

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 20.01.2025 15:27:31

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

27.08.2024

История зарубежной музыки

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(уровень специалитета)

Специализация

Искусство оперного пения

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» 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 **53.05.04 Музыкально-театральное искусство** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665.

Авторы-составители: д. иск., профессор А. К. Кенигсберг,
д. иск., профессор И. С. Федосеев,
к. иск., доцент Н. А. Брагинская,
к. иск., доцент О. Б. Манулкина

Рецензент: д. иск., профессор Н. И. Дегтярева

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«27» мая 2024 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.....	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план.....	5
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	15
6.1. Список литературы	15
6.2. Интернет-ресурсы	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	16
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	16
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.....	17
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	17
8.4. Контрольные материалы	20
<i>Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....</i>	<i>24</i>
<i>Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....</i>	<i>25</i>

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История зарубежной музыки» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных 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

Данный курс является неотъемлемой частью дисциплины «История музыки», входящей в базовую часть ОПОП специалитета. Курс истории зарубежной музыки занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «История музыкально-театрального искусства» 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 понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века; основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте

	Уметь: анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)
	Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры			
		1-й	2-й	3-й	4-й
Контактная аудиторная работа	136	34	34	34	34
Лекционные занятия	96	24	24	24	24
Практические занятия	40	10	10	10	10
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	161	32	32	32	65
Вид промежуточной аттестации		КЗ	ЗО	КЗ	ЭКЗ
Общая трудоемкость: Часы	297	66	66	66	99
Зачетные единицы	9	2	2	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудитор- ная работа (час.), в том числе		Кон- тактная внеауд. и самост. работа (час.)
			лекцион- ные	практиче- ские	
1-й семестр					
	Введение	1	1	–	
1	Музыкальная культура Древнего Вос- тока	5	1	1	1
2	Музыкальная культура Античности	6	2	1	2
3	Музыкальная культура Средневековья	6	2	1	2
4	Музыкальная культура Возрождения	6	2	1	2
5	Опера, кантата и оратория в XVII — начале XVIII вв.	5	2	–	2
6	Жанры инструментальной музыки	5	2	–	3
7	Творчество Баха	7	2	1	4
8	Творчество Генделя	7	2	1	4
9	Пути развития оперы в XVIII веке	6	2	1	3
10	Творчество Глюка	6	2	1	3

11	Творчество Гайдна	5	2	–	3
12	Творчество Моцарта	7	2	2	3
	Итого в 1-м семестре	66	24	10	32
2-й семестр					
13	Музыка эпохи Французской революции	3	1	–	2
14	Творчество Бетховена	8	2	2	4
15	Музыкальный романтизм	3	1	–	2
16	Возникновение и развитие романтической песни в Австрии и Германии 1-й половины XIX в.	5	2	1	2
17	Немецкая романтическая опера и творчество Вебера	6	2	1	3
18	Итальянская опера 1-й половины XIX века	7	3	1	3
19.	Французская опера 1-й половины XIX века	6	2	1	3
20	Творчество Берлиоза	5	2	–	3
21	Национальные школы (Польша, Венгрия)	4	1	–	3
22	Венская оперетта и творчество И. Штрауса	4	2	1	1
23	Творчество Вагнера	10	4	2	4
24	Развитие песни в Германии и Австрии 2-й половины XIX века	5	2	1	2
	Итого во 2-м семестре	66	24	10	32
25	Творчество Верди	18	8	2	8
26	Французская музыкальная культура 2-й половины XIX в.	12	4	2	6
27	Становление и развитие молодых национальных школ 2-й половины XIX в. (Чехия, Норвегия)	10	2	2	6
28	Итальянская опера на рубеже XIX-XX веков	14	6	2	6
29	Французский музыкальный импрессионизм	12	4	2	6
	Итого в 3-м семестре	66	24	10	32
30	Творчество Малера	12	2	2	8
31	Музыкальный экспрессионизм. Оперное творчество композиторов нововенской школы	14	4	2	8
32	Творчество Р. Штрауса	14	4	2	8
33	Национальные школы начала XX века (Чехия, Венгрия)	10	2	–	8
34	Неоклассицизм. Оперное творчество Стравинского	13	4	1	8
35	Французские композиторы группы «Шести»	8	2	–	6
36	Творчество Хиндемита и Орфа	9	2	1	6
37	Творчество Бриттена	8	1	1	6
38	Творчество Гершвина	5	1	1	3

39	Пути развития зарубежного музыкального искусства во 2-й половине XX века	6	2	–	4
	Итого в 4-м семестре	99	24	10	65
	Итого по курсу	297	96	40	161

5.2. Содержание программы

1-й семестр

Введение. Обзор тем курса, учебной литературы, особенностей проведения зачетов и экзаменов.

Тема 1. Музыкальная культура Древнего Востока.

Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. Культовая, придворная, военная музыка, жанры народного творчества. Краткая характеристика музыкальной культуры Древнего Египта, Шумеро-Вавилонии, Китая, Индии, Палестины.

Тема 2. Музыкальная культура Античности.

Основные этапы античной культуры: древний (гомеровский), эллинский (классический), эллинистический, эллинистическо-римский. Высокие достижения античного искусства и его историческое значение. Древнегреческая трагедия. Музыкальный инструментарий. Кризис и упадок античной цивилизации. Древнегреческая мифология и ее роль в музыкальной культуре последующих эпох.

Тема 3. Музыкальная культура Средневековья.

Начало христианской эпохи и господство религиозной идеологии. Григорианский хорал, его сложное взаимодействие с формами народного и светского творчества: гимны, тропы, секвенции; деятельность жонглеров, шпильманов, менестрелей. Гвидо Аретинский и возникновение нотации. Формирование первых жанров профессионального многоголосия (органум, мотет). Формирование мессы. Музыкально-поэтическое искусство рыцарей (трубадуры, труверы, миннезингеры); любовная лирика, батальная, сатирическая и религиозная тематика.

Тема 4. Музыкальная культура Возрождения.

Ars nova во Франции и Италии. Развитие светского многоголосия (качча, баллада, мадригал). Итальянский мадригал — ведущий светский жанр эпохи Возрождения. Усиление хроматизации и драматизации мадригала (Джезуальдо). Творчество Орландо Лассо (ок. 1532–1594) и Джованни Палестрины (ок. 1525–1594). Венецианская школа (А. и Дж. Габриели), утверждение принципов многохорности и концертности.

Реформация в Германии. Протестантский хорал и его особенности.

Тема 5. Опера в Италии, Франции, Англии и Германии XVII — начала XVIII века.

Эпоха барокко. Монодия и расцвет искусства сольного пения. Теория аффектов. Риторические фигуры. Параллельное развитие гомофонии и полифонии. Возникновение и развитие оперы, кантаты, оратории и самостоятельных инструментальных жанров.

Рождение оперы в Италии. Предшественники оперы. Флорентийская камерата; Дж. Барди и Я. Корси; теоретик и лютнист В. Галилеи, певцы-композиторы Дж. Каччини и Я. Пери, либреттист О. Ринуччини). Стремление возродить античную монодию и создать музыкальный спектакль. «Дафна» Якопо Пери на либретто Оттавио Ринуччини: «Эвридика» как модель опер XVII века (структура, сюжет, текст, вокальные жанры).

Духовная опера или оратория: «Представление о душе и теле» (1600). Эмилио Кавальери.

Клаудио Монтеверди (1583–1643). Мадригалы. Опера «Орфей» (1607); развитая мелодическая линия и подчинение музыки слову. Разнообразие вокальных жанров. «Ариадна» (1608) — первая музыкальная трагедия.

Опера в Венеции. Публичные театры в отличие от придворных. Небольшие оркестры, исчезновение хора. Оперы Монтеверди для венецианских театров. «Коронация Поппеи» — его вершинное достижение; чередование трагических и комических сцен и персонажей.

Франческо Кавалли (1602–1676) и Марк Антонио Чести (1623–1669). Их роль в распространении итальянской оперы в Европе. Адаптация венецианских спектаклей в неаполитанской школе. Аллесандро Скарлатти (1660–1725). Опера-seria: усиление роли певцов и виртуозного начала; ария *da capo*; речитативы *secco* и *accompagnato*.

Опера во Франции. Итальянская опера в Париже при Мазарини. П. Перрен и Р. Камбер.

Жан-Батист Люлли (1633–1687). Королевская монополия на постановку опер на французском, дарованная Люлли. Его сотрудничество с Мольером: комедия-балет «Мещанин во дворянстве». *Tragédie en musique*, *tragédie lyrique* — французский тип оперы. Либреттист Филипп Кино. Классицистская драма Корнеля и Расина как модель оперы: мифологические и рыцарские сюжеты, пятиактная структура, единство места, времени и действия. Хор-комментатор и участник действия; роль балета. «Армида» Люлли.

Жан-Филипп Рамо (1683–1764). Рамо-теоретик («Трактат о гармонии»). Пьесы для клавесина. Развитие и обогащение французской оперной традиции. Опера-балет «Галантные Индии». Роль ансамблей и хоров в отличие от современной оперы-seria.

Опера в Англии. Сопротивление жанру оперы: традиция драматического театра и придворной «маски». **Генри Пёрселл (1659–1695).** Придворные оды. Антемы. Музыка к драматическим спектаклям. Единственная опера «Дидона и Эней»; античный сюжет.

Опера в Германии. Итальянская *dramma per musica* в Германии. Первая опера на немецком языке: «Дафна» Генриха Шютца на либретто О. Ринуччини. Гамбургский театр. И. Маттезон («Борис Годунов»), Р. Кайзер, Г. Ф. Гендель.

Тема 6. Инструментальная музыка XVII — первой половины XVIII веков.

Жанры инструментальной музыки: полифонические, сюитные, концертные. Роль в их развитии итальянских композиторов-скрипачей (А. Корелли, А. Вивальди), французских композиторов-клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо).

Тема 7. Творчество Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750).

Тесная связь с национальной духовной традицией, протестантским хоралом и немецкой песней. Баховская fuga как высшее проявление стиля свободной полифонии. Этапы его творческого пути. Основные жанры вокально-хоровой музыки (мессы, пассионы, духовные и светские кантаты). Протестантская трактовка тем и сюжетов Нового Завета. «Страсти по Матфею».

Тема 8. Творчество Георга Фридриха Генделя (1685–1759).

Немецкие истоки его искусства, органичное усвоение достижений других национальных школ. Этапы творческого пути. Трактовка жанра оперы-seria. Оратории Генделя: демократизм, героико-патриотический характер; светская трактовка тем и сюжетов Ветхого Завета; роль хора в создании образа народа.

Тема 9. Пути развития оперы в XVIII веке.

Кризис жанров серьезной оперы. Возникновение комической оперы в связи с выдвиганием на историческую сцену третьего сословия. Итальянская опера-buffa («Служанка-госпожа» Дж. Б. Перголези), французская комическая опера, австрийский и немецкий зингшпиль; черты сходства и различия. Новые сюжеты, образы, выразительные средства в сравнении с жанром seria и лирической трагедии; роль ансамблей и финалов. Развитие

комических жанров в Италии и Франции. Усиление чувствительного, лирического начала («Чеккина, или Добрая дочка» Н. Пиччини); проникновение драматических черт, сближение с серьезными жанрами («Ричард Львиное сердце» А. Гретри).

Тема 10. Творчество Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787).

Глюк – реформатор оперы. Этапы его творческого пути. Дореформаторский период: овладение стилем оперы-seria, знакомство с героическим стилем Генделя, с драматическим балетом Новерра. Венский реформаторский период: сотрудничество с либреттистом Р. Кальцабиджи. «Орфей и Эвридика» — первая реформаторская опера Глюка; сохранение некоторых традиционных черт оперы-seria. Изложение принципов реформы в предисловии к «Альцесте». Парижский реформаторский период; сотрудничество с новыми либреттистами. «Война глюкистов и пиччинистов». Новая редакция «Орфея» и «Альцесты». «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде».

Тема 11. Венская классическая школа и творчество Йозефа Гайдна (1732–1809).

Гайдн — основоположник классической симфонии и струнного квартета. Этапы его творческого пути. Лондонские симфонии — вершина симфонического творчества Гайдна. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года»: новая трактовка жанра в сравнении с традицией Генделя.

Тема 12. Творчество Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791).

Этапы его творческого пути. Многообразие жанров, взаимодействие симфонии и оперы. Сотрудничество с либреттистом Л. да Понте. Высшие достижения: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Создание классического национального жанра зингшпиля в его трех разновидностях: бытовом, ориентальном, фантастическом. Реквием — вершина духовной музыки Моцарта.

Тема 13. Музыка эпохи Французской революции.

Демократизация музыкального искусства, активная роль народа. Музыка на гражданских празднествах и в революционной армии. Революционная песня («Марсельеза», «Карманьола», «Ça ira» и др.), ее героико-патриотическое содержание, общедоступный музыкальный язык. Разнообразие оперных жанров: опера-плакат, опера-апофеоз, «опера спасения». Влияние музыки эпохи революции на творчество Бетховена, Берлиоза.

Тема 14. Творчество Людвиг ван Бетховена (1770–1827).

Монументальность, драматизм, острота конфликтов, идея борьбы, философское осмысление действительности в бетховенском симфонизме. Этапы творческого пути Бетховена. Жанры его творчества. Фортепианные сонаты, их разнообразие. Увертюры Бетховена. Типы симфоний Бетховена: центральное место Третьей и Пятой; Девятая симфония — вершина его творчества. Своеобразие трактовки оперного жанра: «Фиделио».

Тема 15. Музыкальный романтизм.

Новые темы, образы, жанры, выразительные средства. Выдвижение темы личности, обостренный психологизм и индивидуализм. Романтизм и национальные школы. Роль песни, вокального начала. Значение миниатюры; цикличность миниатюр. Новые оперные жанры.

Тема 16. Возникновение и развитие романтической песни в Австрии и Германии первой половины XIX века.

Творчество Франца Шуберта (1797–1828). Его основополагающая роль в становлении музыкального романтизма в Австрии и Германии. Этапы творческого пути Шуберта. Ведущее значение жанра песни. Круг поэтов. Трактовка поэтического текста, роль мелодии, предпочтение простых форм, соотношение вокальной и фортепианной партий. Во-

кальные циклы на слова В.Мюллера «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»; различные типы циклизации. Новые черты стиля в последнем сборнике «Лебединая песня»; песни-монологи на слова Г. Гейне.

Творчество Роберта Шумана (1810–1856). Этапы его творческого пути. Фортепианное творчество; циклы программных миниатюр. Вокальные жанры, новые черты по сравнению с Шубертом. Круг поэтов, соотношение слова и музыки, углубление психологического начала. Вокальные циклы «Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта», «Мирты»; многообразие принципов циклизации.

Тема 17. Немецкая романтическая опера и творчество Карла Марии фон Вебера (1786–1826).

Возникновение немецкой национальной оперы. Этапы творческого пути Вебера. Его театральная деятельность. Три оперы 1820-х годов, различное решение романтического жанра: сказочно-бытовой «Вольный стрелок», рыцарская «Эврианта», сказочно-ориентальный «Оберон».

Тема 18. Итальянская опера 1-й половины XIX века.

Мировое значение итальянской оперы и традиций *bel canto*, влияние на другие национальные оперные жанры.

Творчество Джоакино Россини (1792–1868). Этапы его творческого пути. Обновление двух традиционных жанров итальянской оперы-*seria* и *buffa*. Первая вершина – «Севильский цирюльник». Своеобразная трактовка романтических сюжетов в жанре *buffa* («Золушка») и *seria* («Отелло»). Последняя в истории опера-*seria* «Семирамида». Создание нового жанра серьезной оперы: героико-патриотическая опера «Моисей» как непосредственный отклик на события национальной борьбы в Италии. Сочетание итальянских и французских традиций в «Вильгельме Телле». Духовные сочинения Россини.

Оперное творчество Винченцо Беллини (1801–1835). Обращение к современной драматургии, утверждение типичных романтических тем: «Пират», «Сомнамбула», «Норма», «Пуритане»; воплощение стиля *bel canto*.

Оперное творчество Гаэтано Доницетти (1797–1848). Различные оперные жанры: итальянская мелодрама («Лючия ди Ламмермур»), итальянская опера-*buffa* («Любовный напиток», «Дон Паскуале»), французская большая опера («Фаворитка»), французская комическая опера («Дочь полка»).

Тема 19. Французская опера 1-й половины XIX века.

«Весталка» Г. Спонтини — образец стиля ампир. Проникновение романтических черт в комическую оперу: «Белая дама» А. Буальдьё. Рождение большой романтической оперы: «Немая из Портичи» Ф. Обера.

Творчество Джакомо Мейербера (1791–1864). Этапы его творческого пути. «Гугеноты» – вершина творчества Мейербера в жанре большой оперы: трактовка исторического сюжета, роль хора и балета, преемственность национальных оперных традиций. Новые черты в последней опере «Африканка».

Тема 20. Творчество Гектора Берлиоза (1803–1869).

Этапы его творческого пути. Дирижерская и критическая деятельность. Первая программная романтическая симфония «Эпизод из жизни артиста. Фантастическая симфония». Вокально-симфонические произведения: «Ромео и Джульетта», «Осуждение Фауста»; синтез жанров. Оперы Берлиоза: трактовка различных французских театральных жанров.

Тема 21. Национальные школы (Польша, Венгрия).

Музыкальная культура Польши XIX века

Творчество Фридерика Шопена (1810–1849). Этапы его творческого пути. Ведущий жанр — фортепианная миниатюра; претворение национального фольклора

Рождение и развитие польской оперы. Ее классик — Станислав Монюшко.

Музыкальная культура Венгрии XIX века

Ференц Эркель — создатель национальной венгерской оперы. Ее романтические черты.

Творчество Ференца Листа (1811–1886). Этапы его творческого пути. Пианистическая, дирижерская, общественная, критическая деятельность. Основные жанры: фортепианные; симфонические.

Тема 22. Венская оперетта и творчество Иоганна Штрауса (1825–1899).

Музыкальный быт Вены XIX века. Семейство Штраусов. Этапы творческого пути И.Штрауса-сына. Его роль в развитии вальса; другие танцевальные жанры. Оперетты Штрауса. Соотношение либретто и музыки; опора на бытовые жанры. Лучшие оперетты — «Летучая мышь», «Цыганский барон».

Тема 23. Творчество Рихарда Вагнера (1813–1883).

Вагнер — реформатор оперы. Его историческое значение, влияние на дальнейшее развитие европейской музыки. Новые принципы драматургии; авторское либретто; сюжеты и образы; связь с традициями романтической оперы Вебера.

Этапы творческого пути Вагнера. «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин» — начало реформы. Ее различное воплощение в центральный период творчества: тетралогия «Кольцо нибелунга», «Тристан и Изольда», «Мейстерзингеры». Песни на слова Матильды Везендонк. «Парсифаль» — итог творчества Вагнера.

Тема 24. Развитие песни в Германии и Австрии 2-й половины XIX века.

Вокальное творчество Иоганнеса Брамса (1833–1897). Продолжение традиций Шуберта: выбор текстов, обобщенная трактовка поэтического образа, главенство песенной мелодии. Крупные вокально-симфонические произведения: Немецкий реквием. Фортепианное творчество. Симфонии.

Вокальное творчество Гуго Вольфа (1860–1903). Развитие традиций Шумана и Вагнера: ведущая роль слова, усиление речитативно-декламационного начала; авторское обозначение жанра — «стихотворение для голоса соло и фортепиано». Выбор поэтических текстов. Проблема циклизации.

Тема 25. Творчество Джузеппе Верди (1813–1901).

Его значение в итальянской и мировой музыке. Этапы творческого пути. Оперы 1840-х гг.; отражение борьбы итальянского народа за освобождение. Тема социальной несправедливости в трех операх начала 1850-х гг. («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»). Психологическая углубленность, многообразие характеров; новаторские музыкально-выразительные средства. Новые поиски в операх второй половины 50-х – 60-х гг. «Сила судьбы» для Итальянской оперы в Петербурге. «Дон Карлос» — подготовка последнего периода; французская и итальянская редакции. Реквием Верди. Вершина творчества: «Аида», «Отелло», «Фальстаф».

Тема 26. Французская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Музыкальный театр

Кризис жанров большой и комической оперы. Рождение новых жанров. Создание парижской оперетты. Ее классик — Жак Оффенбах (1819–1880). Многообразие сюжетов: мифологические и легендарные как пародии на большую оперу («Орфей в аду», «Прекрасная Елена»); сатирические картины современной жизни («Парижская жизнь», «Вели-

кая герцогиня Герольштейнская»); лирические оперетты («Перикола»). Последнее сочинение – опера «Сказки Гофмана».

Жанр лирической оперы, ее основные черты: обращение к великим произведениям мировой литературы и их трактовка. Шарль Гуно — создатель жанра («Фауст», «Ромео и Джульетта»). Его завершение в творчестве Массне («Манон», «Вертер»). Ориентальные сюжеты («Искатели жемчуга» Бизе, «Лакме» Делиба). Воздействие лирической оперы на иные жанры («Самсон и Далила» Сен-Санса, «Гамлет» Тома).

Творчество Жоржа Бизе (1838–1875). Разнообразие поисков: (опера лирическая, комическая, музыка к драме «Арлезианка»: «Кармен» — одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве.

Развитие инструментальных жанров во французской музыке после 1870 года. Творчество Сезара Франка и Камиля Сен-Санса.

Тема 27. Становление и развитие молодых национальных школ во 2-й половине XIX века (Чехия, Норвегия)

Музыкальная культура Чехии

Бедржих Сметана (1824–1884) – первый классик чешской музыки, основоположник национальной оперы и программной симфонической поэмы. Этапы его творческого пути: общественная деятельность. Цикл симфонических поэм «Моя родина». Оперы Сметаны: комические, исторические.

Антонин Дворжак (1841–1904) — продолжатель традиций Сметаны, создатель национальной оратории, симфонии, концерта. Этапы его творческого пути. Оперы Дворжака: новые, по сравнению со Сметаной, сюжеты; особое место «Русалки» – вершины оперного творчества Дворжака.

Музыкальная культура Норвегии

Эдвард Григ (1843–1907) — основоположник норвежской классики. Этапы его творческого пути. Основной жанр — фортепианная миниатюра; многогранное отражение норвежского фольклора. Песни Грига. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт».

Тема 28. Итальянская опера на рубеже XIX–XX веков.

Возникновение нового направления — веризма. Веризм в итальянской литературе, его основоположник Дж. Верга, новые образы и жанры. Трактовка современной темы; повседневная жизнь героев из низших социальных слоев самых отсталых провинций Италии, грубость и примитивность нравов, отсутствие сложных психологических переживаний, высоких идеалов. Веризм в операх начала 1890-х гг.: «Сельская честь» Масканьи и «Паяцы» Леонкавалло. Сохранение романтической традиции XIX века в многоактных операх на исторические сюжеты («Андре Шенье» и «Федора» У.Джордано, «Адриенна Лекуверр» Ф. Чилеа).

Творчество Джакомо Пуччини (1858–1924). Этапы творческого пути. Выбор сюжетов; новый тип мелодики; трактовка оперных форм. Пуччини и принципы веризма. Оперы 1890-х–1900-х гг. («Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй»). Сотрудничество с либреттистами Л. Илликой и Дж. Джакозой. Искания 1905–1910-х гг. «Девушка с Запада». Триптих одноактных опер, их сюжетное, жанровое, стилистическое многообразие. Новые решения в последней опере «Турандот».

Тема 29. Французский музыкальный импрессионизм

Импрессионизм в музыке, его связь с импрессионизмом в живописи и символизмом в литературе. Основоположник музыкального импрессионизма Клод Дебюсси (1862–1918). Этапы его творческого пути. Ведущие жанры творчества: фортепианная миниатюра; одночастные симфонические сочинения: «Пеллеас и Мелизанда» — образец оперного импрессионизма.

Творчество Мориса Равеля (1875–1937). Черты сходства и различия с Дебюсси; интерес к фольклору, особенно испанскому, к танцевальным жанрам, традициям французской музыки XVIII века. Этапы творческого пути. Ведущие жанры – фортепианные, симфонические, балетные. Многообразные контакты с русской культурой (балетная антреприза С. Дягилева, оркестровка «Картинок с выставки» Мусоргского). Оперы «Испанский час» и «Дитя и волшебство»; их жанровые особенности.

Тема 30. Творчество Густава Малера (1860–1911).

Этапы творческого пути. Дирижерская деятельность Малера. Основные жанры – песня и симфония, их взаимосвязь. Песенные циклы: поэтические тексты, принципы циклизации, продолжение шубертовских традиций, связь с фольклором. «Песнь о Земле» — вершина творчества Малера: трактовка древних китайских текстов, философская углубленность, жанровый синтез.

Тема 31. Музыкальный экспрессионизм. Оперное творчество композиторов нововенской школы.

Основные черты экспрессионизма: конфликтность бытия, ожидание катастрофы, ощущение всеобщей трагедии. Образец экспрессионизма — монодрама «Ожидание» Арнольда Шёнберга (1874–1951). «Лунный Пьеро». Вершина экспрессионизма в опере — «Воцтек» Альбана Берга (1885–1935): особенности вокального стиля, оперных форм, гармонического языка; роль оркестра. Разработка Шёнбергом теории додекафонии. Применение додекафонии в его опере «Моисей и Аарон» и в «Лулу» Берга.

Тема 32. Творчество Рихарда Штрауса (1864–1949).

Этапы его творческого пути. Основные черты симфонических сочинений. Оперное творчество Штрауса — одна из вершин XX века. Жанровое многообразие. Преломление традиций Вагнера, тенденций экспрессионизма («Саломея», «Электра»), обращение к традициям Моцарта («Кавалер розы», «Арабелла», «Молчаливая женщина»), воплощение неоклассицизма («Ариадна на Наксосе»). Последние оперы («Дафна», «Каприччио»).

Тема 33. Национальные школы начала XX века (Чехия, Венгрия).

Новый подход к фольклору в начале XX века, открытие старого слоя крестьянской песни, внимание к особенностям национальной речи.

Творчество Леоша Яначека (1854–1928). Моравский фольклор и традиции чешской классики – основа его музыкального языка. Яначек – создатель национальной реалистической оперы: «Ее падчерица». Оперы на русские сюжеты: «Катя Кабанова» (по Островскому), «Из мертвого дома» (по Достоевскому).

Творчество Белы Бартока (1881–1945). Значение фольклорных поездок для формирования его стиля. Жанры фортепианной и оркестровой музыки. Музыкальный театр Бартока. Опера «Замок герцога Синяя Борода».

Тема 34. Неоклассицизм. Оперное творчество Игоря Стравинского (1882–1971).

Неоклассицизм: свободное претворение художественных моделей и образов различных исторических эпох; особое значение барокко.

Своеобразное положение Стравинского в музыкальном искусстве XX века, его связи с Россией, Францией, США. Универсализм художественных интересов и стилей. Особенности творческого пути. Краткая характеристика опер русского периода (изучаются в курсе истории отечественной музыки). Оперы неоклассического периода «Царь Эдип», «Похождения повесы»: различие моделей.

Тема 35. Французские композиторы группы «Шести».

Возникновение группы «Шести»; роль Ж. Кокто, Э. Сати, И. Стравинского. Ниспровержение традиций, антиромантическая и антиимпрессионистская направленность

первых экспериментов 1920 гг.; обращение к звучащей современности: джаз, звуки города, машины. Творческое созревание членов группы с середины 1920-х гг., обращение к серьезным темам. Ораториальное творчество А. Онеггера — «Генделя XX века», его вершина — «Жанна д'Арк на костре»: воплощение национальной идеи в условиях синтеза жанров. Оперное творчество Ф. Пуленка, его жанровое разнообразие: сатирическая опера-буффа («Груды Тирезия»), философская историческая драма («Диалоги кармелиток»), современная психологическая мелодрама («Человеческий голос»).

Тема 36. Творчество Пауля Хиндемита и Карла Орфа.

Универсализм творческой личности Пауля Хиндемита (1895–1963): композитор, исполнитель, педагог, теоретик, либреттист, музыкальный писатель. Широкая панорама жанров, важная роль инструментального концерта и симфонии. Многообразие оперных экспериментов: экспрессионизм, урбанизм, неоклассицизм в операх 1920-х гг.; решение философских проблем современности в исторических операх «Художник Матис» и «Гармония мира».

Карл Орф (1895–1982) и создание спектакля нового типа, синтезирующего черты музыкального и драматического театра. Антиромантическая концепция, возрождение архаических театральных форм; намеренная простота музыкального языка: одностолье, особая роль ритма, ударных инструментов, техники *ostinato*. Разнообразие театральных жанров. Сценическая кантата «Кармина Бурана». Комическая опера «Умница».

Тема 37. Творчество Бенджамина Бриттена (1913–1976).

Английское музыкальное возрождение конца XIX – начала XX веков и его вершина – творчество Бриттена. Претворение английских национальных традиций, особая роль наследия Г. Пёрселла. Инструментальные жанры. Хоры и вокальные циклы. Важнейшая роль оперы. Богатство решений: психологическая драма («Питер Граймс», «Поворот винта»), комедия («Альберт Херринг»), притча для церковного исполнения (на христианские и буддистские сюжеты), детская игра. «Военный реквием» — вершина гражданской активной линии, важнейшей в творчестве Бриттена.

Тема 38. Творчество Джорджа Гершвина (1898–1937).

Джордж Гершвин — автор популярных песен и бродвейских шоу, наследник Ирвина Берлина и Джерома Керна. Попытка создания «оперы в блюзовых тонах» («Тяжелый понедельник»). «Серьезная» карьера Гершвина. «Рапсодия в блюзовых тонах» для «Концерта современной музыки» Пола Уайтмена. Фортепианный концерт, «Американец в Париже». Гершвин — символ «века джаза». «Порги и Бесс» — «народная американская опера»: сквозная структура; речитативы; спиричуэл, блюз и популярная песня; влияние Берга и современного музыкального языка.

Тема 39. Пути развития зарубежного музыкального искусства во 2-й половине XX века.

Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Сериальность, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм и репетитивная техника, постмодернизм, постминимализм. Активная ассимиляция черт внеевропейской (японской, корейской, китайской, индийской, африканской) музыки. К. Штокхаузен, Х. В. Хенце, М. Кагель (Германия), П. Булез, Я. Ксенакис (Франция), Л. Ноно, Л. Берио (Италия), Л. Бернштейн, Дж. Кейдж, М. Фелдман, С. Райх, Дж. Адамс (США), Л. Андрессен (Голландия), Д. Лигети (Венгрия–Австрия), В. Лютославский (Польша).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1-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.
- 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.
- 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.

2-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.* 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.

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.* 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».
- 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.

4-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://xn--90ax2c.xn--p1ai/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».
- 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.

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. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная Электронная Библиотека 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 роялем роялями (пианино)и, 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	<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 широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века; композиторское творчество в историческом контексте
	<i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)
	<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

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

Формы промежуточной аттестации — контрольное занятие (в конце 1-го и 3-го семестров), зачет с оценкой (в конце 2-го семестра) и экзамен (в конце 4-го семестра).

Контрольные занятия, зачет с оценкой и экзамен проводятся по билетам, включающим, как правило, два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный или практический характер.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы, и (или) определение по фрагменту клавира или партитуры произведения и его автора.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 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 достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала ХХI	<i>Не знает</i> основных исторических этапов развития зарубежной музыки от древности до середины ХХ	<i>Знает частично</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до середины ХХ	<i>Знает хорошо</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до середины ХХ	<i>Знает в полной мере</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до

века; – композиторское творчество в историческом контексте	века; композиторского творчества в историческом контексте	века; композиторское творчество в историческом контексте	века; композиторское творчество в историческом контексте	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 композиционных и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Не умеет</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет свободно</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)
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	<i>Не владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Слабо владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>В целом владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>В полной мере владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины

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. Список музыкальной литературы

Пери. Эвридика.
 Монтеверди. Орфей. Плач Ариадны. Коронация Поппеи.
 Кавалли. Каллисто.
 Вивальди. Неистовый Роланд.
 Люлли. Армида.
 Рамо. Галантные Индии. Зороастр, Бореады, Паладины (по выбору).
 Пёрселл. Дидона и Эней.
 И. С. Бах. Страсти по Матфею, Магнификат, Месса h-moll, Кантата №21,
 Кофейная кантата.
 Гендель. Ринальдо, Юлий Цезарь, Самсон, Мессия.
 Перголези. Stabat Mater. Служанка-госпожа.
 Чимароза. Тайный брак.
 Глюк. Орфей и Эвридика, Альцеста, Ифигения в Авлиде, Ифигения в Тавриде.
 Гайдн. Сотворение мира, Времена года. Симфония №№ 103, 104.
 Моцарт. Идомений. Похищение из сераля, Свадьба Фигаро, Дон Жуан, Так поступают все,
 Волшебная флейта, Реквием. Симфонии №№ 40, 41.
 Бетховен. Фиделио. Симфонии №№ 5, 9, фортепианные сонаты №№ 14, 23.
 Шуберт. Песни (по выбору). Прекрасная мельничиха, Зимний путь, Лебединая песня.
 Симфония h-moll.
 Вебер. Вольный стрелок, Эврианта.
 Шуман. Любовь и жизнь женщины, Любовь поэта, Мирты, Карнавал.
 Россини. Севильский цирюльник, Золушка, Отелло, Моисей, Вильгельм Телль, Маленькая
 торжественная месса.
 Беллини. Сомнамбула, Норма, Пуритане.
 Доницетти. Любовный напиток, Дон Паскуале. Дочь полка. Лючия ди Ламмермур.
 Мейербер. Гугеноты, Африканка.
 Берлиоз. Фантастическая симфония, Осуждение Фауста.
 Лист. Песни (по выбору), фортепианные сочинения (по выбору), Прелюды, Тассо.
 И. Штраус. Летучая мышь, Цыганский барон.
 Вагнер. Летучий голландец, Тангейзер, Лознгрин, Золото Рейна, Валькирия, Зигфрид, Ги-
 бель богов, Тристан и Изольда, Мейстерзингеры, Парсифаль, Пять стихотворений
 Матильды Везендонк.
 Брамс. Песни (по выбору). Четыре строгих напева. Немецкий реквием.
 Вольф. Стихотворения Эйхендорфа, Итальянская книга песен.
 Верди. Навуходоносор, Эрнани, Макбет, Риголетто, Трубадур, Травиата, Сила судьбы, Дон
 Карлос, Аида, Отелло, Реквием.
 Оффенбах. Прекрасная Елена, Перикола, Сказки Гофмана.
 Гуно. Фауст.
 Бизе. Кармен.
 Делиб. Лакме.
 Массне. Манон, Вертер.
 Сен-Санс. Самсон и Далила.
 Сметана. Проданная невеста, Влтава.
 Дворжак. Русалка, Славянские танцы (по выбору), симфония «Из Нового Света».
 Григ. Песни (по выбору), Пер Гюнт (две сюиты), фортепианные пьесы
 (по выбору).
 Масканьи. Сельская честь.
 Леонкавалло. Паяцы.
 Джордано. Андре Шенье.
 Чилеа. Адриенна Лекуврер.
 Пуччини. Манон Леско, Богема, Тоска, Мадам Баттерфляй, Триптих,

Турандот.
 Дебюсси. Пеллеас и Мелизанда, фортепианные пьесы (по выбору).
 Равель. Дитя и волшебство, Дафнис и Хлоя (2-я сюита), Болеро.
 Малер. Песни странствующего подмастерья, Песни об умерших детях, Песнь о Земле, Симфонии №№ 1, 4.
 Р. Штраус. Саломея, Кавалер розы, Ариадна на Наксосе.
 Шёнберг. Ожидание, Лунный Пьеро.
 Берг. Воцтек, Лулу (в отрывках).
 Яначек. Ее падчерица.
 Барток. Замок герцога Синяя Борода.
 Онеггер. Жанна д'Арк на костре (в отрывках).
 Пуленк. Диалоги кармелиток (в отрывках), Человеческий голос.
 Орф. Кармина Бурана, Умница.
 Бриттен. Питер Граймс, Поворот винта, Альберт Херринг, Военный реквием, Вокальные циклы (по выбору).
 Гершвин. Порги и Бесс.

8.4.2. Примерные билеты к зачетам и экзаменам

1-й семестр

1. Музыкальная культура Древнего Востока
2. Музыкальная культура Античности
3. Музыкальная культура Средневековья
4. Музыкальная культура Возрождения
5. Рождение оперы
6. Развитие оперы в Италии в XVII в.
7. Монтеверди
8. Опера-seria и опера-buffa
9. Возникновение и развитие оперы во Франции в XVII – XVIII вв.
10. Пёрселл
11. Творческий путь Баха
12. Кантатно-ораториальное творчество Баха
13. Творческий путь Генделя
14. Оперы и оратории Генделя
15. Творческий путь Гайдна
16. Творческий путь Глюка
17. Оперная реформа Глюка
18. Творческий путь Моцарта
19. Оперное творчество Моцарта
20. «Дон Жуан» Моцарта
21. «Волшебная флейта» Моцарта

2-й семестр

1. Творческий путь Бетховена
2. Музыкальный романтизм
3. Возникновение и развитие романтической песни в Австрии и Германии 1-й половины XIX в.
4. Творческий путь Шуберта
5. Вокальные циклы Шуберта
6. «Лебединая песня» Шуберта
7. Творческий путь Шумана
8. Вокальные циклы Шумана

9. Рождение немецкой романтической оперы и творчество Вебера
10. «Вольный стрелок» Вебера
11. Итальянская опера 1-й половины XIX в.
12. Творческий путь Россини
13. Французская романтическая опера 1-й половины XIX в. и творчество Мейербера
14. Творческий путь Берлиоза
15. Польская музыкальная культура XIX в. и творчество Шопена
16. Творческий путь Листа
17. Творческий путь Вагнера
18. Оперная реформа Вагнера
19. «Летучий голландец» Вагнера
20. «Лоэнгрин» Вагнера
21. Тетралогия «Кольцо нибелунга» Вагнера
22. Развитие песни в Германии и Австрии 2-й половины XIX в.
23. Творческий путь Верди

3-й семестр

1. «Аида» Верди
2. Реквием Верди
3. «Отелло» Верди
4. Французская лирическая опера
5. «Фауст» Гуно
6. Французская оперетта и творчество Оффенбаха
7. Творческий путь Бизе
8. Музыкальная культура Чехии и творчество Сметаны
9. Творческий путь Дворжака
10. Музыкальная культура Норвегии и творчество Грига
11. «Пер Гюнт» Ибсена-Грига
12. Итальянская опера на рубеже XIX – XX вв.
13. «Сельская честь» Масканьи
14. «Паяцы» Леонкавалло
15. Творческий путь Пуччини
16. «Богема» Пуччини
17. «Тоска» Пуччини
18. «Мадам Баттерфляй» Пуччини
19. Триптих Пуччини
20. «Турандот» Пуччини
21. Музыкальный импрессионизм

4-й семестр

1. Творческий путь Дебюсси
1. Творческий путь Равеля
2. Музыкальный театр Равеля
3. Творческий путь Малера
4. Вокальные циклы Малера и их связь с симфониями
5. Творческий путь Рихарда Штрауса
6. «Саломея» Штрауса
7. Музыкальный экспрессионизм и нововенская школа
8. «Воццек» Берга
9. Творческий путь Стравинского
10. Оперное творчество Стравинского
11. Французские композиторы группы «Шести»
12. Творческий путь Орфа

13. «Кармина Бурана» Орфа
14. Творческий путь Бриттена
15. Оперное творчество Бриттена
16. Творческий путь Гершвина и его опера «Порги и Бесс»

8.4.3. Примерный материал для аудиотестов

1-й семестр

1. К. Монтеверди. «Коронация Поппеи». I д. Дуэт Поппеи и Нерона.
2. Ж.-Ф. Рамо. Курица.
3. А. Корелли. Concerto grosso op. 6 № 8. Allegro.
4. И. С. Бах. Страсти по Матфею. № 8 (12). Ария сопрано (Blute nur).
5. Г. Гендель. Музыка на воде, I ч.
6. Й. Гайдн. Симфония № 45, III ч.
7. В. А. Моцарт. «Волшебная флейта». Ария Царицы ночи (Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen).

2-й семестр

1. Л. ван Бетховен. Симфония № 9. II ч.
2. Ф. Мендельсон. Увертюра «Гебриды».
3. Г. Берлиоз. Фантастическая симфония. IV ч. (Шествие на казнь).
4. Дж. Верди. «Отелло». Монолог Яго.
5. Р. Вагнер. «Тристан и Изольда». II д. Дуэт Тристана и Изольды.
6. И. Брамс. Симфония № 3. IV ч.
7. А. Брукнер. Симфония № 7. II ч.

3-й семестр

1. С. Франк. Симфония ре минор. II ч.
2. К. Сен-Санс. «Самсон и Далила». Ария Далилы (Mon coeur s'ouvre à ta voix).
3. Дж. Пуччини. «Джанни Скикки». Большой ансамбль.
4. К. Дебюсси. Ноктюрны. Празднества.
5. М. Равель. Памяти Куперена. Токката.
6. Р. Штраус. «Саломея». Танец семи покрывал.
7. Г. Малер. Песни странствующего подмастерья. № 4.

4-й семестр

1. И. Ф. Стравинский. «Царь Эдип». Ария Иокасты.
2. А. Шёнберг. «Лунный Пьеро». № 8 (Ночь. Пассакалия).
3. А. Берг. Концерт для скрипки с оркестром. Хорал.
4. П. Хиндемит. Симфония «Художник Матис». I ч.
5. К. Орф. Carmina Burana. II ч. (Плач жареного лебедя).
6. А. Онеггер. Pacific 231.
7. Б. Барток. Концерт для оркестра. II ч. (Игра пар).

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

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. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса истории зарубежной музыки, с 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 СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

¹ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

Список литературы для самостоятельной работы

1-й семестр

- Дегтярева Н. И. Музыкальная культура Древней Греции: Учебное пособие. СПб., 2015.
- Дегтярева Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья: Учебное пособие СПб., 2018.
- Розеншильд К. К. История зарубежной музыки. Вып. 1. М., 1973.
- Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до Баха. Пер. с англ. Л., 1975.
- Левик Б. В. История зарубежной музыки. Вып. 2. М., 1980.
- Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1975.
- Уэстреп Дж. А. Генри Пёрселл. Пер. с англ. / Вступ. ст. и коммент. Л. Ковнацкой. Л., 1980.
- Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Пер. с нем. Я. С. Друскина, Х. А. Стрекаловской / Ред. Л. Г. Ковнацкая. СПб., 2011.
- Роллан Р. Гендель / Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып. 2 / Сост., ред. и коммент. В. Брянцевой. М., 1987.
- Кремлев Ю.А. Йозеф Гайдн: Очерк жизни и творчества. М., 1972.
- Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: Самосознание эпохи и музыкальная практика. М., 1996.
- Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. М., 2007.
- Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: Поэтика и стилистика. М., 2007.
- Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
- Кириллина Л. В. Реформаторские оперы Глюка. М., 2006.
- Луцкер П. В., Сусидко И. П. Моцарт и его время. М.: Классика–XXI, 2008.
- Луцкер П. В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1: Под знаком Аркадии. М., 1998.
- Луцкер П. В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 2: Эпоха Метастазиио. М., 2004.

2-й семестр

- Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1984.
- Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х т. М., 2009.
- Соллертинский И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика // Соллертинский И. Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.
- Музыка Австрии и Германии XIX в. Кн. 1, 2 / Под ред. Т.Э.Цытович. М., 1975; Кн. 3. М., 2003.
- Кенигсберг А.К. Карл Мария фон Вебер. СПб., 2006.
- Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л., 1926.
- Крауклис Г. Романтический программный симфонизм. М., 1999.
- Хохлов Ю. Песни Шуберта: Черты стиля. М., 1987.
- Вульфийус П. А. Гуго Вольф и его «Стихотворения Эйхендорфа». М., 1970.
- Царева Е. М. Иоганнес Брамс. М., 1986.
- Кенигсберг А.К. Оперы Вагнера 1840-х годов. СПб., 2008.
- Литтанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.
- 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.

3-й семестр

- История зарубежной музыки. Вып. 5 / Ред.-сост. И. В. Нестьев. М., 1988.
- Музыка XX века. Очерки в двух частях: Ч. I. Кн. 2-я / Ред. Д. В. Житомирский. М., 1977.
- Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Сост. и коммент. И. В. Нестьева. М., 1975.
- Рогожина Н. Сезар Франк. М., 1969.
- Левашева О. Пуччини и его современники. М., 1980.
- Егорова В. Антонин Дворжак. М., 1997.
- 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.
- Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965.
- Смирнов В. Морис Равель и его творчество. Л., 1981.
- 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.
- 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.
- Краузе Э. Рихард Штраус: Образ и творчество. М., 1961.

4-й семестр

- Музыка XX века. Очерки в двух частях:
- 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
- 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.
- Шёнберг А. Стиль и мысль / Сост., пер., коммент. Н. Власовой, О. Лосевой. М., 2006.
- Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., 1976.
- Холопова В., Холопов Ю. Музыка Веберна: Исследование. М., 1999.
- Кокто Ж. Петух и Арлекин: Либретто. Воспоминания. Статьи о музыке и театре / Пер. с фр., сост., послесл. и коммент. М. А. Сапонова. М., 2000.
- Сыроева Е. Симфонии А. Онеггера. М., 1975.
- Леонтьева О. Т. Книга о Карле Орфе. М., 2012. 3-е изд., перераб. и доп.
- Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974.
- Бела Барток сегодня / Ред.-сост. М. В. Воинова, Е. И. Чигарёва. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2012.
- Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. М., 1974.
- Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Л., 1990.

- 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.
- 111 ораторий, кантат и вокальных циклов / Авторы-сост. А. К. Кенигсберг, Л. В. Михеева. СПб., 2007.
- Мугинштейн М.* Хроника мировой оперы: 1600–2000. Екатеринбург, 2005.
- Медведева М., Соловцова Л., Штерн М.* Оперы XVII – XVIII веков: сб. либретто / ред., вступ. ст. и примеч. В. Фермана. М. – Л., 1939.
- Хэриот Э.* Кастраты в опере / Вст. и коммент. И. Сусидко. М., 2001.
- Ральденго Дж.* Я пел с Тосканини. Изд. 2. М., 1989.
- Гедда Н.* Дар не дается бесплатно. М., 1983.
- Гобби Т., Кук И.* Мир итальянской оперы. М., 1989.
- Даль Монте Т.* Голос над миром. М., 1966.
- Дель Монако М.* Мой путь и мои успехи. М., 1987.
- Доминго П.* Мои первые сорок лет. М., 1989.
- Лаури-Вольпи Дж.* Вокальные параллели. Л., 1972.
- Мур Дж.* Певец и аккомпаниатор. М., 1987.
- Паваротти Л., Райт У.* Мой мир. М., 1995.
- Руффо Т.* Парабола моей жизни. Изд. 3. Л., 1990.
- Фишер-Дискау Д.* Отзвуки былого. М., 1991.
- Флеминг Р.* Внутренний голос. М., 2008.