути обновления музыкального языка и оперной формы. Вокальный мелос – синтез принципов кантилены и речевого интонирования. Возрастание драматургической роли оркестра, культура штрихов и ансамблевая трактовка оркестра в поздних операх. Лейтмотивная техника. Тематическая работа как средство создания сквозной интонационной драматургии и многогранных музыкально-психологических характеристик. «Фальстаф» – новая трактовка жанра комической оперы. Духовная музыка. Особенности музыкальной драматургии и стиля Реквиема.

Тема 36. Французская музыкальная культура второй половины XIX века.

Музыкальная культура Второй империи и период «Обновления» – два важных этапа в развитии французской музыки. Характеристика историко-культурной ситуации периода Второй империи. Разнообразие тенденций литературно-художественного процесса («реалистические бои», Г. Курбе и Шанфлери, Г. Флобер, Э. Золя, «парнасцы», Ш. Бодлер, импрессионизм в изобразительном искусстве). Кризисные черты в концертной жизни и в развитии традиционных оперных жанров – «большой» и комической оперы. «Лирический театр» (1951) и лирическая опера. Разветвленная сеть музыкальных театров «легкого жанра». Рождение французской оперетты. Оркестры Ф.А. Хабенека и Ж. Паделу.

Движение «Обновления» во французской музыке последней трети XIX века.

«Национальное музыкальное общество» (1971) и его роль в развитии французской музыкальной культуры. Основание Schola Cantorum. Расцвет инструментального исполнительства. Концертные организации («Концерты Колонна», «Концерты Ламурё»). Интенсивное развитие симфонической и камерно-инструментальной музыки. Новый этап в развитии камерно-вокальных жанров. Пути интонационного обновления: внимание к фольклору, традициям национального музыкального искусства. Международные контакты французских музыкантов (Вагнер, русская музыка). Французское музыковедение и фольклористика.

Тема 37. Пути развития французского музыкального театра.

Французская оперетта – музыкально-театральная сатира на нравы, быт, мораль, общественные устои и эстетические запросы Второй империи. Связь оперетты с комической оперой, водевилем, репертуаром кафе-концертов и бытовыми жанрами музыкальной культуры. Пародийный характер текста и музыки, злободневность сатиры, элементы карикатуры и шаржа. Разнообразие сюжетов (античность, история, современность и т.д.) и музыкальных связей (большая опера, итальянская опера, салонный романс, современная танцевальная музыка – галоп, канкан). Живой, общедоступный музыкальный язык, его истоки и свойства.

Флоримон Эрве (1825–1892) – зачинатель жанра («Маленький Фауст», «Мадемуазель Нитуш»). *Жак Оффенбах* (1819–1880) – классик французской оперетты. Тематика, музыкальный язык и формы оперетты. Эволюция жанра. Лирическая линия в творчестве Оффенбаха (от «Периколы» до оперы «Сказки Гофмана»).

Лирическая опера – новое явление в системе музыкально-театральных жанров эпохи. Связи с традиционными жанрами (лирическая тенденция в «большой» и комической опере). Демократические основы жанра и своеобразие претворения реалистических тенденций (поэтизация мира чувств «среднего» человека). Обращение к «высоким», трагедийным темам и сюжетам мировой литературы и их трактовка в духе «лирической драмы». Истоки музыкального языка, опора на бытующие жанры (вальс), на музыкальную лексику бытового романса, включение фольклорных элементов. Обновление приемов музыкальной драматургии: снижение роли событийного плана, акцент на передаче состояний, внутреннего развития, замедление темпо-ритма действия.

Шарль Гуно (1818–1893) — основоположник лирической оперы. «Фауст», «Мирей», «Ромео и Джульетта» – выдающиеся образцы жанра. Лирическая трактовка сюжетов, выдвигание женского образа в качестве центрального. Отражение в концепциях опер религиозных черт миросозерцания композитора. Соотношение жанровой и лирической линий драматургии. Сочетание элементов «номерной» структуры, завершенных внутриоперных форм и приемов сквозного развития.

Развитие принципов лирической оперы в диалоге с другими разновидностями оперного жанра в творчестве А. Тома («Миньон»), Ж. Бизе («Искатели жемчуга», «Пертская красавица», «Джамиле»), К. Сен-Санса («Самсон и Далила»), Л. Делиба («Лакме»). Реформа балета в творчестве Делиба на основе сближения с эстетикой лирической оперы.

Жюль Массне (1842–1912). «Манон» и «Вертер» – яркие образцы лирической оперы на новом этапе. Обострение камерных черт жанра. Детализированная связь текста и музыки, господство ариозного типа мелодики в вокальных партиях, сжатие масштабов сольных характеристик, усиление роли лейтмотивов и принципов сквозного развития.

Жорж Бизе (1838–1875). Путь к «Кармен» – генеральная линия эволюции оперного творчества. «Кармен» – одна из вершин французского оперного искусства. Уникальный, «моцартовского» типа, синтез традиций, эстетико-стилевых элементов, моделей разных жанров. Испанская «идиома» в музыкальном языке; приемы характеристики персонажей. Принципы драматургии и композиции. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка» – этап на пути к «Кармен».

Натурализм во французском музыкальном театре. Э. Золя и А. Брюно. Теория «экспериментального романа» (Золя) и новый жизненный материал («прозаизация» жанра) в операх А. Брюно и Г. Шарпантье. Связь их музыкального языка и драматургии с традициями лирической оперы.

Тема 38. Французская инструментальная музыка последней трети XIX века.

Формирование системы инструментальных жанров во французской музыке периода «Обновления»: симфония, симфоническая поэма, концерт, сюита, камерный ансамбль, фортепианная, органная музыка. Синтез классических и романтических традиций. «Барочная» линия в инструментальной музыке Франции. Обилие смешанных форм. Значение принципа концертирования. Новые стилистические черты, подготавливающие становление музыкального импрессионизма.

Инструментальное творчество Ж. Бизе, Ж. Массне. Композиторы Эдуар Лало (1823–1892), Эмманюэль Шабрие (1841–1894), Габриэль Форе (1845–1924). Своеобразие их инструментальных сочинений.

Сезар Франк (1822–1890) и его вклад в развитие французской музыкальной культуры. Симфония d-moll, классический (для французской музыки конца XIX–начала XX веков) образец решения жанра. Творческое претворение традиций бетховенского симфонизма. Романтическое содержание и классически ясная логика формы. Концепция симфонии, драматургия и структура цикла, внутренняя программность, «циклический тематизм». Симфонические поэмы («Проклятый охотник», «Джинны»). «Симфонические вариации» – сочетание черт фортепианного концерта и симфонической поэмы. Барочные модели в

фортепианных и органных сочинениях. Камерно-инструментальная музыка Франка. Школа Франка (Анри Дюпарк, Эрнест Шоссон, Венсан д'Энди).

Камиль Сен-Санс (1835–1921) – один из ведущих мастеров французской инструментальной музыки периода «Обновления». Основные жанры его творчества: концерт, симфония, симфоническая поэма. Поэзные черты концепции Третьей симфонии (памяти Листа), оригинальная трактовка программного содержания и инструментального решения в симфонической поэме «Пляска смерти». Концертно-виртуозные жанры творчества, создание классической традиции французского инструментального концерта.

Тема 39. Чешская музыкальная культура второй половины XIX века.

Предпосылки формирования национальной музыкальной школы: рост самосознания нации, богатые фольклорные традиции, освоение опыта европейской музыкальной культуры. Композиторы – предшественники Сметаны. Общественный подъем и оживление культурной жизни Чехии в 60-е годы XIX века. Создание Временного театра, организация хорового общества «Глагол пражский» и объединения художников «Умелецка беседа». Контакты с русскими музыкантами. Открытие Национального театра, интенсивная музыкальная жизнь и расцвет музыкально-исполнительской школы в конце XIX века.

Бедржих Сметана (1824–1884) — основоположник чешской музыкальной классики. Основные этапы творческого пути. Музыкально-общественная деятельность. Эстетические взгляды. Опера – фундамент национальной музыкальной культуры. Две жанровые группы в оперном творчестве Сметаны: оперы героические и комические. Индивидуализация жанровой модели в каждой из групп («Далибор» – героико-трагическая опера; «Либуше» – «торжественная картина», национальный эпос; «Проданная невеста» – ярко комедийный тип спектакля, «Поцелуй» – лирико-бытовая опера). Принципы оперной драматургии и стилистические особенности жанровых разновидностей (симфонизация оперной формы, развитая лейтмотивная техника, выработка чешской музыкальной декламации – героические оперы; широкое претворение фольклорных жанров, принцип «законченной мелодии» – комические оперы). Цикл симфонических поэм «Моя родина» – первый образец нового жанра в области программного симфонизма. Программа, принципы организации цикла, связи с оперным творчеством. Камерно-инструментальные, хоровые и фортепианные сочинения Сметаны.

Антонин Дворжак (1841–1904) — преемник Сметаны в деле развития национального искусства. Глава чешской музыкальной школы на рубеже XIX–XX веков, создатель национальной симфонии, концерта, оратории. Расширение фольклорной основы музыкального тематизма и идея «славянской взаимности»; претворение интонаций чешского, моравского, словацкого, польского, украинского, русского фольклора; введение фурианта в симфонический цикл. Основные этапы творческого пути. Симфония – ведущий жанр в творчестве Дворжака. Музыкально-исторические связи симфоний: Бетховен, Брамс, Чайковский. Хронология создания симфоний. Разнообразие типов симфонической драматургии (эпический, лирико-эпический) при преобладании лирико-драматического становления. Девятая симфония – вершинное достижение дворжакского симфонизма. Симфоническая концепция в Концерте для виолончели с оркестром. «Славянские танцы» – особенности трактовки национальных жанровых моделей. Программные увертюры и симфонические поэмы. Значение кантатно-ораториальных и оперных сочинений. Школа Дворжака (В. Новак, Й. Сук, О. Недбал).

Творчество *Зденека Фибиха* (1850–1900) – развитие сметановских традиций и отражение новых тенденций в чешской музыке на рубеже веков. Черты позднеромантической концепции и искусства эпохи модерн в его музыкально-театральных сочинениях (мелодрама–трилогия «Ипподамия»). Симфонические произведения. Фортепианный цикл «Настроения, впечатления и воспоминания».

Тема 40. Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века.

Подъем национального движения в XIX веке и его отражение в культуре Норвегии. Расцвет норвежской литературы. Г. Ибсен, Б. Бьёрнсон.

Эдвард Григ (1843–1907) — основоположник норвежской музыкальной классики. Концепция «национального романтизма» в эстетике Грига. Формирование самобытного композиторского стиля на основе фольклорных моделей, опыта норвежских предшественников (У. Буль, Х. Хьерульф) и европейской романтической традиции (Шуман, Шопен). Многогранное отражение норвежского фольклора в творчестве Грига: ладовые, интонационные, ритмические особенности, типические жанры (халлинг, спрингданс, гангар, куллок). Выдающийся лирический дар. Склонность к миниатюре — фортепианной (10 тетрадей Лирических пьес и др.) и вокальной (песни и романсы на стихи скандинавских и немецких поэтов, вокальные циклы). Инструментальные сочинения крупной формы для фортепиано (Концерт a-moll, Соната, Баллада) и камерного ансамбля (Скрипичные сонаты, Квартет g-moll). Значение театральных работ; романтизация национальной идеи в музыке к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Музыкально-общественная и педагогическая деятельность Грига. Его контакты с русскими музыкантами.

Тема 41. Испанская музыкальная культура второй половины XIX века.

Движение *Ренасимьенто* в музыкальной культуре Испании. Творческая деятельность *Фелипе Педреля* (1841–1922), его трактат «За нашу музыку», оперная трилогия «Пиренеи». *Исаак Альбенис* (1860–1909) и *Энрике Гранадос* (1867–1916) — яркие представители испанского музыкального возрождения. И. Альбенис — ученик Педреля, глава новой испанской музыки на рубеже XIX–XX веков, всемирно известный пианист и композитор. Главные достижения — в фортепианной сфере («Иберия», «Испанская сюита» и др.), с характерной свободной обработкой ритмов и напевов национальных танцев — хоты, сегидильи, сортсико, малагеньи, поло и т.д. Обращение к оркестровым сочинениям (рапсодия «Каталония»), к музыкальному театру. Испанский фольклор в творчестве русских и французских музыкантов.

6-й семестр

Тема 42. Европейская музыкальная культура рубежа XIX и XX веков.

Итоги длительного классико-романтического периода и одновременно поиски новых путей, открытие новых горизонтов современного музыкального искусства. Изживание позднеромантической традиции в музыкальном театре (Р. Штраус и Пуччини); метаморфозы симфонии как концептуально высшего вида композиторского творчества (Малер); соотношение статики и динамики как отражение фундаментальных свойств искусства Ориента и Окцидента (Дебюсси, Малер); проблемы музыкального языка как коммуникативной системы (Малер) и ценностного отношения к звуку (Дебюсси). Рубеж веков как начальный этап в периодизации музыки XX века.

Тема 43. Австрийская музыкальная культура. Творчество Г. Малера.

Густав Малер (1860–1911) — великий австрийский композитор-симфонист рубежа XIX–XX веков. Личность Малера как феномен культуры: в разных этно-контекстах (проблема языка в жизни и в музыке), в эстетизированном визуальном искусстве начала века; от провинциального маргинала до культовой фигуры Вены конца XIX – начала XX века (иконография). Историографические трактовки личности Малера. Русские труды о Малере (И. А. Барсова) в контексте мирового малероведения.

Г. Малер — великий дирижер своего времени, реформатор оперного театра. Работа в крупнейших театрах Европы и США. Осуществление моцартовских, веберовских,

вагнеровских оперных циклов; пропаганда творчества современников — Пуччини, Сметаны, Чайковского. Малер в России и русская музыка (Чайковский) в репертуаре Малера.

Эстетика творчества и истоки стиля — в культуре австро-немецкого музыкального и литературного романтизма. Определяющее воздействие на малеровскую поэтику философских, литературных концепций (Гете, Ницше, Достоевский, Рюккерт и др.), немецкой фольклорной поэзии. Опосредованная программность. Сверхцикл малеровских симфоний-драм как единая философско-эстетическая система.

Сквозная тема творчества — человек и мир. Преобладание субъективно-трагедийного модуса высказывания с элементами гротеска. Связь малеровской интонации с австро-немецким, славянским, еврейским музыкальным фольклором. Разносторонняя трактовка жанровых моделей хорала, лендлера, марша. Экспрессивный оркестр Малера. Малеровский романтический гипероркестр и вызревание в его недрах камерности инструментального музицирования.

Основные жанры творчества — симфония и песня, их взаимовлияние. Симфонизация романтической Lied: практика Orchesterlieder; особенности архитектоники и сквозная тематическая работа в песенных циклах («Песни странствующего подмастерья»). Проникновение песни в симфонию: песни «Волшебного рога мальчика» в «вокальных» симфониях № 2–4; микроинтонации «Песен об умерших детях» в триаде «инструментальных» симфоний № 5–7. Песенные принципы формообразования в симфониях: двойная варьированная строфа, эффекты оркестровой гетерофонии и др. Кульминация межжанрового синтеза — «симфония в песнях» «Песнь о земле».

Наращение новых тенденций в композициях зрелого творчества; глубокие медитативные состояния, стремление к камерному, дифференцированному письму в поздних сочинениях. Воплощение элементов восточного искусства и философии дзен-буддизма в «Песни о Земле». Влияние открытий Малера на стиль композиторов нововенской школы, творчество Д. Шостаковича и Б. Бриттена, искусство постмодернизма.

Австрийские композиторы — современники Г. Малера *Франц Шрекер* (1878–1934) и *Александр фон Цемлинский* (1871–1942).

Тема 44. Музыкальная культура Германии. Творчество Р. Штрауса.

Рихард Штраус (1864–1949) — крупнейший немецкий композитор конца XIX – первой половины XX века. Один из наиболее репертуарных композиторов на мировой оперной сцене. Многообразные жанровые модели и сценические формы его опер. Насыщение современного концертно-симфонического репертуара оркестровыми сочинениями Штрауса, преисполненными виртуозного мастерства и мощи духа.

Общая направленность эволюции — от позднего романтизма к неоклассицизму. При широчайшей жанровой шкале творчества определяющими являются программный симфонизм и музыкальный театр, их взаимовлияние.

Период симфонических поэм («Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель» и др): синтез достижений европейского программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер). Поиски новых внутрижанровых решений (симфоническое скерцо «Тиль Эйленшпигель» и сольный концерт «Дон Кихот»). Явление «имманентной» программности. Декоративный оркестр Р. Штрауса. Перерастание жанра симфонической поэмы в программную симфонию («Домашняя», «Альпийская»). Тяготение к камерным оркестровым составам в поздний период творчества (Танцевальная сюита по Куперену, «Метаморфозы»). Новое издание и Предисловие Р. Штрауса к Трактату Берлиоза об оркестровке как декларация своих взглядов на искусство оркестровки.

Вокальная музыка, прошедшая через всю творческую жизнь: от ранних песен в духе шубертовских *Volkslieder* к поздним оркестровым *Kunstlieder* в духе концертных арий.

Формирование основ оперной драматургии через интенсивное усвоение опыта Вагнера («Гунтрам», «Без огня»). Адаптация вагнеровской модели симфонизированной драмы в контексте новаторских концепций времени (искусство модерна, философия фрейдизма); экспрессионистские элементы в партитурах «Саломеи», «Электры». Экспрессивная манера оркестрового письма. Тенденция к прояснению стиля, актуализация довагнеровских оперных форм, синтез моцартианства и венской вальсовости в лирико-комической опере «Кавалер розы»; дальнейшее развитие этой жанровой ветви («Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо»). Поворот к неоклассицизму и графической камерности в партитуре «Ариадны на Наксосе»; новаторский жанровый контрапункт в той же опере. Модификации античной темы в операх «Египетская Елена», «Любовь Данаи», «Дафна». Либреттисты Р. Штрауса — выдающиеся литераторы Г. фон Гофмансталь, Ст. Цвейг. Опера «Каприччио» — духовное завещание театрального мастера.

Дирижерская и музыкально-общественная деятельность Р. Штрауса. Переписка Р. Штрауса с Р. Ролланом как духовное свидетельство эпохи Первой мировой войны и меж двух мировых войн. Р. Штраус и Россия.

Немецкие композиторы — современники Р. Штрауса Ханс Пфизнер (1869–1949), Макс Регер (1873–1916), Ферруччо Бузони (1866–1924), их творчество, взгляды, роль в истории европейской музыкальной культуры.

Тема 45. Французский музыкальный импрессионизм.

Возникновение музыкального импрессионизма во Франции; его связь с французской импрессионистской живописью, символистской поэзией и драматургией. Гедонистическая эстетика импрессионизма. Коренное переосмысление цели искусства, категорий музыкального времени и пространства: новая трактовка динамики формы, изменение соотношений рельефа и фона (в музыке – тенденция к микротематизму, детальная проработка орнамента, отказ от академических канонов в области ладогармонического языка, тембра, фактурных и жанровых решений). Формирование зрелой импрессионистской манеры в контакте с творчеством французских современников, русской музыкальной традицией, образцами внеевропейского искусства. Предвосхищение элементов импрессионизма в творчестве П. Дюка, А. Дюпарка, Э. Шоссона, Э. Сати.

Клод Дебюсси (1862–1918) — основоположник и наиболее яркий выразитель нового стиля. Симфонический прелюд «Послеполуденный отдых фавна» (по эклоге С. Малларме) как манифест музыкального импрессионизма; культивирование идеи симфонического триптиха в оркестровых циклах «Ноктюрны», «Образы». «Море» как импрессионистская версия трехчастного французского симфонического цикла. Феномен импрессионистской (символистской) музыкальной драмы в опере «Пеллеас и Мелизанда» (по М. Метерлинку). Статическая драматургия целого при внимании к тончайшим градациям психологических переживаний персонажей. Принципиально новый подход к взаимодействию вокальной и инструментальной сферы. Выработка особого типа декламации на французской национальной почве. Оперные проекты Дебюсси: многообразие литературных источников, жанровых моделей и стиливых ориентиров. Незаконченная опера «Падение дома Эшеров» (по повести Э. По) – приближение к экспрессионизму.

Тонкая образность и богатство фактурных моделей в сфере вокальной лирики и фортепианной миниатюры. Принципы формообразования в фортепианных Прелюдиях. Графичность и конструктивность письма в балетных партитурах («Игры»).

Неоклассические тенденции в последнем периоде творчества. Влияние открытий Дебюсси на развитие музыкального искусства XX века (Стравинский, Барток, Берг, Шимановский, Энеску, Мартину и др.) и на послевоенный музыкальный авангард (Булез, Лютославский, Мессиан).

Морис Равель (1875–1937) — младший современник Дебюсси. Импрессионизм как стилевая доминанта довоенного периода творчества: фортепианные сочинения «Игра воды», «Отражения», «Ночной Гаспар»; вокальные поэмы на стихи С. Малларме и П. Верлена; хореографическая симфония «Дафнис и Хлоя». В послевоенные годы — ассимиляция новых актуальных идей эпохи: элементы неоклассицизма в сюите «Памяти Куперена», в камерно-ансамблевых композициях, опере-феерии «Дитя и волшебство», Фортепианном концерте G-dur. Усвоение принципов современного камерного музицирования в «Мадагаскарских песнях» для квартета солистов (вокальный голос, фортепиано, флейта и виолончель). Усиление конструктивного начала: тяготение к линейности, поиски «обнаженной фактуры», политональность. Широкое преломление танцевальности, в том числе, современных жанрово-бытовых моделей, джазовых ритмоинтонаций. Неослабевающий интерес к фольклору — испанскому («Испанская рапсодия», «Испанский час», «Болеро»), французскому, греческому, еврейскому. Многообразные контакты с русской художественной средой через балетную антрепризу С. Дягилева. Оркестровка сочинений Мусоргского, Римского-Корсакова.

Тема 46. Итальянский музыкальный театр на рубеже XIX–XX веков.

Сохранение за оперой лидирующих позиций в искусстве Италии конца XIX века при подъеме интереса к инструментальным жанрам (Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи) и духовной музыке (Л. Перози). Усвоение влияний Р. Вагнера и Ж. Массне. Возникновение новых стилевых направлений и композиторских имен на фоне позднего творчества Верди.

Творчество веристов. Литературно-драматическая почва музыкального веризма. Выдвижение группы молодых писателей во главе с Дж. Верга. Отражение натуралистических тенденций эпохи в литературном манифесте 1880 года. Проникновение веризма в оперу в начале 90-х: «Сельская честь» *Пьетро Масканьи* (1863–1945) и «Паяцы» *Руджеро Леонкавалло* (1857–1919) — яркие образцы новой оперной эстетики, рожденной в поисках неприкрашенной «правды жизни». Типические черты веристской оперы-новеллы: жестокая «драма ревности» как основа сюжета; современные герои из низших социальных слоев; лаконизм и стремительность действия с акцентом на конфликтных дуэтно-диалогических сценах; доступный музыкальный язык в опоре на итальянскую бытовую песенность и веристскую театральную декламацию; предельная эмоциональность высказывания; симфонические элементы в драматургии целого. Дискуссия вокруг явления *melodramma popolare* в итальянских композиторских кругах. Продолжение веристских традиций в творчестве У. Джордано и Ф. Чилеа. Распространение веризма за пределами Италии (Германия, Чехия, Россия).

Творчество Джакомо Пуччини (1858–1924) — итог трехвековой эволюции итальянского оперного театра. Пуччини и веризм. Синтез достижений позднего Верди и французской лирической оперы в первом зрелом сочинении — «Манон Леско». Плодотворное сотрудничество с либреттистами Л. Иллика и Дж. Джакоза. Культивирование жанра лирико-психологической драмы с характерным сквозным драматургическим движением, основанным на лейтмотивных принципах и особого рода распевной декламации. Открытость импрессионистским влияниям (начиная с «Богемы»), внеевропейской стилистике (Дальний Восток, американская музыка). Критика Дж. Пуччини со стороны художественной оппозиции (Ф. Торрефранка, И. Пиццетти). Преодоление кризисных явлений 1910-х в сочинениях позднего периода творчества: эксперименты с камерными формами, жанровыми подвидами и типами драматургии в оперном триптихе; эпический размах хоровых сцен в последней опере «Турандот». Ассимиляция современных театральных веяний — от экспрессионистской драмы («Плащ») до игрового театра представления («Джанни Скикки»). Усложнение ладогармонического, ритмического, тембрового, фактурного аспектов музыкального языка под воздействием новых приемов современного композиторского письма

(политональность, полиладовость, формульная техника ситуационных лейтмотивов, Sprechstimme). Понятие «пуччиниевской эпохи» в итальянском музыкальном театре. Влияние оперного театра Пуччини, драматургических принципов, ариозной манеры и техники его письма на оперу XX века (в диапазоне от Берга и Гершвина до Менотти и Бриттена).

Тема 47. Основные проблемы развития национальных школ на рубеже XIX и XX веков (Испания, Финляндия).

Рост и эволюция национального самосознания и развитие идеи национального стиля. Выдвижение, среди прочих, – испанской и финской композиторских школ на волне подъема региональных музыкальных культур: испанской – под знаком возрождения традиций «золотого века» культуры страны, финской – под знаком освоения сокровищницы народной культуры. Создание основ национальной классики в процессе синтеза локальных фольклорных и профессиональных традиций и достижений европейского музыкального мышления.

Расцвет испанской музыкальной культуры на рубеже XIX и XX веков. *Мануэль де Фалья* (1876–1946). Самобытность мелодий и духа фламенко, впервые претворенных в балете Фальи «Колдовская любовь». Фалья и французская музыкальная культура: влияние импрессионизма в «симфонических впечатлениях» для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании». Испанский музыкант и антреприза С.П.Дягилева. Синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро».

Финляндия. Ян Сибелиус (1865–1957) – Основоположник и классик финской национальной музыкальной школы, один из крупнейших симфонистов конца XIX–начала XX века. Симфонические произведения: «Финляндия», «Четыре легенды», скрипичный концерт, симфонии № 2 и № 7 в процессе обретения индивидуального стиля; особенности национального симфонизма. Связи Сибелиуса с русской музыкальной культурой.

7-й семестр

Тема 48. Особенности музыкально-исторического процесса в XX веке.

Общественные и социальные потрясения. Первая и Вторая мировые войны и их последствия. Фундаментальные открытия в области науки и техники. Новые представления о мире. Бергсон, Хайдеггер, Маритен – философские наставники предвоенного и послевоенного поколений. Изменения в интеллектуальном и духовном климате. Урбанизация жизни. Бурная экспериментальная фаза развития музыки, охватившая конец 1900-х – 1910-х годов. Появление понятия «новая» музыка, противопоставлявшегося «старой», не идущей дальше позднеромантической традиции. Перемены выразили: «Весна Священная» Стравинского, «Лунный Пьеро» Шёнберга, «Чудесный мандарин» Бартока. Сформировались стили: экспрессионизм, неоклассицизм, «новый динамизм», неофольклоризм; входил в моду джаз и вступал в разные контакты с «серьезными» жанрами. Обновлялись круг выразительных средств и иерархия музыкальных жанров.

Тема 49. И. Ф. Стравинский (1882-1971).

Игорь Стравинский (1882–1971) — одна из ключевых фигур в русской, европейской, мировой музыке XX века. Укорененность художественной личности композитора в русской (петербургской) культуре 1900-х: связь с традициями отечественной музыкальной классики (школа Римского-Корсакова, Мусоргский, Глинка, Чайковский); усвоение идей «Мира искусства»; участие в «Вечерах современной музыки». Начиная с «Русских сезонов» С. П. Дягилева, сотрудничество Стравинского с

выдающимися мастерами мировой культуры — балетмейстерами, художниками, литераторами. Эстетический универсализм как определяющая черта творческого облика Стравинского. Формирование основ стиля (нерегулярно-акцентная ритмика, вариантная попевоочность, полидиатоника, тембровая персонификация и др.) на русском интонационном материале, через преодоление этнографизма; особое значение камерных неофольклорных сочинений переходного десятилетия («Прибаутки», «Колыбельные кота», Три пьесы для струнного квартета).

Концепция трех периодов: русский, неоклассический, поздний.

Центральное положение неоклассического периода в творческой эволюции художника. Широкая стилевая база неоклассицизма Стравинского. Русский композитор в диалоге с французской, итальянской, английской, американской, немецкой культурно-музыкальными традициями; свободное претворение художественных моделей и образов различных исторических эпох от древности (греко-римский миф) — до современности (культура джаза). Особое значение европейского барокко: логика интеллектуальной игры, мотивная комбинаторика, значение концертно-сюитных принципов, альтернативные инструментальные решения.

Многообразие жанров в огромном творческом наследии Стравинского. Музыкальный театр: культивирование эстетики представления (игра, ритуальность, обрядовость). Стравинский — крупнейший балетный композитор современности. Балет «Весна священная» (1913) — выдающееся событие в музыке XX века. Ослабление сюжетности в неоклассических балетах-масках («Пульчинелла», «Игра в карты»), движение к идеальному образу «белого» балета (Балетные сцены, «Агон»). Вариантные решения в оперном жанре: модель оперы-буффа в «Мавре», ораториальные черты «Царя Эдипа», приближение к феномену *dramma giocoso* в «Похождениях повесы». Театральные сочинения смешанных жанров — от «Сказки о беглом солдате и черте» до «Потопа».

Концерт как один из ведущих жанров инструментальной музыки Стравинского. Группы концертных сочинений. Неканонические решения в симфоническом жанре (Симфонии духовых, Симфония псалмов). Крупномасштабная драматизированная концепция Симфонии в трех движениях. Камерно-ансамблевые композиции (Октет, Септет). Фортепианная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе Стравинского.

Разрастание сферы духовных сочинений в 1950-е–1960-е («Canticum sacrum», «Threni», «Requiem Canticles» и др.). В произведениях позднего периода свободная ассимиляция серийной техники, часто с элементами диатоники. Эстетические воззрения композитора. Влияние творческих открытий Стравинского на мировое музыкальное искусство.

Тема 50. Музыка Франции.

Разнообразная панорама стилевых течений и композиторских имен во Франции на рубеже 1910-х–1920-х годов. Смена духовной парадигмы, predetermined трагедией Первой мировой войны. Кризис субъективной концепции искусства. Возникновение группы «Шести» (*Les Six*) в составе: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Учитель «Шести» — Э. Сати: его эксцентрический балет «Парад» и философская музыкальная драма «Сократ». Идеолог группы Ж. Кокто и манифест нового искусства «Петух и Арлекин». Влияние идей И. Стравинского. Первая творческая фаза «Шести» под знаком юношеского негативизма, ниспровержения традиций. Антиромантическая, антиимпрессионистская направленность их экспериментов. В поисках объективации языка обращение к звучащей современности: урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. Видоизмененные жанровые опоры и техника «новой простоты»: реабилитация мелодии, «обнаженная фактура», роль *ostinato*. Коллективный альбом — балет «Новобрачные с Эйфелевой башни». Вторая фаза с середины 1920-х: творческое созревание художников. Поворот каждого из участников объединения к

серьезным темам, философское осмысление современности сквозь призму античных, библейских образов, религиозных идей; разработка масштабных жанров (опера, оратория, симфония, кантата). Ко второй половине 1920-х окончательный распад группы, объединявшей яркие индивидуальности.

Артур Онеггер (1892–1955) — крупнейший французский композитор XX века. Глубинные связи с немецкой музыкальной традицией, ярко проявившиеся в зрелый период творчества. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231», «Регби») к масштабным гуманистическим концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах. Онеггер — «Гендель XX столетия». Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мертвых», «Никола из Флю»; особое значение драматической оратории «Жанна д'Арк на костре» — воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и стиливого синтеза. Онеггер-симфонист — автор пяти симфоний и целой ветви симфонических миниатюр (от «Песни Нигамона» до Монопартиты). В симфониях опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важная роль хора, черты органности в оркестровой фактуре. Отражение трагедий времени в «военных» симфониях. Онеггер — музыкальный писатель и публицист.

Франсис Пуленк (1899–1963). Ранние годы творчества — под знаком художественных эскапад «Шести» (Негритянская рапсодия, «Кокарды»). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов («*Les biches*», «Утренняя серенада»), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений.

В зрелый период проявление самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. Романсы и песни на сл. П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. Кантатно-ораториальное творчество (светская и духовная линии); кантата «Лик человеческий» как отражение военной трагедии. Оперное творчество: опера-буффа «Груды Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», музыкальная трагедия по монодраме Ж. Кокто «Человеческий голос».

Дариус Мийо (1892–1974) — яркий представитель французской музыки XX века, вышедший из группы «Шести» (камерно-вокальный цикл «Сельскохозяйственные машины», балет «Бык на крыше»). Огромное творческое наследие широчайшего жанрового диапазона. Разнообразие творческих интересов. Эксперименты с формой в «операх-минутках», «маленьких симфониях». Крупномасштабные замыслы, отмеченные политональностью, сложной контрапунктической техникой (трилогия «Орестея», оперы «Христофор Колумб», «Боливар»; симфонии, кантаты). Широкое использование фольклора, отечественного и зарубежного (бразильского, североамериканского), в особенности в жанровых сочинениях: Бразильская, Провансальская, Французская сюиты, «Карнавал в Новом Орлеане» и др.

Новая творческая группировка конца 1930-х годов — «Молодая Франция» (О. Мессиан, А. Жоливе, Ф. Лесюр, И. Бодрие)

Оливье Мессиан (1908–1992) — выдающийся композитор, теоретик, органист, педагог; олицетворение XX века во французской музыке. Искусство Мессиана — соединительный мост между французской классикой и современностью. Ассимиляция множественных традиций от грегорианики, элементов фольклора до идей Дебюсси, Равеля, Онеггера, Бартока, Стравинского, практики математического программирования. Органичное преломление взаимоисключающих влияний. Религиозно-пантеистические основы музыкальной поэтики Мессиана. Программность его сочинений, основанная на числовой и цветовой теологической символической. Теория ритма: поиски «аметрической» музыки под влиянием древнегреческой и индуистской ритмики, разработка аддитивных структур, разнообразие полиметрических и полиритмических моделей. Оригинальная тонально-гармоническая система («Лады ограниченной транспозиции»). Периодизация творчества с кульминацией в завершающем «периоде синтеза». Показательные сочинения

в разных жанровых сферах: «Три маленькие литургии Божественного присутствия», «Квартет на конец времени», фортепианный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», симфония «Турангалила»; опера «Святой Франциск Ассизский» как вершина достижений композитора. Педагогическая деятельность Мессиана (ученики — П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен). Широкое влияние идей Мессиана на творчество композиторов европейского авангарда первой и второй волны, на искусство постмодернизма.

Тема 51. Музыка Италии.

Выдвижение группы футуристов, возглавляемой Ф. Т. Маринетти, реакционно-политический характер их деятельности (манифесты 1909-го, 1918 годов) в союзе с Б. Муссолини. Либеральная оппозиция националистическим идеям со стороны прогрессивной художественной интеллигенции: «рондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распространение в творческой среде различных форм «духовной эмиграции». С начала 1920-х широкое возрождение национальных музыкальных традиций: академические публикации музыкальных шедевров XVI–XVIII веков; изучение грегорианского хора и культовой полифонии; интерес к старинным инструментальным жанрам; исследование итальянского фольклора. Утверждение неоклассицизма в качестве главного направления в итальянской музыке 1920-х–1930-х годов. Лидеры поколения — основатели Национального музыкального общества: О. Респиги, И. Пиццетти, Дж. Ф. Малипьеро, А. Казелла, их ориентация на современные достижения европейской музыки.

Отторино Респиги (1879–1936). Особое место композитора в новой итальянской музыке, отказ от крайних форм стилистического новаторства: сплав позднего романтизма и импрессионизма в его творчестве. Лучшие достижения в оркестровых сочинениях декоративного и «ретроспективного» плана: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; Грегорианский концерт, Метаморфозы в XII модусе. Респиги и русская культура (Римский-Корсаков, Дягилев, Рахманинов).

Ильдебрандо Пиццетти (1880–1968) — один из ярких представителей итальянского неоклассицизма. Сфокусированность на внутренних проблемах итальянского искусства, поиски истинной выразительности и этических опор в национальном фольклоре и музыкальном наследии прошлого. Пиццетти — один из первооткрывателей грегорианики и памятников итальянского искусства XVII–XVIII веков. Его публикации Верачини, Джезуальдо ди Веноза; редактирование «Национального собрания итальянской музыки». Основная сфера композиторской активности — оперное творчество, рождающееся в полемике с веризмом («Дебора и Иаиль»). Глубокая религиозная сущность его художественных концепций. Эстетический и политический консерватизм Пиццетти.

Джан Франческо Малипьеро (1882–1973) — композитор-интеллектуал, ученый-исследователь. Инициатор и редактор эпохальных изданий старинной итальянской музыки (Монтеверди, Вивальди). Неоклассическая ориентация композиторского творчества: многочисленные транскрипции сочинений итальянских мастеров (Корелли, Скарлатти, Страделлы, Фрескобальди), возрождение доклассических инструментальных жанров (*sinfonia*, трио-соната), драматургических черт оперы-*seria* и *buffa*. Среди современников Малипьеро выделяется трагедийностью мироощущения: насыщение его музыки психологизмом, острым драматизмом, элементами иронии и гротеска. Сложная стилистика трилогии «Орфеиды», объединяющая миф и историю, игровую эстетику комедии *dell'arte* и символику философской аллегории. Крупный вклад композитора в симфоническую, театральную, камерно-вокальную и камерно-инструментальную музыку Италии XX века.

Альфредо Казелла (1883–1947) — выдающийся представитель новой итальянской музыки — композитор, теоретик, исполнитель, музыкально-общественный деятель.

Интернационализм его художественной платформы, открытость современным европейским влияниям. Эволюция от увлечения австро-немецким романтизмом, импрессионизмом, через притяжение полюсов Шёнберг – Стравинский к т. н. «окончательному стилю». Зрелый неоклассицизм Казеллы — апелляция к духовным ценностям итальянского ренессанса и барокко, освоение доклассических жанровых и структурных моделей под знаком эстетического рационализма. Показательные сочинения неоклассического стиля: Партита для фортепиано с оркестром, Два ричеркара на тему ВАСН, Римский концерт. Трактат «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» — музыкально-теоретический манифест итальянского неоклассицизма. Многообразие жанров и форм творчества Казеллы. Казелла и русская культура.

Обзор творчества Л. Берно, Л. Ноно, Л. Даллапиккола.

8-й семестр

Тема 52. Музыка Австрии.

Основные тенденции развития музыкальной культуры: позднеромантические и постромантические творческие течения. Нововенская композиторская школа, общие черты и различия в творчестве ее представителей.

Экспрессионизм — духовное движение в австро-немецкой культуре первых десятилетий XX века, его социально-политическая обусловленность. Проявления в живописи, литературе, драматическом театре, философии. Зарождение музыкального экспрессионизма как постромантического течения на почве венского модерна (поздний Малер, А. фон Цемлинский). Наиболее последовательное воплощение экспрессионизма в творчестве композиторов нововенской школы — А. Шёнберга и его учеников А. Берга и А. Веберна. Характерная черта поэтики экспрессионизма — акцентирование конфликтности бытия, разрастающейся до масштаба экзистенциальной трагедии. Радикальные изменения музыкального языка как следствие гипертрофированного развития индивидуалистического метода. Разрыв с традиционными формами, жанровыми опорами, законами функциональной гармонии. Активные поиски новых систем структурирования музыкальной ткани.

Арнольд Шёнберг (1874–1951) — крупнейший композитор, теоретик и педагог в музыкальной культуре XX века. Глава нововенской школы, глашатай экспрессионизма, создатель додекафонной системы. Концепция трех периодов, актуальная для эволюции каждого из представителей нововенской школы. Движение от ранних романтических опусов (струнный секстет «Просветленная ночь») к кульминационным сочинениям периода свободной атональности: экспрессионистской монодраме «Ожидание», мелодраме «Лунный Пьеро» с ее эпохальными новациями (Sprechgesang, индивидуализированный инструментальный состав). Лаконизм инструментальных форм в условиях «эстетики избегания»: фортепианные пьесы ор. 11, 19; идея «Klangfarbenmelodie» в Пяти пьесах для оркестра ор. 16. «Учение о гармонии». В переходное десятилетие (1914–1923) вызревание додекафонной системы в противовес хаосу свободной атональности. Кодекс строгой додекафонии. Проявление нового метода композиции в Пяти пьесах для фортепиано ор. 23, в Сюите для фортепиано ор. 25. Реабилитация крупной инструментальной формы в сфере камерного ансамбля (квинтет ор. 26), концерта, симфонии. Претворение двенадцатитоновости в музыкальном театре: комическая опера «С сегодня на завтра», монументальная философская концепция «Моисей и Аарон». Отход от строгой додекафонии в сочинениях 1940-х годов. Открытия Шёнберга и мировой музыкальный процесс. Уникальность педагогической системы А. Шёнберга, воспитавшего столь различные музыкантские индивидуальности, как А. Берг и А. Веберн.

Альбан Берг (1885–1935) — наиболее эмоциональный, «контактный» художник среди нововенцев, остро чувствующий нервные токи современности. Открытость стиля

интенсивным романтическим, импрессионистским влияниям, воздействию компонентов барочной культуры. Свободное претворение двенадцатитоновости, допускающее элементы тональности и тоникальности, а также присутствие несерийного материала. Завуалированная автобиографичность творчества: разветвленная система символов (числовые шифры, звуковые анаграммы, скрытые цитаты) в зрелых произведениях. Выдающийся вклад Берга в музыкальный театр XX века. «Воцтек» Берга — вершина экспрессионизма в опере; уникальность драматургии, основанной на логике инструментальных форм. Опера «Лулу»: особенности сюжета и композиции; в музыкальном языке сплав сложных технологий и современной бытовой жанровости. Неповторимые образно-композиционные решения в области масштабных инструментальных работ — камерно-ансамблевых («Лирическая сюита»), концертных (Камерный концерт, Скрипичный концерт).

Антон Веберн (1883–1945). Трагическое непризнание при жизни и посмертная слава в элитарных музыкальных кругах. Один из наиболее «герметичных» композиторов XX века. Крайний субъективизм высказывания, изолированность от социальных проблем времени, от традиционной образности и средств выражения в постижении внутренней гармонии имманентно-музыкального. Опора Веберна — ученого-медиевиста на «среднеевропейскую» традицию: ассимиляция мотетной техники, приемов гокетирования (обработка Ричеркара И. С. Баха); религиозно-пантеистическое мировосприятие. Строгое следование канонам серийной техники в стремлении к безупречному совершенству конструкций. Тотальная серийность, элементы сериализма. Привнесение в серию пуантилизма, симметрии, гемитоники, имитационного контрапункта. Новые представления о музыкальном времени. Предельная смысловая концентрированность и афористичность высказывания. Работа с индивидуализированными камерными составами — инструментальными (Пять оркестровых пьес ор. 10, Симфония ор. 21) и с участием вокальных голосов (сочинения на слова Х. Йоне). Влияние открытий Веберна на становление композиторов послевоенного авангарда.

Тема 53. Музыка Германии.

Многообразие творческих течений: академизм, неоклассицизм, «новая деловитость», социально-ангажированное искусство. Музыка после нацистского переворота.

Пауль Хиндемит (1895–1963). Универсализм творческой личности: композитор, исполнитель, педагог, теоретик, либреттист, музыкальный писатель. Крупнейший представитель неоклассицизма в Германии. Формирование неоклассических позиций в сочинениях 1920-х годов (опера «Кардильяк», вокальный цикл «Житие Марии» и др.) в опоре на традиции немецкого барокко. Разнообразие творческих интересов: полемические опыты периода Донауэшингенских фестивалей в поисках «новой деловитости», стремление к контакту с аудиторией (опусы «потребительской музыки»).

В широчайшей панораме жанров две важнейшие сферы: инструментализм и музыкальный театр. Многообразие экспериментов в оперном жанре: наряду с экспрессионизмом («Убийца — надежда женщин», «Святая Сусанна») и урбанизмом («Новости дня», «Туда и обратно»), масштабные философские концепции «Художник Матис» и «Гармония мира». В крупных инструментальных композициях — группы сочинений: необарочная концертность (циклы «Камерная музыка» №№ 1–7), концертный симфонизм (концерты для различных инструментов с оркестром, симфонии «Бостонская», «Питтсбургская», «Serena»), концепционный симфонизм (симфонии «Художник Матис», «Гармония мира», Симфония *in Es*). Эволюция художественного мировоззрения: от «абсолютной музыки» к общечеловеческим проблемам времени, трагедийному осмыслению исторического процесса. Рост философичности в оратории «Бесконечное», Реквиеме на сл. У. Уитмена. Важнейшие черты стиля: огромная роль полифонии, оригинальная тонально-гармоническая система; ее теоретическое

обоснование в «Руководстве по композиции» и художественно-практическое — в фортепианном цикле «Ludus tonalis».

Карл Орф (1895–1982) — выдающийся театральный композитор. Длительное формирование самобытного творческого метода (до середины 30-х годов). Антиромантическая театральная концепция, работа по созданию спектакля нового типа путем самобытного синтеза музыкального и драматического театра. Возрождение архаических театральных форм — культовых и игровых, стремление к намеренной простоте языка, в отличие от усложненной манеры раннего периода, вобравшей влияния Вагнера, Р. Штрауса, Шёнберга, Дебюсси (кантата «Возведение башни»). Формирование зрелого стиля через увлечение неоклассицизмом, театральными экспериментами И. Стравинского.

Группы театральных сочинений: 1) сценические кантаты («Триумфы»); 2) обработки («Орфей», «Жалоба Ариадны», «Балет неблагодарных» Монтеверди); 3) оригинальные музыкально-драматические сочинения зрелого периода — народно-сказочные комедии («Луна», «Умница», «Хитрецы»), «баварская пьеса» — трагедия «Бернауэрин»; 4) античные трагедии («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»); 5) сценические духовные произведения («Мистерия о воскресении Христа», «Игра о чудесном рождении младенца», «Мистерия на конец времени»). Основа зрелого стиля — простейшие, «первичные» элементы музыкального языка: преобладание одноголосия, опора на строфическую форму, вариантное развитие попевок, натуральные лады, особая роль ритма и фонизма ударных, значение техники *ostinato*. Интернациональная основа творчества (баварский народный театр, итальянская комедия масок, японский театр кабуки) и «мировой театр» Орфа.

«Шульверк» Орфа — педагогическая концепция начального музыкального воспитания, вобравшая идеи Э. Жак-Далькроза, элементы эстетики «нового танца» (Р. фон Лабан, М. Вигман).

Ганс Эйслер (1898–1962). Ученик Шёнберга, поставивший свой талант на службу идеям рабочего движения. Кульминация творчества — конец 1920-х — начало 1930-х годов: «Песни борьбы», созданные на тексты Брехта, Бехера, Тухольского. Соединение традиции хорала, революционной песенности, шубертовской лиричности, черт малеровского гротеска с современными интонациями и ритмами.

Курт Вайль (1900–1950). Ниспровергатель романтической оперы, противопоставивший ей простоту и броскость драматических форм и мелодизм, «претендующий на шлягерность». «Трехгрошовая опера» — один из поворотных пунктов в истории оперы XX века. Зонги — новый тип вокального высказывания. Вайль — один из композиторов, открывших путь к мюзиклу.

Обзор общих тенденций творчества немецких композиторов после Второй мировой войны: В. Эгк, Х.В. Хенце, К. Штокгаузен, Х. Лакхенманн.

Тема 54. Основные проблемы развития национальных школ в первой половине XX века: Венгрия, Польша, Чехословакия, Румыния

Общие культурно-исторические проблемы. Распад империй — России, Австро-Венгрии, Турции. Подъем национального самосознания. Новый подход к фольклору и соединение его с современными композиторскими системами. Неофольклоризм.

Венгрия. Бела Барток (1881–1945) — композитор, пианист, собиратель фольклора, общественный деятель. Периодизация его творчества. Связь начального этапа творчества с позднеромантическими влияниями (Лист, Р. Штраус, вербункош). Значение фольклорных экспедиций в глубинные регионы Венгрии. Открытие старинного фольклора. На его основе — обработки нового типа, фортепианные пьесы, оркестровые сюиты, инструментальные и вокальные сочинения, балеты, опера. Влияние импрессионизма и открытий Стравинского на выработку композиторского стиля Бартока.

Барток – создатель нового пианизма. Тембровые находки Бартока. Соединение черт рапсодии, сонатности, концерта. «Новая простота» поздних сочинений. Влияние Бартока на музыку XX века.

Золтан Кодай (1882–1967) как соратник Бартока. Его фольклорная композиторская деятельность, его музыкально-драматические, симфонические и ораториальные сочинения. Обзор творчества поколений венгерских композиторов, выступивших после Второй мировой войны (Э. Петрович, Ш. Соколаи, Д. Лигети).

Польша. Кароль Шимановский (1882–1937) – композитор, пианист, общественный деятель. Периодизация его творчества. Связь начальных этапов с интенсивным усвоением передовых направлений немецкой и французской музыки, а также музыки Скрябина. Роль объединения «Молодая Польша». Шопен – как недосыгаемая вершина и ориентир. Поворот к неофольклоризму в поздний период (после 1920-х годов). Создание балета «Харнаси», Четвертой симфонии, кантаты *Stabat mater*, мазурок. Старшие и младшие современники Шимановского. Творчество Шимановского – мост к расцвету творчества польских композиторов следующего поколения.

Обзор творчества ведущих польских композиторов накануне Второй мировой войны и после нее (В. Лютославский, К. Пендерецкий, К. Сероцкий).

Чехия. Леош Яначек (1854–1928). Основы его музыкального языка – моравский фольклор и речевые «напевки». Путь Яначека от позднеромантических влияний к национальному музыкальному стилю «Лашских танцев» и оперы «Енуфа». Значение русской темы для Яначека. Его оперные, симфонические, камерные, хоровые, фортепианные сочинения. Композиторы – современники Яначека (В. Новак, Б. Фёрстер, Й. Сук).

Обзор творчества последующих поколений чешских и словацких композиторов (Б. Мартину, Э. Сухонь).

Румыния. Джордже Энеску (1881–1955). «Румынский Глинка» – основоположник румынской композиторской школы, скрипач-виртуоз, музыкально-общественный деятель. Освоение магистральных европейских школ и техник в Венской и Парижской консерваториях. Синетзирование романтических (Брамс, Лист, Франк) и импрессионистских (Дебюсси) влияний на румынской почве. Движение от прямого цитирования фольклорных мелодий (Две румынские рапсодии ор. 11) к опосредованному претворению черт национальной идентичности (Скрипичная соната № 3). Локальный колорит условиях в симфонизированной музыкальной драмы «Царь Эдип». «Румынский импрессионизм» цикла для скрипки и фортепиано «Впечатления детства».

Тема 55. Музыка Англии. Бенджамин Бриттен

Английский музыкальный ренессанс последней трети XIX века: Ч. Стэнфорд, Э. Элгар, Р. Воан-Уильямс. Подъем интереса к британскому национальному компоненту в музыке, усвоение новых общеевропейских стилевых идиом.

Бенджамин Бриттен (1913–1976) — вершина достижений английского музыкального возрождения. Претворение английских национальных традиций – фольклорных и профессиональных — в русле современных европейских композиторских исканий. Особая роль наследия Г. Пёрселла для музыки Бриттена. Бриттен — выдающийся оперный композитор XX века. Эволюция оперного творчества от «Питера Граймса» до «Смерти в Венеции»: богатство форм (камерные и «большие» оперы), жанров (психологическая драма, комедия, детская игра, притча для церковного исполнения и др.). Подготовка зрелого оперного стиля в камерно-вокальных и хоровых сочинениях. Соприкосновение с малеровско-шостаковичевским экспрессивным стилем в ряде симфонических, концертных, ансамблевых работ. Музыкально-философская концепция «Военного реквиема» как кульминация гражданской, антивоенной линии — одной из главных в творчестве Бриттена.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1-й семестр

- Герцман Е. В.* Введение в музыкальное антиковедение. Том I. Источниковедение и методология его познания: Учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки. 2019. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. ЭБС «Лань».
- Ливанова Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. 1. От Античности к XVIII в. Изд. 2-е. СПб.: Лань, Планета музыки. 2017. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. ЭБС «Лань».
- Ливанова Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. 2. От Баха к Моцарту. Изд. 2-е. СПб.: Лань, Планета музыки. 2017. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. ЭБС «Лань».
- Иванов-Борецкий М.В.* Музыкально-историческая хрестоматия. Вып. 1. М., 1933. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_004472515/. НЭБ.
- Сапонов М. А.* Менестрели: Книга о музыке средневековой Европы. М., 2004. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_539696/. НЭБ.

2-й семестр

- Ливанова Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. 1. От Античности к XVIII в. Изд. 2-е. СПб.: Лань, Планета музыки. 2017. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. ЭБС «Лань».
- Ливанова Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. 2. От Баха к Моцарту. Изд. 2-е. СПб.: Лань, Планета музыки. 2017. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. ЭБС «Лань».
- Иванов-Борецкий М.В.* Музыкально-историческая хрестоматия. Вып. 1. М., 1933. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_004472515/. НЭБ.
- Друскин М.* Собрание сочинений в 7 т. / Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. Т. 1: Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI–XVIII веков. СПб., 2007. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007866119/. НЭБ.
- Эйништейн А.* Моцарт. Пер. с нем. Е.М. Закс. М., 2007. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003363777/. НЭБ.

3-й семестр

- Друскин М. С.* История зарубежной музыки. Вып. 4. Изд. 7-е, перераб. / Под ред. В. В. Смирнова, А. К. Кенигсберг, Л. Г. Ковнацкой, Н. И. Дегтяревой. СПб., 2002. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007865951/. НЭБ.
- Кенигсберг А. К.* Увертюры Мендельсона. 2-е изд. СПб., 2008. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25371543>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Россини, Беллини, Доницетти. 24 итальянские оперы первой половины XIX века: Учебное пособие. СПб., 2012. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19870011>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* От Вебера до Рихарда Штрауса. 24 немецкие оперы XIX — первой половины XX века: Учебное пособие. СПб., 2010. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24772661>. НЭБ «eLIBRARY.RU».

4-й семестр

- Кенигсберг А.К.* Песни Франца Листа. Учебное пособие. СПб., 2013. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25095333>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Оперы Вагнера 1840-х годов. СПб., 2008. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Опера Р. Вагнера «Парсифаль» и традиции немецкого романтизма. СПб., 2001. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24949093>&. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Рихард Вагнер. Годы изгнания (1849–1864). СПб., 2008. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25371539>. НЭБ «eLIBRARY.RU».

- Кенигсберг А.К.* От Вебера до Рихарда Штрауса. 24 немецкие оперы XIX — первой половины XX века: Учебное пособие. СПб., 2010. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24772661>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Коннов В. П.* Гуго Вольф. М., 1993. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_000015042/. НЭБ.

5-й семестр

- Димитрин Ю.* Избранное в пяти книгах. Оперетта. — СПб., 2016. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25095333>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Друскин М. С.* История зарубежной музыки. Вып. 4. Изд. 7-е, перераб. / Под ред. В. В. Смирнова, А. К. Кенигсберг, Л. Г. Ковнацкой, Н. И. Дегтяревой. СПб., 2002. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007865951/. НЭБ.
- Кенигсберг А.К.* От Обера до Массне. 24 французские оперы XIX века. История создания, сюжет, музыка: Учебное пособие. СПб., 2013. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24777989>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Итальянская опера на рубеже XIX–XX веков: Учебное пособие. СПб., 2009. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25391347>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Французская музыка второй половины XIX века / Сб. статей под ред. М. С. Друскина. М., 1938. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_005338010/. НЭБ.

6-й семестр

- История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_000633362/. НЭБ.
- История зарубежной музыки. XX век / Сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003184296/. НЭБ.
- Кенигсберг А.К.* Песни Рихарда Штрауса. Учебное пособие. СПб., 2014. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25094180>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Французская музыка второй половины XIX века / Сб. статей под ред. М. С. Друскина. М., 1938. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_005338010/. НЭБ.
- Денисов А. В.* Музыка XX века. СПб., 2014. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007854657/. НЭБ.

7-й семестр

- История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_000633362/. НЭБ.
- История зарубежной музыки. XX век / Сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003184296/. НЭБ.
- Смирнов В.* Игорь Федорович Стравинский. Учебное пособие. СПб., 2008. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007865851/. НЭБ.
- Стравинский И.* Ф. Хроника. Поэтика. СПб., 2012. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007837528/. НЭБ.
- Денисов А. В.* Музыка XX века. СПб., 2014. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007854657/. НЭБ.

8-й семестр

- История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_000633362/. НЭБ.
- История зарубежной музыки. XX век / Сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003184296/. НЭБ.
- Шёнберг А.* Письма. Пер. В. Шнитке / Ред. М. Друскин, Л. Ковнацкая; Предисл. Л. Ковнацкой. СПб., 2001. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_004095885/. НЭБ.
- Власова Н. О.* Творчество Арнольда Шёнберга. М., 2010. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003061953/. НЭБ.

- Векслер Ю.С. Альбан Берг и его время: опыт документальной монографии. СПб, 2009. Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004749479/. НЭБ.
- Векслер Ю. Альбан Берг и его время: учебное пособие. СПб., 2012. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108442>. ЭБС «Лань».
- Денисов А. В. Музыка XX века. СПб., 2014. Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007854657/. НЭБ.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История зарубежной музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i> различные исторические типы культур</p> <p><i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе</p> <p><i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур</p>
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века; композиторское творчество в историческом контексте</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p>

	<p><i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>
<p>ПК–1. Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач.</p>	<p><i>Знать:</i> основные методы проведения научного исследования; технологии систематизации и структурирования информации.</p>
	<p><i>Уметь:</i> обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; работать с источниками информации, исходя из задач конкретного исследования.</p>
	<p><i>Владеть:</i> методами музыковедческого анализа; навыками создания научного текста.</p>
<p>ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.</p>	<p><i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.</p>
	<p><i>Уметь:</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.</p>
	<p><i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.</p>
<p>ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения</p>	<p><i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.</p>
	<p><i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.</p>

	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.
--	---

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Для обучающихся по направлению подготовки «Музыковедение» важной формой текущего контроля успеваемости является написание и защита курсовой работы по истории зарубежной музыки. Курсовая работа может быть написана на одну из заранее предложенных тем, касающихся проблематики того или иного раздела курса; обучающийся вправе предложить собственную тему. Для подготовки курсовой работы назначается научный руководитель из числа педагогов кафедры ИЗМ. Примерный объем курсовой работы — 0,5 а. л., оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТ. Работы подлежат рецензированию, рецензентами назначаются члены кафедры ИЗМ. Защита курсовых работ проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса (15-я–16-я неделя 5-го семестра); успешная защита курсовой работы является допуском к семестровому экзамену.

Форма промежуточной аттестации — экзамен (в конце 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го семестров).

Экзамены проводятся по билетам, включающим три вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный (связанный с отдельным произведением), третий вопрос — по литературе.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> различные исторические типы культур	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур	<i>Знает частично</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в достаточной степени</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в полной мере</i> различные исторические типы культур
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет в достаточной мере</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет свободно</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Слабо владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В целом владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В полной мере владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
Индикаторы достижений компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в историческом контексте	<i>Не знает</i> основных исторических этапов развития зарубежной музыки от древности до середины XX века; композиторского творчества в историческом контексте	<i>Знает частично</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до середины XX века; композиторское творчество в историческом контексте	<i>Знает хорошо</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до середины XX века; композиторское творчество в историческом контексте	<i>Знает в полной мере</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до середины XX века; композиторское творчество в историческом контексте

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест, определение по
фрагменту партитуры произведения и его автора**

<i>Уметь:</i> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности	<i>Не умеет</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности	<i>Умеет свободно</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности
---	---	---	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста**

<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-	<i>Не владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией;	<i>Слабо владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией;	<i>В целом владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией	<i>В полной мере владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими
--	---	--	---	--

стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;	практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;	практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;	; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;	навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
--	--	--	--	--

ПК–1. Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач.

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Курсовая работа				
<i>Знать:</i> основные методы проведения научного исследования; технологии систематизации и структурирования информации	<i>Не знает</i> основные методы проведения научного исследования; технологии систематизации и структурирования информации	<i>Знает частично</i> основные методы проведения научного исследования; технологии систематизации и структурирования информации	<i>Знает в достаточной степени</i> основные методы проведения научного исследования; технологии систематизации и структурирования информации	<i>Знает в полной мере</i> основные методы проведения научного исследования; технологии систематизации и структурирования информации
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Курсовая работа				
<i>Уметь:</i> обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; работать с источниками информации, исходя из задач конкретного исследования.	<i>Не умеет</i> обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; работать с источниками информации, исходя из задач конкретного исследования.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; работать с источниками	<i>Умеет в достаточной мере</i> обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; работать с источниками информации, исходя из	<i>Умеет свободно</i> обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; работать с источниками информации, исходя из задач конкретного исследования.

		информации, исходя из задач конкретного исследования.	задач конкретного исследования.	
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Курсовая работа				
<i>Владеть:</i> методами музыковедческого анализа; навыками создания научного текста	<i>Не владеет</i> методами музыковедческого анализа; навыками создания научного текста	<i>Слабо владеет</i> методами музыковедческого анализа; навыками создания научного текста	<i>В целом владеет</i> методами музыковедческого анализа; навыками создания научного текста	<i>В полной мере владеет</i> методами музыковедческого анализа; навыками создания научного текста

ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Не знает</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает частично</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает в достаточной степени</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает в полной мере</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Уметь:</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Не умеет</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Умеет свободно</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Не владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Слабо владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>В целом владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>В полной мере владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.

ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, курсовая работа				

<i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Не знает</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает частично</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает в достаточной степени</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает в полной мере</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
--	--	--	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, курсовая работа**

<i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Не умеет</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет в достаточной мере</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет свободно</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
--	--	--	--	--

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, курсовая работа**

<i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу	<i>Слабо владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений	<i>В целом владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к	<i>В полной мере владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к
---	---	--	--	--

музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.
--	--	--	--	--

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, обнаруживает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с вопросами билета только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы
и подготовки к семинарским занятиям

1-й семестр

1. Античное учение об этосе, теория и нотация.
2. Первые жанры григорианского многоголосия: органум, кондукт, клаузула, мотет.
3. Дж. П. Палестрина и О. ди Лассо: сравнительный анализ творчества.
4. Трио-соната и concerto grosso в XVII веке.
5. Творческий портрет К. Монтеверди.
6. Ж. Б. Люлли и Г. Перселл: сравнительный анализ творчества.
7. Клавирная сюита в творчестве И. С. Баха.
8. Клавирная сюита в творчестве Г. Ф. Генделя.
9. И. С. Бах. Бранденбургские концерты.
10. Г. Ф. Гендель. Concerti grossi op.6.
11. Античная тема в кантатах И.С. Баха.
12. Античная тема в ораториальном творчестве Г.Ф. Генделя.

2-й семестр

1. Ж. Ф. Рамо. Галантные Индии.
2. Опера-буффа от Дж. Перголези до Д. Чимароза.
3. Реформаторские оперы К. В. Глюка парижского периода.
4. Опера seria в творчестве Моцарта.
5. Мангеймская школа: у истоков венского классического симфонизма.
6. Проблема симфонизма в вокально-инструментальных композициях Й. Гайдна.
7. Оперные увертюры В. А. Моцарта.
8. К. Граун. Смерть Иисуса: пути развития немецкой оратории во второй половине XVIII – нач. XIX веков.
9. Месса и духовные жанры в творчестве Й. Гайдна и В.А. Моцарта.
10. Духовная тематика в творчестве Л. Бетховена.
11. Л. Бетховен. Симфония № 8: взгляд в прошлое?
12. Л. Бетховен. Пять последних фортепианных сонат.

3-й семестр

1. Эстетика романтизма (литературные памятники).
2. «Лебединая песня» Шуберта: новые черты стиля.
3. Эволюция жанра фортепианной сонаты в творчестве Шуберта.
4. Фортепианная миниатюра в творчестве Шуберта: новый романтический жанр.
5. Фортепианная миниатюра в творчестве Шумана: черты сходства и отличия от Шуберта.
6. «Золушка» Россини: трактовка жанра оперы-буффа.
7. «Моисей» Россини: рождение нового романтического жанра серьезной оперы.
8. «Вильгельм Телль» Россини: сочетание итальянских и французских черт.
9. «Пуритане» Беллини как образцы итальянской романтической оперы.
10. «Гугеноты» Мейербера: вершина жанра французской романтической оперы.
11. «Ромео и Джульетта» Берлиоза: синтез жанров.
12. «Осуждение Фауста» Берлиоза: синтез жанров.

4-й семестр

1. Крупные жанры в творчестве Шопена: трактовка одночастности.
2. «Годы странствий» Листа: проблема цикла, трактовка программы.
3. Соната h-moll Листа как новое решение классического жанра.
4. «Летучий голландец» Вагнера: начало реформы.

5. «Тангейзер» Вагнера: сравнение двух редакций.
6. Тетралогия «Кольцо Нибелунга» Вагнера.
7. «Тристан и Изольда» Вагнера: особенности лейтмотивной системы.
8. «Мейстерзингеры» Вагнера: традиции и новаторство.
9. «Парсифаль»: итог творчества Вагнера.
10. Жанр миниатюры в творчестве Брамса: сравнение с Шубертом и Шуманом.
11. Симфонии Брукнера как итог развития жанра.
12. Песни Вольфа: завершение традиций австро-немецкой песни XIX века.

5-й семестр

1. Верди и Шекспир.
2. «Макбет» Верди: сравнительный анализ первой и второй редакций.
3. Преломление эстетики французской «большой» оперы в творчестве Верди.
4. «Музыка и драма» в творчестве Вагнера и Верди.
5. Реквием Верди – особенности трактовки жанра.
6. Лирическая опера в творчестве Гуно и Массне.
7. Пути формирования оперной драматургии Бизе.
8. Жанр инструментального концерта и его разновидности в творчестве французских композиторов периода «Обновления».
9. Камерно-вокальные жанры в музыке композиторов «Обновления».
10. Сен-Санс как музыкальный критик.
11. «Пер Гюнт» Ибсена и Грига.
12. Принципы драматургии в «героических» операх Сметаны.

6-й семестр

1. Репертуарная политика Малера-дирижера и ее влияние на стиль Малера-композитора.
2. Претворение восточных мотивов в «Песне о Земле».
3. Преломление стихии детства в Четвертой симфонии.
4. Голоса природы в симфониях Малера.
5. Песня в структуре симфоний Малера.
6. Малер Бруно Вальтера.
7. Трактовка Античности в операх Штрауса.
8. Оперный синтез в «Ариадне на Наксосе».
9. Философская проблематика в симфонических поэмах Штрауса.
10. Фортепианные прелюдии Дебюсси в истории жанра.
11. Принципы формообразования в Прелюдиях Дебюсси.
12. Прелюдии Дебюсси в интерпретации выдающихся пианистов (сравнительный анализ – на выбор: Аррау, Микеланджели, Рихтер, Любимов и др.).

7-й семестр

1. Стравинский и русская композиторская традиция.
2. Композиционные «модели» Стравинского.
3. Стравинский и его контакты с различными национальными культурами.
4. Исследования о Стравинском (русские и зарубежные – выборочно).
5. «Петух и Арлекин» Ж. Кокто (проблемы, выдвинутые в этом манифесте).
6. Что объединяло и разделяло композиторов группы «Шесть».
7. «Техника моего музыкального языка» Мессиана.
8. Этот многоликий Пуленк...

8-й семестр

1. Экспрессионизм как направление и как «духовное движение».
2. Общие и индивидуальные черты творчества композиторов «Нововенской школы».
3. Реформа оперных форм Берга.
4. Додекафония как универсальная композиторская техника (ее основные разновидности).

5. «Гармония мира» Хиндемита (в эстетике и творчестве).
6. «Необахизм» Хиндемита.
7. Два стиля Эйслера.
8. Путь Вайля к мюзиклу.
9. Неофольклоризм и Барток.
10. Проблемы периодизации стиля Бартока.

Музыкальная литература

1-й семестр

Г. де Машио. Месса «Notre Dame».

Бенишуа Ж. Песни Бургундского двора.

Депре Ж. Мотет «Оплакивание Окегема».

Обрехт Я. Месса «Sub tuum praesidium».

Жанекен К. «Пение птиц», «Битва при Мариньяно».

Палестрина Дж.П. Месса папы Марчелло.

Лассо О. Месса «L'Homme Arme».

Джезуальдо К. Мадригалы.

Векки О. «Амфипарнас».

Монтеверди К. Мадригалы. «Орфей». «Коронация Поппеи».

Люлли Ж.Б. «Армида».

Фробергер И.Я. Сюита.

Пёрселл Г. «Королева фей». «Дидона и Эней».

Кунау И. Библейские сонаты.

Шютц Г. «Страсти по Матфею». «История Рождества». «Семь слов Спасителя на кресте».

Бах И.С. «Состязание Феба и Пана». Кантаты № 4, № 21. Magnificat. «Страсти по Иоанну». «Страсти по Матфею». Месса h-moll. Партиты. Бранденбургские концерты. Сюиты для оркестра. «Искусство фуги».

Гендель Г.Ф. Антем № 16. «Ацис и Галатя». 8 больших сюит для клавира. 6 больших фуг. «Юлий Цезарь». «Ксеркс». «Мессия». «Израиль в Египте». «Иуда Маккавей». «Теодора». «Иевфай». Concerti grossi op. 6. Сюиты «Музыка на воде», «Музыка фейерверка»

Корелли А. Concerti grossi op. 6

Вивальди А. Цикл инструментальных концертов «Времена года», концерт «Ночь», концерты из цикла «La stravaganza»; опера « Неистовый Роланд»

2-й семестр

Перголези Дж. «Служанка-госпожа». Stabat Mater.

Куперен Ф. Пьесы для клавесина.

Рамо Ж.Ф. Пьесы для клавесина. «Галантные Индии». «Дардан».

Скарлатти Д. Клавирные сонаты (3–4 по выбору).

Бах К.Ф.Э. Клавирные сонаты. Оратория «Воскресение и Вознесение Иисуса».

Мича Ф.В. Симфония.

Стамиц Я.В. Симфония Es-dur.

Вагензейль Г.К. Симфония D-dur.

Руссо Ж.Ж. «Деревенский колдун».

Филидор Ф.А. «Блез-башмачник».

Монсиньи П.А. «Дезертир».

Пиччини Н. «Добрая дочка».

Паузиелло Д. «Севильский цирюльник».

Чимароза Д. «Тайный брак».

Гретри А. «Ричард-Львиное Сердце».

Граун К.Г. Оратория «Смерть Иисуса».
Глюк К.В. «Орфей». «Альцеста». «Ифигения в Авлиде». «Ифигения в Тавриде».
Гайдн Й. «Русские» квартеты. Фортепианные сонаты (3–4) по выбору. «Семь слов Спасителя на кресте». Симфонии №№ 6, 45, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 100–104. «Нельсон-месса». Оратории «Сотворение мира» и «Времена года».

Моцарт В.А. «Бастьен и Бастьена». «Мнимая простушка». «Похищение из сераля». «Идоменей». «Свадьба Фигаро». «Дон Жуан». «Волшебная флейта». «Так поступают все...». Большая месса с-молл. Фортепианные сонаты (4–5 по выбору). Фортепианные концерты №№ 20, 23. Скрипичные концерты №№ 3, 5. Симфонии №№ 25, 35, 38–41. Маленькая ночная серенада.

Бетховен Л. Оратория «Христос на Масличной горе». Фантазия для фортепиано, хора и оркестра с-молл. Музыка к драме Гете «Эгмонт». Мессы С-dur и D-dur. Вокальный цикл «К далекой возлюбленной». Опера «Фиделио». Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 2», «Леонора № 3». Скрипичный концерт. Фортепианные сонаты №№ 1–3, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 21–23, 28–32. Поздние квартеты. Симфонии №№ 1–9.

3-й семестр

Шуберт Ф. «Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». «Лебединая песня». Песни из «Девы озера» В.Скотта. Симфонии № 1–9. Экспромты. Музыкальные моменты. Фортепианные сонаты (по выбору). Фантазия С-dur. Камерные ансамбли (по выбору).

Мендельсон Ф. Увертюры (по выбору). Симфонии «Шотландская», «Итальянская». Песни без слов (по выбору). Концерты (по выбору). «Илия».

Шуман Р. «Любовь поэта». «Любовь и жизнь женщины». «Мирты». «Карнавал». Симфонические этюды. «Крейслериана». Сонаты (по выбору). Фантазия. Концерты для фортепиано, для виолончели. Симфонии (по выбору). Музыка к «Манфреду». «Рай и пери».

Гофман Э.Т.А. «Ундина».

Вебер К.М. «Волшебный стрелок». «Эврианта». «Оберон».

Россини Дж. «Севильский цирюльник». «Золушка». «Отелло». «Семирамида». «Моисей». «Вильгельм Телль».

Беллини В. «Сомнамбула». «Капулетти и Монтеки». «Норма». «Пуритане».

Доницетти Г. «Лючия ди Ламмермур». «Любовный напиток». «Дон Паскуале». «Фаворитка». «Дочь полка».

Спонтини Г. «Весталка».

Буальдьё А. «Белая дама».

Обер Ф. «Фра Дьяволо». «Немая из Портичи».

Мейербер Дж. «Роберт-Дьявол». «Гугеноты». «Африканка».

Берлиоз Г. «Фантастическая симфония». «Гарольд в Италии». «Ромео и Джульетта». «Осуждение Фауста». Реквием. «Троянцы».

4-й семестр

Шопен Ф. Фортепианные миниатюры (по выбору). Сонаты. Баллады. Фантазия. Концерты. Песни.

Монюшко С. «Галька».

Лист Ф. Фортепианные пьесы (по выбору). Соната h-moll. Концерты. Симфонические поэмы (по выбору). Симфония «Фауст».

Штраус И. «Летучая мышь». «Цыганский барон».

Вагнер Р. «Риенци». Оперы 1840-х гг. (по выбору). Тетралогия «Кольцо Нибелунга» (оперы по выбору). «Тристан и Изольда». «Мейстерзингеры». «Парсифаль».

Брамс И. Сонаты для фортепиано. Миниатюры ор. 116–119. «Песни любви». «Четыре строгих напева». Немецкий реквием. Песни (по выбору). Симфонии (по выбору).

Брукнер А. Симфонии 1, 4, 5, 7, 9.

Вольф Г. «Стихотворения Мерики». «Стихотворения Гете». «Испанская книга песен». «Итальянская книга песен».

5-й семестр

Верди Дж. Оперы: «Набукко» (фрагменты). «Эрнани» (фрагменты). «Макбет». «Риголетто». «Травиата». «Трубадур». «Бал-маскарад». «Сила судьбы». «Дон Карлос». «Аида». «Отелло». «Фальстаф». Реквием.

Гуно Ш. Оперы: «Фауст». «Мирей». «Ромео и Джульетта» (фрагменты).

Оффенбах Ж. «Орфей в аду». «Прекрасная Елена». «Сказки Гофмана».

Делиб Л. Опера «Лакме» (фрагменты); балет «Коппелия».

Бизе Ж. Оперы: «Искатели жемчуга». «Джамиле». «Кармен». «Арлезианка» (музыка к драме А. Доде и сюиты). Симфония C-dur.

Массне Ж. Оперы: «Манон». «Вертер».

Сен-Санс К. Симфония № 3. Симфоническая поэма «Пляска смерти». Концерты для фортепиано с оркестром № 2, 4, 5. «Самсон и Далила». «Карнавал животных».

Франк С. Симфония d-moll. «Проклятый охотник». «Джины». «Симфонические вариации». «Прелюдия хорал и fuga». «Прелюдия, ария и финал». Соната для скрипки и фортепиано. Струнный квартет. Фортепианный квинтет. Большая симфоническая пьеса и три хорала для большого органа.

Лало Э. «Испанская симфония».

Шоссон Э. Поэма для скрипки с оркестром.

Сметана Б. Оперы: «Далибор» (фрагменты), «Либуше» (фрагменты), «Проданная невеста». «Моя родина».

Дворжак А. Славянские танцы для оркестра (2–3 по выбору). Симфонии № 8, 9. Концерт для виолончели с оркестром. Фортепианный квинтет ор. 81. «Русалка».

Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром. Сюита «Из времен Хольберга». «Пер Гюнт» (музыка к драме Ибсена и сюиты). Струнный квартет. Сонаты для скрипки №№ 2, 3. Пьесы для фортепиано ор. 35, 66, 72. Романсы (по выбору). Вокальный цикл «Дитя гор».

Альбенис И. Цикл фортепианных пьес «Иберия».

6-й семестр

Фалья М. де. «Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром, Концерт для клавесина и камерного ансамбля; «Балаганчик мастера Педро» для музыкального театра; Семь испанских песен для голоса и фортепиано.

Масканьи П. «Сельская честь».

Леонкавалло Р. «Паяцы».

Пуччини Дж. Оперы: «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфлай», «Девушка с Запада», «Плащ», «Джанни Скикки», «Турандот».

Дебюсси К. «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море»; опера «Пеллеас и Мелизанда»; балет «Игры»; Прелюдии (тетради I, II), «Образы», «Эстампы» для фортепиано; соната для скрипки и фортепиано; вокальный цикл «Песни Билитис»; мистерия «Мученичество Св. Себастьяна» (фрагменты).

Равель М. Оркестровые сочинения: «Вальс», «Болеро»; балет «Дафнис и Хлоя»; оперы «Испанский час», «Дитя и волшебство»; концерты для фортепиано с оркестром; фортепианный цикл «Ночной Гаспар», сюита «Памяти Куперена»; фортепианное трио a-moll; Благородные и сентиментальные вальсы; вокальный цикл «Естественные истории»; «Мадагаскарские песни» (для голоса с камерным ансамблем).

Штраус Р. Симфонические поэмы: «Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель», «Дон Кихот», «Так говорил Заратустра»; «Альпийская» симфония; Танцевальная сюита по

Куперену для камерного оркестра; «Метаморфозы» для струнного оркестра; оперы: «Саломея», «Электра» (фрагменты), «Кавалер розы», «Ариадна на Наксосе»; «Четыре последние песни» для голоса с оркестром.

Малер Г. Симфонии: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, «Песнь о земле»; вокальные циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях», «Волшебный рог мальчика» (фрагменты), «Семь песен последних лет»; «Жалобная песнь».

Сибелиус Я. «Туонельский лебедь», «Грустный вальс» для оркестра, Симфонии «Куллерво», № 2, 7, Концерт для скрипки с оркестром.

7-й семестр

Стравинский И. Оперы: «Мавра», «Царь Эдип», «Похождения повесы» (фрагменты); балеты: «Весна священная», «Пульчинелла», «Аполлон Мусагет», «Поцелуй феи», «Орфей», «Агон»; музыкально-театральные произведения смешанных жанров: «Сказка о беглом солдате и черте», «Свадебка»; Симфония псалмов, Симфония в трех движениях, Концерт для фортепиано и духовых, Концерт для скрипки и оркестра in D, Концерт для камерного оркестра in Es; Октет для духовых; камерно-вокальные сочинения: «Колыбельные кота», «Совенок и кошечка»; Месса, Requiem Canticles

Сати Э. Фортепианные пьесы (по выбору), «Парад» (фрагменты)

Онеггер А. Симфонии: № 2–5, «Pacific 231», «Регби» для оркестра; драматическая оратория «Жанна д'Арк на костре»

Пуленк Ф. Монодрама «Человеческий голос»; кантата «Лик человеческий», Stabat Mater; песни на стихи Г. Аполлинера и П. Элюара (по выбору); хореографический концерт «Утренняя серенада», Концерт для двух фортепиано.

Мийо Д. «Провансальская сюита» для оркестра; «Скарамуш» для двух фортепиано; кантата «Огненный замок»

Мессиян О. «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» для фортепиано; «Квартет на конец времени»; симфония «Турангалила» (фрагменты), «Из ущелий к звездам».

Респиги О. Симфоническая поэма «Фонтаны Рима»

Казелла А. Рапсодия «Италия» для симфонического оркестра.

Малипьеро Ф. «Семь канцон» из оперной трилогии «Орфеиды», «Вивальдиана» для оркестра

8-й семестр

Шёнберг А. Струнный секстет «Просветленная ночь»; монодрама «Ожидание», мелодрамы «Лунный Пьеро»; пьесы для фортепиано ор. 11, 19; Камерная симфония ор. 9; Квintет для духовых ор. 26; «Уцелевший из Варшавы»

Берг А. Оперы «Воцтек», «Лулу» (фрагменты); Соната для фортепиано; 4 пьесы для кларнета и фортепиано; Лирическая сюита для струнного квартета, Камерный концерт (фрагменты), Концерт для скрипки с оркестром

Веберн А. Сочинения для оркестра: Пассакалья ор. 1, 5 пьес ор. 10, Симфония ор. 21, Ричеркар И.С. Баха из «Музыкального приношения»; «Ускользя на легких челнах» на слова С. Георге для смешанного хора, ор. 2, «Свет глаз» для хора и оркестра на сл. Х. Йоне, ор. 26

Хиндемит П. Симфонии «Художник Матис», «Гармония мира»; Kammer Musik № 1, 7; вокальный цикл «Житие Марии»; фортепианные сочинения: сюита «1922», «Ludus tonalis»

Орф К. Сценические кантаты: «Carmina Burana», «Catulli Carmina»; опера «Умница»

Бартók Б. Балет «Чудесный мандарин», опера «Замок герцога Синяя Борода», Музыка для струнных, ударных и челесты, Концерт для оркестра; Allegro barbaro, «Микрокосмос» для фортепиано

Яначек Л. Глаголическая месса; опера «Ее падчерица» («Иенуфа»); фортепианный цикл «По заросшей тропинке» (фрагменты), Каприччио для фортепиано и духовых; Симфонietta

Шимановский К. Симфония № 4; опера «Король Рогер» (фрагменты); балет «Харнаси»; «Мифы»; мазурки для фортепиано

Энеску Дж. Опера «Эдип» (фрагменты); Две румынские рапсодии ор. 11 для оркестра, «Впечатления детства» для скрипки и фортепиано

Бриттен Б. Оперы «Питер Граймс», «Сон в летнюю ночь»; Весенняя симфония; «Военный реквием»

Примерный перечень тем курсовых работ

1. Циклы Шумана для виолончели и фортепиано: стиль, жанр, форма.
2. «От колыбели до могилы» – последняя симфоническая поэма Ф. Листа.
3. Романтический органный хорал в творчестве Франка: особенности композиции.
4. Принципы циклизации в симфониях Малера.
5. Гротесковые скерцо в симфониях Малера.
6. Лейтмотивная система в «Джанни Скикки» Пуччини.
7. Образ «старой Венны» в опере «Кавалер розы» Р. Штрауса.
8. Virtuозный романтический пианизм в «Ночном Гаспаре» Равеля.
9. Неоклассицистские камерные сочинения Дебюсси и Равеля.
10. Процессы формообразования в Прелюдиях Дебюсси.
11. Восемь французских песен Пуленка.
12. «Хор дев израильских» в трагедии О. А. Козловского «Эсфирь».

8.4.2. Промежуточная аттестация

Примерные билеты к экзаменам

1-й семестр

I.	1.	Музыкальная культура Древнего мира.
	2.	Оратория Генделя «Мессия».
	3. ²	
II.	1.	Музыкальная культура Античности.
	2.	Бах. «Страсти по Матфею».
III.	1.	Музыкальная культура Средневековья.
	2.	Опера Генделя «Юлий Цезарь».
IV.	1.	Музыкальная культура Возрождения.
	2.	Бах. Партиты.
V.	1.	Оперное творчество Монтеверди.
	2.	Гендель. Concerti grossi op.6.
VI.	1.	Творческий портрет Шютца.
	2.	Бах. Бранденбургские концерты.
VII.	1.	Оперное творчество Люлли.
	2.	Гендель. Оратория «Теодора».
VIII.	1.	Творческий портрет Перселла.
	2.	Бах. Кантата № 21.
IX.	1.	Инструментальное творчество И.С. Баха.
	2.	Опера Монтеверди «Коронация Поппеи».
X.	1.	Вокально-инструментальное творчество И.С. Баха.
	2.	Опера Перселла «Дидона и Эней».

² Третий вопрос в каждом из билетов подбирается экзаменатором из соответствующего раздела специальной литературы так, чтобы данный вопрос не дублировал содержания первых двух вопросов.

XI	1.	Оперное творчество Генделя.
	2.	Месса Nostre Dame Г. де Машо.
XII	1.	Ораториальное творчество Генделя.
	2.	Мадригалы Джезуальдо.

2-й семестр

I	1.	Опера seria в XVIII веке.
	2.	Сонаты К.Ф. Э. Баха.
II	1.	Опера buffa в XVIII веке.
	2.	Бетховен. Симфония №7.
III	1.	Французская опера в XVIII веке.
	2.	Бетховен. Missa Solemnis.
IV	1.	Оперная реформа Глюка.
	2.	Фортепианные сонаты Моцарта.
V	1.	Оперный театр Моцарта.
	2.	Фортепианные сонаты Бетховена.
VI	1.	Возникновение и развитие сонатно-симфонических жанров.
	2.	Бетховен. «Фиделио».
VII	1.	Энциклопедисты и музыка.
	2.	Гайдн. «Русские» квартеты.
VIII	1.	Симфонизм Гайдна.
	2.	Перголези. «Служанка-госпожа».
IX	1.	Симфонизм Моцарта.
	2.	Гайдн. «Времена года».
X	1.	Музыка эпохи Великой французской революции.
	2.	Глюк. «Ифигения в Авлиде».
XI	1.	Симфонизм Бетховена.
	2.	Моцарт. «Так поступают все...».
XII	1.	Вокально-симфоническое творчество Бетховена.
	2.	Сонаты Скарлатти.

3-й семестр

I	1.	Музыкальный романтизм: темы, образы, жанры.
	2.	«Ромео и Джульетта» Берлиоза.
II	1.	Возникновение и развитие романтической песни в Австрии и Германии первой половины XIX века.
	2.	«Осуждение Фауста» Берлиоза.
III	1.	Возникновение и развитие романтической песни в Австрии и Германии первой половины XIX века.
	2.	Вильгельм Телль» Россини.
IV	1.	Программный симфонизм Берлиоза.
	2.	«Манфред» Байрона-Шумана.
V	1.	Основные проблемы творчества Мендельсона.
	2.	«Гарольд в Италии» Берлиоза.
VI	1.	Развитие итальянской оперы в первой половине XIX века.
	2.	Симфония d-moll Шумана.
VII	1.	Музыкальная культура Франции первой половины XIX века.
	2.	«Мирты» Шумана.
VIII	1.	Программный симфонизм Берлиоза.
	2.	Шуберт. «Лебединая песня».
IX	1.	Французская романтическая «большая» опера и творчество Мейербера.

- 2. Шотландская симфония Мендельсона.
- X 1. Фортепианное творчество Шумана.
- 2. Увертюра Мендельсона (по выбору).
- XI 1. Возникновение немецкой романтической оперы и творчество Вебера.
- 2. Фортепианные миниатюры Шуберта.
- XII 1. Основные проблемы творчества Мендельсона.
- 2. «Норма» Беллини.

4-й семестр

- I 1. Музыкальная культура Польши XIX века и творчество Монюшко.
- 2. «Кольцо Нибелунга» Вагнера.
- II 1. Крупные жанры в творчестве Шопена.
- 2. «Фауст-симфония» Листа.
- III 1. Основные проблемы творчества Листа.
- 2. Немецкий рекевию Брамса.
- IV 1. Программный симфонизм Листа.
- 2. «Мейстерзингеры» Вагнера.
- V 1. Оперная реформа Вагнера.
- 2. Фортепианные пьесы Листа позднего периода.
- VI 1. Оперы Вагнера 1840-х гг.
- 2. Концерты Брамса.
- VII 1. Фортепианное творчество Листа.
- 2. «Тангейзер» Вагнера.
- VIII 1. Фортепианное творчество Брамса.
- 2. «Тристан и Изольда» Вагнера.
- IX 1. Вокальное творчество Брамса.
- 2. «Парсифаль» Вагнера.
- X 1. Венская оперетта и творчество И. Штрауса.
- 2. Симфония Брамса (по выбору).
- XI 1. Брукнер и проблемы его симфонического творчества.
- 2. «Годы странствий» Листа.
- XII 1. Вольф и проблемы его вокального творчества.
- 2. Симфонические поэмы Листа (по выбору).

5-й семестр

- I 1. Верди и движение Рисорджименто.
- 2. Камерно-инструментальные сочинения Франка.
- II 1. Оперы Верди 1850–60-х годов.
- 2. Фортепианная и органная музыка Франка.
- III 1. Творчество Верди последнего периода.
- 2. Франк. Симфония d-moll.
- IV 1. Лирическая опера и ее создатели.
- 2. Дворжак. Девятая симфония.
- V 1. Жак Оффенбах и французская оперетта.
- 2. Верди. Реквием.
- VI 1. Период «Обновления» во французской музыке.
- 2. Сметана. «Моя родина».
- VII 1. Франк и его школа.
- 2. Верди. «Отелло».
- VIII 1. Национальное возрождение в чешской музыке.
- 2. Массне. «Манон».

- IX 1. Основные этапы творчества Сметаны.
- 2. Гуно. «Мирей».
- X 1. Симфоническое творчество Дворжака.
- 2. Бизе. «Арлезианка». Музыка к драме Доде и сюиты.
- XI 1. Григ и музыкальная культура Норвегии.
- 2. Дворжак. «Русалка».
- XII 1. Испанская музыка второй половины XIX века.
- 2. Верди. «Дон Карлос».

6-й семестр

- I 1. Французский музыкальный импрессионизм (Дебюсси, Равель и их младшие современники)
- 2. Малер. Симфония № 4
- II 1. Эволюция творчества Дебюсси
- 2. Р. Штраус. «Саломея»
- III 1. Творчество Равеля
- 2. Малер. «Песнь о земле»
- IV 1. Малер. Личность. Деятельность. Творчество
- 2. Пуччини. «Турандот»
- V 1. Веризм в итальянской опере
- 2. Дебюсси. «Море»
- VI 1. Основные этапы творчества Пуччини
- 2. Равель. «Дафнис и Хлоя»
- VII 1. Музыкальный импрессионизм. Творчество Дебюсси
- 2. Малер. Симфония № 5
- VIII 1. Р. Штраус. Личность. Деятельность. Творчество
- 2. Музыкальный театр Равеля
- IX 1. Симфоническая поэма в творчестве Р. Штрауса
- 2. Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда»
- X 1. Симфония и песня в творчестве Малера
- 2. Прелюдии Дебюсси
- XI 1. Испанская композиторская школа на рубеже веков (Гранадос, Фалья)
- 2. Р. Штраус. «Ариадна на Наксосе»
- XII 1. Сибелиус и финская музыкальная культура на рубеже веков
- 2. Оперный триптих Пуччини

7-й семестр

- I 1. Эстетический и стилевой перелом в музыке начала XX века.
- 2. Октет Стравинского.
- II 1. Проблемы творчества Стравинского в трудах отечественных музыковедов.
- 2. «Жанна Д'Арк на костре» Онеггера.
- III 1. Оперный театр Стравинского.
- 2. «Пасифик 231» Онеггера.
- IV 1. Мийо. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Стравинский. «Похождения повесы».
- V 1. Онеггер. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Стравинский «Симфония в трех движениях»
- VI 1. Мессиаан. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Мийо. «Огненный замок».
- VII 1. Эстетические взгляды Стравинского.
- 2. Мессиаан. Фортепианные сочинения (по выбору).

- VIII 1. Возникновение композиторской группы «Шесть».
- 2. «Царь Эдип» Стравинского.
- IX 1. Пуленк. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Респиги. «Симфонический триптих».
- X 1. Французская музыка первых десятилетий XX века: проблемы преемственности и поиска.
- 2. Малипьеро. «Орфеиды».
- XI 1. Респиги. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Пуленк. «Человеческий голос».
- XII 1. Малипьеро. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Мессиан. «От ущелий к звездам».

8-й семестр

- I 1. Музыкальная культура Австрии первой половины XX века.
- 2. Барток. Фортепианные сочинения.
- II 1. Нововенская школа.
- 2. Бриттен. «Военный реквием».
- III 1. Вайль. Творческий путь.
- 2. Барток. «Концерт для оркестра».
- IV 1. Яначек. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Вайль. «Трехгрошовая опера».
- V 1. Барток. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Яначек. «Енуфа».
- VI 1. Музыкальная культура Германии первой половины XX века.
- 2. Барток. «Чудесный мандарин».
- VII 1. Общие проблемы развития национальных школ «малых» стран первой половины XX века.
- 2. Хиндемит. Симфония «Художник Матис».
- VIII 1. Веберн. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Хиндемит. «Kammer Musik».
- IX 1. Берг. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Шимановский. Симфония №3 (или Симфония №4).
- X 1. Шёнберг. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Орф. «Триумфы».
- XI 1. Хиндемит. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Берг. Скрипичный концерт.
- XII 1. Бриттен. Общая характеристика, этапы эволюции.
- 2. Шёнберг. Ранние произведения (от «Ночи просветления» до «Лунного Пьеро»).

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «История зарубежной музыки» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте мелкогрупповых (численность группы – 11–12 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) практические занятия: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). В лекциях и семинарских сообщениях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов – это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «История зарубежной музыки» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «История зарубежной музыки» охватывает огромный исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе истории зарубежной музыки, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных

произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программу которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК³, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Список литературы для самостоятельной работы

1-й семестр

Клавдий Птолемей. Гармоника в трех книгах. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2013.

Бозций. Основы музыки / Подготовка текста, перевод с латинского и комментарии С.Н. Лебедева. М., НИЦ «Московская консерватория», 2012.

Кириллина Л. В. Оратории Г. Ф. Генделя: учебное пособие по истории зарубежной музыки для преподавателей и студентов муз. вузов. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2008.

Шульце Х.-Й. Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество. Собрание документов. СПб., Изд-во им Н. И. Новикова, 2009.

Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие.

Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 70 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32045>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Куклев А.В. Оперное творчество Клаудио Монтеверди. У истоков belcanto [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куклев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29743>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дегтярева Н. И. Музыкальная культура Древней Греции: Учебное пособие. СПб., 2015.

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Пер. с нем. Я. С. Друскина, Х. А. Стрекаловской / Ред. Л. Г. Ковнацкая. СПб., 2011.

Герцман В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995.

Античная музыкальная эстетика /под ред. А. Ф. Лосева. М., 1960.

Обри П. Музыка трубадуров и труверов. М., 1932.

Сапонов М. Менестрели: Книга о музыке средневековой Европы. М., 2004.

Евдокимова Ю. История полифонии. Многоголосие средневековья. X–XIV века. М., 1983.

Кудряшов Ю. Музыкальная готика Мессы Гийома де Машо // Музыкальная культура средневековья. Теория. Практика. Л., 1988.

Коннов В. Нидерландские композиторы XV–XVI веков Л., 1984.

Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985.

Дубравская Т. Итальянский мадригал XVI века // Вопросы музыкальной формы. Вып. 2. — М., 1972.

³ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

- Иоффе И.* Мистерия и опера. Л. 1937.
- Роллан Р.* Опера в XVII веке в Италии, Германии и Англии // *Роллан Р.* Музыкально-историческое наследие. Вып. 2. М., 1987.
- Бронфин Е.* Клаудио Монтеверди. Л., 1970.
- Конен В.* Этюды о зарубежной музыке. М., 1971.
- Уэстреп Дж.А.* Генри Перселл. Пер. с англ. / Вступ. ст. и коммент. Л. Ковнацкой. Л., 1980.
- Булычева А.* Сады Армиды. М., 2004.
- Штейнгард В.* Генрих Шютц. Очерк жизни и творчества. М., 1980.
- Захарова О.* Музыкальная риторика XVII – первой половины XVIII века // Проблемы музыкальной науки. Вып. 3. М., 1975.
- Ливанова Т.* Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств. М., 1977.
- Розенов Э.* Очерк истории оратории. М., 1910.
- Друскин М.* Пассионы и мессы И. С. Баха. Л., 1976.
- Федосеев И.* Оперы Г. Ф. Генделя и Королевская академия музыки в Лондоне (1720-1728). СПб., 1996
- Роллан Р.* Г. Ф. Гендель // *Роллан Р.* Музыкально-историческое наследие. Вып. 2 / Сост., ред. и коммент. В. Брянцевой. М., 1987.
- Роллан Р.* Музыканты прошлых дней. М., 1938.

К темам 2–4:

- Радциг С.* История древнегреческой литературы. М., 1977.
- Шестаков В.* От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII в. М., 1975.
- Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Ред. В.Шестаков. М., 1966.
- Поспелова Р.* Трактат, давший имя эпохе // Старинная музыка. М., 1999. №1.
- Комбарье Ж.* Французская музыка XVI века. М., 1932.

К темам 5–8:

- Захарова О.* Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.
- Горович Б.* Оперный театр. Л. 1994.
- Асафьев Б.* Люлли и его дело // *De Musica.* Вып. 2. Л., 1926.
- Кузнецов К.* Ямпольский И. А. Корелли. М., 1953.
- Белецкий М.* Вивальди. Л., 1975.

К темам 9–11:

- Друскин М.* Иоганн Себастьян Бах. М., 1985.
- И. С. Бах и современность. Сб. статей. / Сост. Н. Герасимова-Персидская. Киев, 1985.
- Доброхотов Б.* Бранденбургские концерты И.С. Баха. М., 1962.
- Форкель И.* О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха. М., 1974.
- Грубер Р.* Гендель. Л., 1935.
- Зейфас Н.* Concerti grossi op. 6 в творчестве Генделя. М., 1980.
- Федосеев И.* К проблеме стиля и архитектоники генделевской оратории // Традиции музыкального искусства и музыкальная практика современности. Л., 1981.
- Федосеев И.* Объективное и субъективное в произведениях Баха и Генделя на библейскую тему // Библейские образы в музыке. СПб., 2004.
- Федосеев И.* Ораториальные университеты Генделя в Италии // Жизнь религии в музыке. СПб., 2006.

2-й семестр

- Кириллина Л. В.* Классический стиль в музыке XVIII XIX веков: Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. М., 2007.
- Кириллина Л. В.* Классический стиль в музыке XVIII XIX веков: Поэтика и стилистика. М., 2007.
- Кириллина Л. В.* Реформаторские оперы Глюка. М., 2006.
- Луцкер П., Сусидко И.* Моцарт и его время. М.: Классика–XXI, 2008.
- Кириллина Л. В.* Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х т. М., 2009.
- Луцкер П., Сусидко И.* Итальянская опера XVIII века. Ч. I. Под знаком академии. М., 1998. Ч. II. Эпоха Метастазии. М., 2004.
- Брянцева В.* Французская комическая опера XVIII века. Истоки и становление жанра. М., 1985.
- Дидро Д.* Племянник Рамо. М., 1973.
- Руссо Ж. Ж.* Письма о французской музыке. Л.–М., 1959.
- Конен В.* Театр и симфония. М., 1968.
- Рыцарев С.* Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
- Соллертинский И. К. В.* Глюк М., 1937.
- Кремлев Ю.* Йозеф Гайдн: Очерк жизни и творчества. М., 1972.
- Новак Л.* Йозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. М., 1973.
- Аберт Г. В. А.* Моцарт. Ч. I, II / Пер. с нем., вступ. и коммент. К. К. Саквы М., 1987, 1980, 1989, 1990.
- Друскин М.* Фортепианные концерты Моцарта. М., 1959.
- Черная Е.* Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963.
- Чичерин Г. В. А.* Моцарт. Л., 1970.
- Эйштейн В. А.* Моцарт. М., 1977.
- Радиге А.* Французские музыканты эпохи Великой французской революции. М., 1934.
- Тьерсо Ж.* Песни и празднества Французской революции. М., 1933.
- Альшванг А.* Людвиг ван Бетховен. Изд. 2. М., 1963.
- Беккер П.* Симфония от Бетховена до Малера. Вступит. ст. Б. Асафьева. Л., 1926.⁴
- Берлиоз Г.* Симфонии Бетховена // *Берлиоз Г.* Избранные статьи. М., 1956.
- Климовицкий А.* О творческом процессе Бетховена. Л., 1979.
- Роллан Р.* Последние квартеты Бетховена. Из области эстетики и музыки. СПб., 1896.
- Серов А.* Книга Ленца «Бетховен и его три стиля». Девятая симфония Бетховена, ее склад и стиль. Письма о музыке. Тематизм увертюры «Леонора». Улыбышев против Бетховена // Серов А. Избранные статьи. В 2-х тт. Т.1. М.-Л. 1950; Т. 2. М.-Л., 1957.
- Фишман Н.* Этюды и очерки по бетховениане. М., 1982.
- Эррио Э.* Жизнь Бетховена. М., 1975.

К темам 12–13:

- Брянцева В.* Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр. М., 1981.
- Малиньон Ж.* Жан Филипп Рамо. Л., 1983.
- Горюхина Н.* Эволюция сонатной формы. Киев, 1970.
- Климовицкий А.* Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д. Скарлатти // Вопросы музыкознания. Вып.1. М., 1966.
- Евдокимова Ю.* О диалектике становления сонатной формы в итальянской клавирной музыке // Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980.
- Петров Ю.* Испанские жанры у Доменико Скарлатти // Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980.
- Ширинян Р.* О стиле сонат Доменико Скарлатти // Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980.

⁴ Работа рекомендована также для соответствующих тем 3–6-го семестров.

К темам 14–17:

Альшванг А. Й. Гайдн. М., 1947.

Кадочников В. Черты симфонизма в поздних вокально-инструментальных сочинениях Й. Гайдна: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л., 1989.

Стендаль А. Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метастазии // *Стендаль А.* Собрание сочинений в 15-ти тт. Т. 8. М., 1959.

Тирдатов В. Тематизм и строение экспозиций в сонатных *allegri* Гайдна // Вопросы музыкальной формы, вып. 3. М., 1977.

Улыбышев А. Новая биография Моцарта. В 3-х тт. М., 1890, 1891, 1892.

К темам 18–20:

Беккер П. Бетховен. Симфонии. М., 1915.

Климовицкий А., Селиванов В. Бетховен и философская революция в Германии // Сб. ст. Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 10. Л., 1971.

Климовицкий А., Селиванов В. Бетховен и Гегель // Сб. ст. Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 11. Л., 1972.

Лаврентьева И. Поздние сонаты Бетховена // Сб. ст. Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 1. Л., 1966.

Нейгауз Г. Последние сонаты Бетховена // Советская музыка. 1963, №4.

Проблемы бетховенского стиля. Сб. ст. М., 1932.

Хохловкина А. Вокальная лирика Бетховена // Сб. ст. Вопросы музыкознания. Т. 2. М., 1956.

3-й семестр

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847). 200 лет со дня рождения / Ред.-сост.

Д. Р. Петров. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009.

К 200-летию со дня рождения Шопена и Шумана: Сб. ст. / Ред.-сост. Н. А. Брагинская. СПб., 2011.

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.

Берковский Н. Романтизм в Германии. М., 1972.

Соллертинский И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика // *Соллертинский И.* Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.

Габай Ю. Романтический миф о художнике и проблемы психологии музыкального романтизма // Проблемы музыкального романтизма. Л., 1987.

Вульфийус П. Франц Шуберт. М., 1983.

Лаврентьева И. Вариантность и вариационные формы в песенных циклах Шуберта // От Люлли до наших дней. М., 1967.

Хохлов Ю. Песни Шуберта: черты стиля. М., 1987.

Хохлов Ю. О последнем периоде творчества Шуберта. М., 1968.

Шуман Р. С-dur'ная симфония Шуберта // *Шуман Р.* О музыке и музыкантах. В 2 тт. Т. II А. М., 1972.

Крауклис Г. Романтический программный симфонизм. М., 1999.

Шуман Р. О музыке и музыкантах. В 2-х тт. М., 1975, 1978, 1979.

Житомирский Д. Роберт Шуман. М., 1964.

Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М., 1997.

Глебов И. Шуман–Байрон. «Манфред». Пг., 1922.

Стасов В. Лист, Шуман, Берлиоз в России М., 1954.⁵

Художественный мир Гофмана. М., 1982.

Вебер К.М. Автобиографический набросок. «Ундина» // Советская музыка. 1936, №12.

Вебер К.М. Жизнь музыканта // Советская музыка 1935, №№ 7, 10.

⁵ Работа рекомендована также для соответствующих тем 4–6-го семестров.

Берлиоз Г. «Фрейшюц». «Оберон» // Берлиоз Г. Избр. статьи. М., 1956.
Ферман В. Немецкая романтическая опера // Ферман В. Оперный театр. М., 1961.
Бронфин Е. Россини. Жизнь и творчество в материалах и документах. М., 1973.
Берлиоз Г. «Вильгельм Телль» // Берлиоз Г. Избр. статьи. М., 1956.
Берлиоз Г. Беллини // Берлиоз Г. Избр. статьи. М., 1956.
Крунтяева Т. Винченцо Беллини. Л. 1984.
Петровский Е. Доницетти // Русская муз. газета, 1897, №10.
Серов А. Спонтини и его музыка. // Серов А. Статьи о музыке. Вып. 1. М., 1989.
Соллертинский И. Мейербер // Соллертинский И. Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.
Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956.
Хохловкина А. Берлиоз. М., 1960.
Шуман Р. Гектор Берлиоз «Эпизод из жизни артиста. Большая фантастическая симфония» // Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собр. статей в 2 тт. Т. 1. М., 1975.
Лист Ф. Берлиоз и его симфония «Гарольд» // Лист Ф. Избр. статьи. М., 1959.

К теме 21:

Вакенродер В. Фантазии об искусстве. М., 1977.
Гейне Г. Романтическая школа // Гейне Г. Собр. Соч. В 10 тт. Т.6. М., 1958.
Гейне Г. Письма о французской сцене // Там же. Т. 7
Гюго В. Предисловие к «Кромвелю» // Гюго В. Собр. соч. В 15 тт. Т.14. М., 1956.
Стендаль. Расин и Шекспир // Стендаль. Собр. Соч. В 15 тт. Т. 7. М., 1959.
Друскин М. К полемике о романтизме // Друскин М. Избранное. М., 1981.
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1977.
Эстетика немецких романтиков. М., 1986.
Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т. 1. М., 1981.
Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974.
Романтизм глазами итальянских писателей. М., 1984.
Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М., 1997.

К темам 22–24:

Воспоминания о Шуберте. Сост. Ю. Хохлов. М., 1964.
Жизнь Ф. Шуберта по материалам и документам. Сост. Ю. Хохлов. М., 1964.
Шуберт Ф. Переписка. Дневники. М., 2005.
Вульфийус П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта. М., 1974.
Лаврентьева И. Влияние песенности на формообразование в симфониях Шуберта // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
Хохлов Ю. Фортепианные сонаты Шуберта. М., 1998.
Хохлов Ю. «Прекрасная мельничиха» Шуберта. М., 2002.
Хохлов Ю. «Зимний путь» Шуберта». М., 1967.
Хохлов Ю. Шуберт. Некоторые проблемы творческой биографии. М., 1972.
Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди. Жизнь и деятельность в свете собственных высказываний и сообщений современников. М., 1966.
Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. СПб., 2008.
Шуман Р. Письма: в 2-х тт. / Сост., научная ред., вступ. статья и коммент. Д.В.Житомирского. М.-Л., 1970, 1982.
Воспоминания о Роберте Шумане. Сб. статей и документов / Сост., коммент. и пер. О.В.Лосевой. М., 2000.
Рыбакина Е. Музыкально-драматическая поэма «Манфред» Шумана // Из истории зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1979.
Сапонов М. Русские дневники и мемуары Р.Вагнера, Л.Шпора, Р.Шумана. М., 2004⁶.

⁶ Работа рекомендована также для тем 25, 30.

К темам 25–27:

- Иванов-Борецкий М.* Гофман // *Иванов-Борецкий М.* Статьи и исследования. М., 1972.
- Житомирский Д.* Идеальное и реальное в музыкальной эстетике Гофмана // *Житомирский Д.* Избр. работы. М., 1982.
- Галушко М.* Эстетические принципы немецкой романтической оперы // Анализ. Концепция. Критика. Л., 1977.
- Бронфин Е.* Вебер – музыкальный критик // *Бронфин Е.* О музыке и музыкантах. Л., 1993.
- Кенигсберг А.К.* Карл Мария фон Вебер. СПб., 2006.
- Лист Ф.* «Эврианта» // *Лист Ф.* Избр. статьи. М., 1959.
- Серов А.* «Волшебный стрелок» Вебера // *Серов А.* Статьи о музыке Вып. 5. М., 1989.
- Фраккаролли А.* Россини. Письма Россини. Воспоминания. Пер. с ит., нем., фр. М., 1990.
- Стендаль.* Жизнь Россини // *Стендаль.* Собр. соч. В 15 тт. Т. 8. М., 1959.
- Россини Джоаккино: Современные аспекты исследования творческого наследия. Сб. статей / под. ред. М. Черкашиной. Киев, 1993.
- Бронфин Е.* Беллини // *Бронфин Е.* О музыке и музыкантах. Л., 1993.
- Донатти-Петтени Дж.* Гаэтано Доницетти. Л., 1980.
- Фраккаролли.* Доницетти. СПб, 2003.
- Стендаль.* Расин и Шекспир // *Стендаль.* Собр. соч. В 15 тт. Т. 7. М., 1959.
- Твердовская Т.* Серов, Спонтини и «идеальная опера» // Русско-итальянские музыкальные связи. СПб., 2004.
- Ферман В.* Творческий путь Мейербера // *Ферман В.* Оперный театр. М., 1961.
- Лист Ф.* «Роберт-Дьявол» Скриба и Мейербера // *Лист Ф.* Избр. статьи. М., 1959.
- Берлиоз Г.* Избранные письма. В 2-х кн. // Сост., пер. и коммент. В.Н. Александровой и Е.Ф. Бронфин. Л., 1981, 1982.
- Берлиоз Г.* Мемуары. М., 1961.
- Берлиоз Г.* Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. С доп. Р. Штрауса. Ч. 1-2 // Пер., ред., вступ. ст. и коммент. С.П.Горчакова. М., 1972.
- Юзефович В.* Симфония «Гарольд» и ее автор. М., 1972.
- Роллан Р.* Берлиоз // *Роллан Р.* Музыканты наших дней. Музыкально-историческое наследие. Вып. 4. М., 1989.
- Соллертинский И.* Берлиоз // *Соллертинский И.* Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.

4-й семестр

- Виеру Н.* Драматургия баллад Шопена // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
- Мазель Л.* Исследования о Шопене. М., 1971.
- Пасхалов В.* Шопен и польская народная музыка. М., 1949.
- Рудзинский В.* Монюшко. М., 1960.
- Лист Ф.* Избранные критические статьи. М., 1959
- Крауклис Г.* Симфонические поэмы Листа. М., 1974
- Мильштейн Я.* Ференц Лист. Изд. 3. М., 1999
- Вагнер Р.* Моя жизнь. М., 2000.
- Вагнер Р.* Избр. статьи / Ред. Г. Грубер. Л., 1935.
- Вагнер Р.* Избр. работы / Вст. статья А.Лосева. М., 1978.
- Рихард Вагнер. Сб. статей / Ред. Л. Полякова. М., 1987.
- Виеру Н.* Опера Р.Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Музыкальные формы и драматургия. М, 1978.
- Кенигсберг А.* Опера Р. Вагнера «Парсифаль» и традиции немецкого романтизма. СПб., 2001.
- Литтанберже А.* Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.
- Матросова Е.* Лейтмотивная система в «Тристане и Изольде» Вагнера. СПб., 2004.

Филиппов М. Моноцентричность лейтмотивно-симфонической системы «Тристана» как выражение идеи единства любви и смерти // Проблемы драматургии в классическом наследии XVIII – XIX веков. М., 1989.

Чайковский П. Вагнер и его музыка. Байрейтское музыкальное торжество // *Чайковский П.* Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1953.

Шуман Р. Новые пути // *Шуман Р.* О музыке и музыкантах. Собр. статей. Т. II.-Б. М., 1979.

Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965.

Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.

Царева Е. Брамс у истоков нового времени // История и современность. Л., 1981.

Нилова В. К критическому пересмотру периодизации симфонического творчества Брукнера // Анализ. Концепция. Критика. Л., 1977.

Нилова В. Стилиевые истоки тематизма симфоний Брукнера // Вопросы музыкального стиля. Л., 1978.

Филимонова М. Adagio в симфониях Брукнера // Вопросы теории музыки. Вып. 3. М., 1975.

Филимонова М. Симфонизм Брукнера как воплощение эпической концепции // Из истории зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1979.

Царева Е. Брукнер и брукнерианцы // Музыкальная академия. 1997, №2.

Вульфийус П. Гуго Вольф и его «Стихотворения Эйхендорфа». М., 1970.

Вульфийус П. Гуго Вольф. К столетию со дня рождения // *Вульфийус П.* Статьи. Воспоминания. Публицистика. Л., 1980.

Коннов В. Песни Гуго Вольфа. М., 1988.

Роллан Р. Хуго Вольф // Роллан Р. Музыканты наших дней. Музыкально-историческое наследие. Вып. 4. М., 1989.

К темам 28–29:

Шопен Ф. Письма. В 2 тт. М., 1989, 1990.

Лист Ф. Шопен. М., 1956.

Мильштейн Я. Очерки о Шопене. М., 1987.

Соловцов В. Шопен. Изд. 2. М., 1960.

Шопен. Статьи и исследования советских музыковедов. М., 1960.

Бородин А. Воспоминания о Листе. М., 1953.

Глебов И. Ференц Лист. Опыт характеристики. Пг., 1922.

Левашева О. Франц Лист: молодые годы. М., 1998.

Зенкин К. Слово в фортепианных произведениях Листа // Ференц Лист и проблемы синтеза искусств. Харьков. 2002.

Сабольчи Б. Последние годы Ференца Листа. Будапешт. 1949.

Цуккерман В. Соната си минор Листа. М., 1984.

К теме 31:

Вагнер Р. Моя жизнь. М., 2000.

Вагнер Р. Статьи и материалы / Редколлегия: Г.В. Крауклис, Н.С. Николаева, Т. Э. Цытович, В.Г. Гамрат-Курек. Вып. 1,2. М., 1974, 1988.

Груббер Р. Вагнер. М., 1934.

Блок А. Искусство и революция // Блок А. Собр. соч. в 6 тт. Т. 4. Л., 1982.

Эстетика Вагнера. М., 1978.

Гозенпуд А. Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990.

Кенигсберг А. Оперы Вагнера 1840-х годов. Изд. 2. СПб., 2008.

Крауклис Г. Оперные увертюры Вагнера. М., 1964.

Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. М., 1975.

Барсова И. Мифологическая семантика вертикального пространства в оркестре Р. Вагнера // Проблемы музыкального романтизма. Л., 1987.

Левик Б. Вагнер. М., 1978.

- Лист Ф.* «Летучий голландец» // *Лист Ф.* Избр. статьи. М., 1959.
- Лосев А.* Проблемы Вагнера в прошлом и настоящем // Вопросы эстетики. Вып. 5. М., 1968.
- Лобанова М.* Воплощение мифа в «Кольце Нибелунга» Вагнера // Проблемы музыкальной науки. Вып. 7. М., 1989.
- Манн Т.* Трагедия и величие Рихарда Вагнера // Манн Т. Собр. соч. В 10 тт. Т. 10. М., 1961.
- Порфирьева А.* Вагнеровский миф и германский эпос // Музыкальная культура Средневековья. Л., 1988.
- Порфирьева А.* Драматургия Вяч. Иванова // Русская символистская трагедия и мифологический театр Вагнера // Проблемы музыкального романтизма. Л., 1987.
- Порфирьева А.* «Парсифаль» и его средневековые корни // Традиция в истории музыкальной культуры. Л., 1989.
- Роллан Р.* Вагнер. По поводу «Зигрида». «Тристан» // *Роллан Р.* Музыканты наших дней. Музыкально-историческое наследие. Вып. 4. М., 1989.
- Соллертинский И.* «Моряк-скиталец» Вагнера. «Кольцо нибелунга» Вагнера // *Соллертинский И.* Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.
- Римский-Корсаков Н.* Вагнер и Даргомыжский // *Римский-Корсаков Н.* Полное собрание сочинений Т. 1. М., 1958.
- Серов А.* Вагнер и его реформа в области оперы // *Серов А.* Статьи о музыке. Вып. 4. М., 1988.

К темам 32–34:

- И.Брамс:* черты стиля. Сб. статей / Ред. А. Шнитке. СПб., 1992.
- Друскин М.* Иоганнес Брамс. М., 1970.
- Шёнберг А.* Прогрессивный Брамс. Перев. Ю. Гориной // Сибирский музыкальный альманах. Новосибирск. 2000.
- Йеннер Г.* Человек, учитель, художник. Иоганнес Брамс: столетие спустя // Музыкальная академия. 1998. № 1.
- Соллертинский И.* Симфонии Брамса // *Соллертинский И.* Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963
- Роговой С.* Письма Иоганнеса Брамса. М., 2003.
- Царева Е.* К проблеме стиля Брамса // Из истории зарубежной музыки. М., 1971.
- Раппопорт Л.* Антон Брукнер. М., 1963.
- Оссовский А.* Антон Брукнер // *Оссовский А.* Музыкально-критические статьи. Л., 1977.
- Соллертинский И.* Седьмая симфония Брукнера // *Соллертинский И.* Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.
- Царева Е.* Антон Брукнер // Музыкальная жизнь. 2005, №№2,3.
- Лобанов М.* Гуго Вольф. Л., 1989.

5-й семестр

- Верди Дж.* Избранные письма. Изд. 2-е. Л., 1973.
- Богоявленский С.* Верди и Шекспир // Шекспир и музыка / Отв. ред. Л. Н. Раабен. Л., 1964.
- Дегтярева Н. И.* «Аида», «Отелло», «Фальстаф» Дж. Верди: интонационный сюжет и музыкальная драматургия. Учебное пособие. СПб., 2015.
- Орджоникидзе Г.* Оперы Верди на сюжеты Шекспира. М., 1967.
- Соллертинский И.* Верди // *Соллертинский И.* Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.
- Соловцова Л.* Дж. Верди. М., 1986.
- Французская музыка второй половины XIX века / Сб. статей под ред. М. С. Друскина. М., 1938.

Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX–начало XX века / Сост. А.Д. Бушен. Л., 1972.⁷

Соллертинский И. Ж.Оффенбах // Соллертинский И. Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.

Бизе Ж. Письма / Вступ. ст., пер., сост. и примеч. Г. Филенко. М., 1963.

Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1954.

Кремлев Ю. Камиль Сен-Санс. М., 1970.

Кремлев Ю. Жюль Массне. М., 1969.

Рогожина Н. Сезар Франк. М., 1969.

Гамрат-Курек В. «Моя родина» Б.Сметаны. М., 1962.

Неедлы Зд. Оперы Сметаны // Неедлы Зд. Избранные труды. М., 1960.

Антонин Дворжак в письмах и воспоминаниях. М., 1964.

Егорова В. Антонин Дворжак. М., 1997.

Григ Э. Избранные статьи и письма. М., 1966.

Асафьев Б. Григ. 4-е изд. Л., 1986.

Григ Э. Избранные статьи и письма. М., 1966.

Левашева О. Э.Григ. М., 1975.

Оссовский А. Очерк истории испанской музыкальной культуры // Оссовский А. Избранные статьи, воспоминания. Л., 1961.⁸

К теме 35.

Асафьев Б. Верди: Эскиз монографии // Асафьев Б. Избранные труды: в 5-ти тт. Т. 4. М., 1955.

Бушен А. Джузеппе Верди и его «Реквием». Л., 1935.

Верфель Ф. Верди. Роман оперы. М., 1962.

Русско-итальянские музыкальные связи: Сб. статей кафедры истории зарубежной музыки СПб. консерватории / Ред.-сост. А.К. Кенигсберг. СПб., 2004.

Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. М., 1986.

Корганов В. Верди – биографический очерк. М., 1897.

Ларош Г.А. «Аида», опера Верди. По поводу «Луизы Миллер» // Ларош Г.А. Избранные статьи. Вып. 3: Опера и оперный театр. Л., 1976.

Ларош Г.А. «Реквием» Верди. // Ларош Г.А. Избранные статьи. Вып. 4: Симфоническая и камерно-инструментальная музыка. Л., 1977.

Маццини Дж. Эстетика и критика. Избранные статьи. М., 1976.

Лейтес Р. Драматургические особенности оперы Верди «Отелло». М., 1968.

Полякова Л. Верди и Гутьерес. Советская музыка, 1962, № 8.

Румянцев П. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.

Оперы Верди: Путеводитель. М., 1971.

Серов А. Верди и его новая опера // Серов А. Статьи о музыке. В 7 вып. М., 1983. Вып. 5. 1860–1862.

К темам 36–38.

Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX — начала XX века. М., 1961.⁹

Музыкальная эстетика Франции XIX века / Сост., вступ. ст. и вступ. очерки Е. Ф. Бронфин. М., 1974.

Роллан Р. Музыканты наших дней // Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып. 4 / Ред., сост. и коммент. В.Н. Брянцевой. М., 1989.

Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века. Очерки, либретто, сценарии. М., 1977.

⁷ Работа рекомендована также для соответствующих тем 6-го семестра.

⁸ Работа рекомендована также для соответствующих тем 6-го семестра.

⁹ Работа рекомендована также для соответствующих тем 6-го семестра.

Филенко Г.Т. Вокальная лирика Клода Дебюсси в свете развития жанра // Дебюсси и музыка XX века. Сборник статей. Л., 1983. С. 193–212.
Кракауэр З. Оффенбах и Париж его времени. М., 2000.
Трауберг Л. Жак Оффенбах и другие. М., 1987.
Янковский М.О. Искусство оперетты / Сост. и ред. С. Дрейдена. М., 1982.
Гуно Ш. Воспоминания артиста. М., 1962.
Тилес Б. Я. «Фауст» — опера Ш. Гуно: Из истории создания и постановок. Проблемы современной интерпретации. Л., 1990.
Альшванг А. Оперные жанры «Кармен» // Альшванг А. Избранные статьи. М., 1959.
Брук М. Бизе. М., 1938.
Асафьев Б. Франк // *Асафьев Б.* О симфонической и камерной музыке. М., 1981.
Корто А. Из замечаний о музыке Цезаря Франка и ее интерпретации // *Корто А.* О фортепианном искусстве. Статьи, материалы, документы. М., 1965.
Каратыгин В. Ц. Франк // Каратыгин В. Избранные статьи. М.–Л., 1965.
Мищенко М. П. Три трактата о Сезаре Франке. СПб., 1999.
Оссовский А. «Таис» Ж.Массне // *Оссовский А.* Музыкально-критические статьи. 1894–1912. Л., 1971.

К темам 39–41.

Мартынов И. Бедржих Сметана. М., 1963.
 Антонин Дворжак: Сборник статей / под ред. Л.Гинзбурга. М., 1967.
 Егорова В. Симфонии Дворжака. М., 1979.
Полякова Л. Чешская и словацкая опера XX века: В 2 кн. Кн. 1. М., 1978. С. 9–46 (Глава первая: «Чешская опера к концу XIX века»).
Шоурек О. Антонин Дворжак. Прага, 1954.
Бенestad Ф., Шельдеруп-Эббе Д. Григ — человек и художник. М., 1986.
Гриндэ Н. История норвежской музыки. Л., 1982.
Вайсборд М. А. Исаак Альбенис: Очерк жизни. Фортепианное творчество. М., 1977.
Мартынов И. Музыка Испании. М., 1977.

6-й семестр

Малер сегодня / Сост. И.Барсова, А.Бретаницкая // Музыкальная академия. 1994. №1.
Слонимский С. «Песнь о земле» Г.Малера и вопросы оркестровой полифонии // Вопросы современной музыки. М., 1963.
Дегтярева Н. Густав Малер как художник заключительной темы в музыке XX века // Журнал любителей искусства. 1998. № 2.
Петрова Г. В. Густав Малер в «Китайской флейте» Ханса Бетге // Музыкальный миллениум. Искусство истории — история искусства: Сб. науч. статей. Петрозаводск, 2000.
 Русско-немецкие музыкальные связи: Сб. статей кафедры истории зарубежной музыки СПб консерватории // Ред.-сост. А.К. Кенигсберг. СПб., 2002, 2-е изд. 2006.
Краузе Э. Рихард Штраус: Образ и творчество. М., 1961.
Орджоникидзе Г. «Саломея» и «Электра» Р. Штрауса // Музыкальный современник. Вып. 5. М., 1984.
Орджоникидзе Г. От «Ариадны» до «Каприччио» (оперное творчество Рихарда Штрауса) // Музыкальный современник. Вып. 2. М., 1977.
Орджоникидзе Г. Опера Рихарда Штрауса «Кавалер розы» // История и современность: Сб. статей. Л., 1981.
Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. М., 1970.
Попкова Л., Блаукопф Г. Густав Малер и Рихард Штраус. Избранная переписка // Журнал любителей искусства. 1998. № 2.
 Русско-французские музыкальные связи: Сб. статей кафедры истории зарубежной музыки

- СПб консерватории / Ред.-сост. В.В. Смирнов. СПб., 2003.
- Дебюсси К.* Статьи. Рецензии. Беседы. М.-Л., 1964.
- Дебюсси и музыка XX века: Сб. статей Л., 1983.
- Яроцинский Ст.* Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.
- Кудряшов Ю.* Влияние Дебюсси на тембровое мышление XX века // Проблемы музыкальной науки. Вып. 6. М., 1985.
- Денисов Э.* О некоторых особенностях композиционной техники Клода Дебюсси // *Денисов Э.* Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
- Калошина Г.* Традиции мистерии в творчестве французских композиторов XX века // Старинная музыка сегодня: Материалы научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2004.
- Равель в зеркале своих писем / Сост. Р. Шалю; Коммент. Г.Т. Филенко. Л., 1988.
- Смирнов В.* Морис Равель и его творчество. Л., 1981
- Филенко Г.* Французская музыка первой половины XX века: Очерки. Л., 1983.
- Калошина Г.* Христианская тематика и проблемы жанровой эволюции французской оперы и оратории: от истоков к XX веку // Музыкальная культура христианского мира: Материалы международной конференции. Ростов-на-Дону, 2001.
- Пуччини Дж.* Избранные письма. Л., 1971.
- Левашева О.* Пуччини и его современники. М., 1980.
- Кенигсберг А.* Некоторые приемы музыкальной драматургии Пуччини и современная зарубежная опера // Вопросы современной музыки. Л., 1963.
- Мартынов И.* М. де Фалья. М., 1986.
- Нилова В. И.* Музыка Сибелиуса в контексте культурно-исторических перемен в Финляндии конца XIX–начала XX века. Петрозаводск, 2005.
- Тавастьерна Э.* Ян Сибелиус. М., 1981.
- Кон Ю.* Эпический программный симфонизм Сибелиуса и «Калевала» // «Калевала» в музыке. Петрозаводск, 1986.
- Кокорева Л.* Клод Дебюсси. М., 2010.
- Кокорева Л., Кряжева И. К.* Дебюсси. От «Пеллеаса» к «Прелюдиям». М. де Фалья — творческое становление. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2008.
- Твердовская Т.И.* Прелюдии Клода Дебюсси: Очерк. СПб., 2009.
- Твердовская Т.И.* Жанр и форма в фортепианной музыке Клода Дебюсси: Уч. пособие. СПб., 2014.
- Малер Г.* Письма / Пер. с нем. С. А. Ошерова, Д. Р. Петрова, С. Е. Шлапоберской. Общ. ред. и послесл. И. А. Барсовой. Сост. и коммент. И. А. Барсовой, Д. Р. Петрова. СПб., 2006.
- Барсова И.* Симфонии Густава Малера. СПб., Изд-во им Н. И. Новикова, 2012.
- Густав Малер и Россия / Ред.-сост. Д. Р. Петров. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2010.
- Густав Малер и музыкальная культура его времени / Ред.-сост. И. А. Барсова, И. В. Вискова. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2013.
- Дегтярева Н. И.* Оперы Франца Шрекера и модерн в музыкальном театре Австрии и Германии. СПб., 2010.
- Кенигсберг А.К.* Песни Рихарда Штрауса. Учебное пособие. СПб., 2014.

К темам 42–44.

- Малер Г.* Письма. Воспоминания / Вступ. ст. И. Барсовой. М., 1968.
- Барсова И.* Тема странничества в песнях Шуберта и Малера // Журнал любителей искусства. 1998. № 2. С. 25–38.
- Горн А.* Мир «Волшебного рога мальчика» в малеровских симфониях среднего периода // Журнал любителей искусства. 1998. № 2. С. 39–44.

Завадская Е. Л. Восток на Западе. М., 1970. С. 92–109 (О «Песне о земле» Малера).
Вальтер Б. Тема с вариациями. М., 1969.
Гинзбург Л. М. Дирижер и партитура. О дирижерских ретушах Г. Малера // Избранное. Дирижеры и оркестры. М., 1981.
Тищенко Б. О Малере без повода // Журнал любителей искусства. 1998. № 2. С. 4–5.
Лосева О. В. К предыстории пражской речи Арнольда Шёнберга // Музыкальная академия. 2002. № 4.
Штраус Р. О сочинении и дирижировании // Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Сост. И. В. Нестьев. М., 1975.
Рихард Штраус и Ромен Роллан. Переписка, выдержки из дневника, М., 1960.

К теме 45.

Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965.
Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX — начала XX века. М., 1961.
Лонг М. За роялем с Клодом Дебюсси, Габриэлем Форе, Морисом Равелем. М., 2000.
Ансерме Э. Язык Дебюсси // *Ансерме Э.* Статьи о музыке и воспоминания / Пер. с фр. Е. Бронфин и Б. Урицкой. М., 1986.
Крейн Ю. Симфонические произведения М. Равеля. М., 1966.
Крейн Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля. М., 1966.
Прокофьев С. Морис Равель // С.С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания. М., 1961.

К теме 46.

Торадзе Г. Р. Леонкавалло и его опера «Паяцы». М., 1960.
Кенигсберг А. Старое и новое в оперном творчестве Пуччини // Материалы конференции «Традиционное и новое в музыке XX века». Кишинев, 1997.
Гобби Т. Мир итальянской оперы. М., 1989.

К теме 47.

Фалья М. де. Статьи о музыке и музыкантах. М., 1971.
Коженова И. В. Сибелиус — создатель эпической симфонии нового типа // Памяти Н.С. Николаевой: Науч. труды МГК. Сб. 14 / Ред.-сост. Е. М. Царева, И. В. Коженова. М., 1996.

7-й семестр

Асафьев Б. Книга о Стравинском. Л., 1977.
Стравинский И. Хроника. Поэтика / Сост. и коммент. С. И. Савенко. М., 2004.
Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии: в 3 т. / Сост. и коммент. В. П. Варунца. М., 1998, 2000, 2003.
Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001.
Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века: Очерки. Л., 1983.
Кокто Ж. Петух и Арлекин: Либретто. Воспоминания. Статьи о музыке и театре / Пер. с фр., сост., послесл. и коммент. М. А. Сапонова. М., 2000.
Цареградская Т. В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. М., 2002.
Друскин М. С. Собрание сочинений в 7 т. / Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. Т. 4. Игорь Стравинский. СПб., 2009.
Брагинская Н. А. Неоклассические концерты Стравинского. Учебное пособие. 2-е изд. СПб., 2008.
Стравинский в контексте времени и места. Сб. статей / Ред.-сост. С. И. Савенко. М., 2006.
Задерацкий В. Полифоническое мышление Стравинского. 2-е изд. М., 2007.
Смирнов В. Игорь Федорович Стравинский. Учебное пособие. СПб., 2008.

К теме 49.

- Стравинский И.* Хроника моей жизни / Предисл., коммент. послесл. и общ. ред. И. Я. Вершининой. М., 2005.
- Стравинский И.* Диалоги. Л., 1971.
- И. Стравинский – публицист и собеседник / Ред.-сост. В. П. Варунц. М., 1988.
- Стравинский в контексте времени и места. Материалы научной конференции. Научные труды Московской гос. консерватории. Сб. 57 / Ред.-сост. С. И. Савенко. М., 2006.
- Устилуг — Hollywood: о Стравинском и его творчестве. Сб. статей / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 2011.
- Вершинина И.* Ранние балеты Стравинского. М., 1967.
- Смирнов В.* Творческое формирование И. Ф. Стравинского. Л., 1970.
- Варунц В.* Музыкальный неоклассицизм: Исторические очерки. М., 1988.
- Гливинский В.* Позднее творчество И. Ф. Стравинского. Донецк, 1995.
- Тарускин Р.* Стравинский. Загадка гения // Музыкальная академия. 1992. № 4
- Шнитке А.* Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского // Музыка и современность. Вып. 5. М., 1967.
- Шнитке А.* Парадоксальность как черта музыкальной логики Стравинского // И. Ф. Стравинский: Статьи и материалы / Сост. Л. С. Дьячкова. М., 1973.
- Денисов Э.* Ударные инструменты в музыке Стравинского // И. Ф. Стравинский: Статьи и материалы / Сост. Л. С. Дьячкова. М., 1973.

К теме 50.

- Дюмениль Р.* Современные французские композиторы группы «Шести». Л., 1964.
- Онеггер А.* О музыкальном искусстве. Л., 1979.
- Павчинский С.* Симфоническое творчество Онеггера. М., 1972.
- Сысоева Е.* Симфонии А. Онеггера. М., 1975.
- Кокорева Л.* Дариус Мийо: Жизнь и творчество. М., 1986.
- Пуленк Ф.* Письма. Л.–М., 1970.
- Пуленк Ф.* Я и мои друзья. Л., 1977.
- Медведева И.* Франсис Пуленк. М., 1969.
- Мийо Д.* Моя счастливая жизнь / Пер. с фр. Л. М. Кокоревой. М., 1999.
- Новая французская музыка: Шесть: Сборник статей Игоря Глебова, С. Гинзбурга и Дариуса Мийо (Мило). Л., 1926.
- Мессиа́н О.* Техника моего музыкального языка. М., 1994.
- Екимовский В. О.* Мессиа́н: Жизнь и творчество. М., 1987.

К теме 51.

- Богоявленский С.* Итальянская музыка первой половины XX века. Л., 1986.
- Глебов И.* Альфредо Казелла. Л., 1927.
- Денисов А. В.* Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Фр. Малипьеро и другие. СПб., 2006.
- Кириллина Л.* Музыкально-поэтический театр Джан Франческо Малипьеро // Музыкальная академия. 2006. № 2. С. 120–127.
- Белорусова М.* Опера Малипьеро «Дон Джованни»: итальянское прочтение маленькой трагедии Пушкина // Музыкальная академия. 2010. № 3. С. 157–161.

8-й семестр

- Друскин М.* О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
- Тараканов М.* Музыкальный театр Альбана Берга. М., 1976.
- Холопова В., Холопов Ю.* Музыка Веберна: Исследование. М., 1999.
- Левая Т., Леонтьева О.* Пауль Хиндемит. М., 1974.
- Нестьев И.В.* Бела Барток. М., 1969.
- Б. Барток: Сборник статей под ред. Е.И. Чигарёвой. М., 1977.

Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. М., 1974.

Векслер Ю.С. Альбан Берг и его время [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Векслер Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 60 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18665>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Векслер Ю.С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Векслер Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23704>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Шёнберг А. Стиль и мысль / Сост., пер., коммент. Н. Власовой, О. Лосевой. М., 2006.

Власова Н. О. Творчество Арнольда Шёнберга. М., 2010.

Векслер Ю. Альбан Берг и его время. СПб., 2009.

Бела Барток сегодня / Ред.-сост. М. В. Воинова, Е. И. Чигарёва. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2012.

Леонтьева О. Т. Книга о Карле Орфе. М., 2012. 3-е изд., перераб. и доп.

К теме 52.

Холопов Ю. Кто изобрел двенадцатитоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 70. М., 1983.

Соллертинский И. Арнольд Шёнберг. Л., 1934.

Арнольд Шёнберг: вчера, сегодня, завтра. Сб. статей / Ред. Е. И. Чигарёва, Е. А. Доленко. М., 2002. [Науч. труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 38.]

Лаул Р. О творческом методе А. Шёнберга // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. Л., 1969.

Элик М. «Sprechgesang» в «Лунном Пьеро» А. Шёнберга // Музыка и современность. Вып. 7. М., 1971.

Церха Ф. К вопросу об исполнении речевой партии в «Лунном Пьеро» // Современная музыка Австрии: Очерки и документы / Сост. и пер. О. Лосевой. М., 1998.

Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Денисов Э. Современная музыка и проблемы композиторской техники. М., 1986.

Рославец Н. А. «Лунный Пьеро» А. Шёнберга // Русский авангард и Брянщина. Брянск, 1998.

Доленко Е. О трех загадках «Просветленной ночи» // Музыкальная академия. 1999. № 4.

Климовицкий А. И. Фрагменты петербургской шёнбергианы // Петербургский музыкальный архив: Сб. статей и материалов. Вып. 3. СПб., 1999.

Воробьев Д. У истоков творческой эволюции Альбана Берга // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 70. М., 1983.

Воробьев Д. Цикл инструментальных миниатюр (ор. 5) А. Берга // Эволюционные процессы музыкального мышления. Л.: ЛГИТМиК, 1986.

Воробьев Д. Д. Опера Альбана Берга «Лулу» (к проблеме завершения и исполнения) // Сергей Николаевич Богоявленский. К 100-летию со дня рождения. Сб. статей // Ред.-сост. Н. И. Дегтярева, Н. А. Брагинская. СПб.: СПбГК, 2006. С. 127–149.

Барсова И. «Нигде лучше не приняли моего “Воццека”, чем в Ленинграде...» // Музыкальная академия. 1998. № 3–4. Кн. 1.

Кокорева Л., Филиппов А. Пять песен для голоса с оркестром Альбана Берга и музыкальный символизм // Музыкальное искусство XX века. Вып. 2: Науч. труды МГК. Сб. 9. М., 1995.

Холопова В. О композиционных принципах скрипичного концерта А. Берга // Музыка и современность. Вып. 6. М., 1969.

Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
Кудряшов Ю. Характерные особенности техники и формы ранних произведений Веберна // Проблемы музыкальной науки. Вып. 2. М., 1973.
Кудряшов Ю. Элементы средневековой и раннеренессансной полифонии в творчестве Веберна // Музыкальная классика и современность. Л., 1983.
«И свет во тьме светит». О музыке Антона Веберна. 1945–1995: Научные труды МГК. Сб. 21 / Сост. Ю. Н. Холопов. М., 1998.

К теме 53.

Пауль Хиндемит: Статьи и материалы / Сост. И. Прудникова. М., 1979.
Лаул Р. Г. У истоков формирования стиля Хиндемита // Труды кафедры теории музыки СПб консерватории. Вып. 1. СПб., 1995.
Синянская Н. А. Особенности идейно-эстетической эволюции оперного творчества П. Хиндемита: Лекция. Л.: ЛОЛГК, 1988.
Воробьева Е. Оперный триптих Хиндемита // Искусство XX века: Диалог эпох и поколений. Т. 1. Нижний Новгород, 1999.
Кон Ю., Холопов Ю. О теории Хиндемита // Советская музыка. 1963. № 10.
Учитель К. «Новости дня» Хиндемита в Малеготе // Музыкальная академия. 2008. № 2.
Леонтьева О. К. Орф и П. Хиндемит // Музыка и современность. Вып. 1. М., 1962.
Брашловский М. Жанровые и поэтические истоки «Триумфов» К. Орфа // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. Л., 1969.
Еременко Г. А. Баварские «сказки с музыкой» Карла Орфа в контексте поисков новой музыкально-театральной концепции // Сибирский музыкальный альманах. Новосибирск, 2001.
Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа: Сб. статей / Под ред. Л. А. Баренбойма. М., 1978.
Зельнер Г. Карл Орф и сцена // Зарубежная музыка XX века / Сост. И. В. Нестьев. М., 1975.

К теме 54.

Барток Б. Избранные письма. М., 1988.
Сигитов С. Этапы творческой эволюции Бартока // Из истории музыки XX века. М., 1971.
Окунев Г. Г. Микрокосмос Б. Бартока и фольклор. Приложение к книге: *Сигитов С. М.* Духовный строй Белы Бартока. СПб., 2003. С. 187–224.
Денисов Э. Струнные квартеты Белы Бартока // *Денисов Э.* Современная музыка и проблемы композиторской техники. М., 1986.
Полякова Л. Оперное творчество Л. Яначека. М., 1968.
Гозенпуд А. А. Леош Яначек и русская культура. Л., 1984.
Гаврилова Н. Богуслав Мартину. М., 1974.
Гаврилова Н. А. Неоклассицизм в музыке XX века и творчество Б. Мартину // Музыкальное искусство XX века. Вып. 2: Научные труды МГК. Сб. 9. М., 1995.
Шимановский К. Избранные статьи, письма. М., 1963.
Шимановский К. Воспоминания, статьи, публикации / Сост. И. Никольская, Ю. Крейнина. М., 1984.
Кокорева Л. Музыкальная культура Польши XX века. М., 1997.
Джордже Энеску. Воспоминания и биографические материалы. М.–Л., 1966.
Друскин М. С. «Эдип» Энеску и проблемы оперы XX века // *Друскин М. С.* Избранное. М., 1981.

К теме 55.

- Ковнацкая Л.* Английская музыка XX века: Истоки и этапы развития. М., 1986.
- Ковнацкая Л.* Шостакович и Бриттен: некоторые параллели // Д. Д. Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения / Сост. Л. Ковнацкая. СПб., 1996.
- Таурагис А.* Опера Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» // Из истории зарубежной музыки. М., 1971.
- Русско-британские музыкальные связи: Сб. статей кафедры истории зарубежной музыки СПб консерватории // Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. СПб., 2009.
- Учебники, хрестоматии, справочная литература по всему курсу
- Розеншильд К. К.* История зарубежной музыки. Вып. 1. М., 1973.
- Левик Б. В.* История зарубежной музыки. Вып. 2. М., 1980.
- Конен В. Дж.* История зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1984.
- Друскин М. С.* История зарубежной музыки. Вып. 4. Изд. 7-е, перераб. / Под ред. В. В. Смирнова, А. К. Кенигсберг, Л. Г. Ковнацкой, Н. И. Дегтяревой. СПб., 2002.
- История зарубежной музыки. Вып. 5 / Ред.-сост. И. В. Нестьев. М., 1988.
- История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999.
- История зарубежной музыки. XX век / Сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005.
- Музыка Австрии и Германии XIX в. Кн. 1, 2 / Под ред. Т.Э.Цытович. М., 1975; Кн. 3. М., 2003.
- Музыка XX века. Очерки в двух частях:
- Ч. I. Кн. 2-я / Ред. Д. В. Житомирский. М., 1977.
- Ч. II. Кн. 4-я / Ред. Д. В. Житомирский и Л. Н. Раабен. М., 1984.
- Ч. II. Кн. 5А / Ред. М. Г. Арановский и Д. В. Житомирский. М., 1987.
- Иванов-Борецкий М.В.* Музыкально-историческая хрестоматия. Вып. 1–2. М., 1933–1936.
- Иванов-Борецкий М.В.* Материалы и документы по истории музыки. Т. 2. М., 1934.
- Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Сост. и коммент. И. В. Нестьева. М., 1975.
- Музыкальная энциклопедия. Т. 1–6 / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М., 1973–1982.
- Большой энциклопедический словарь. Музыка / Ред. Г. В. Келдыш. М., 1998.
- Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. М., 2001.
- 111 опер: справочник-путеводитель / Ред.-сост. А. Кенигсберг, Л. Михеева. СПб., 1998.
- 111 симфоний: справочник-путеводитель / Авторы-сост. А. Кенигсберг, Л. Михеева. СПб., 2000.
- 111 увертюр, симфонических поэм, сюит и картин: справочник-путеводитель / Авторы-сост. А. Кенигсберг, Л. Михеева. СПб., 2002.
- 111 балетов и забытых опер / Авторы-сост. Л. Михеева, А. Кенигсберг. СПб., 2004.
- Оперные либретто XVII–XVIII веков / Под. ред. В. Фермана. М.–Л., 1939.