

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И
ТУРИЗМУ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

М.И.ГУРКИНА

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

**учебно-методический комплекс
для студентов по направлению 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады**

**Смоленск
2016**

1. Информация о дисциплине.

1.1. Предисловие.

Курс «История зарубежной музыки» является одной из базовых специальных дисциплин в учебном плане, призванных обеспечить качественную подготовку высококлассных специалистов в области музыкального искусства. Знания и навыки, приобретенные студентами в ходе изучения предмета, послужат основой в осуществлении ими профессиональной – научной, педагогической, исполнительской - деятельности.

1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы.

Преподавание курса «История зарубежной музыки» опирается на последние достижения музыковедения, что способствует созданию у студентов целостного представления о музыкальном искусстве.

2. Учебная (рабочая) программа дисциплины.

2.1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История зарубежной музыки» являются: формирование у будущих специалистов целостного представления о путях исторического развития отечественного и зарубежного музыкального искусства, приобретение знаний о различных музыкальных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях. С учетом исполнительской специфики ООП направления «Музыкально-инструментальное искусство» освоение курса предполагает выработку у студентов ориентации в смене художественных стилей отечественной и зарубежной музыки и их отражения в исполнительской практике.

Задачи курса состоят в формировании у студентов:

- знаний о периодизации истории отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
- представлений о соотношении истории музыки с общими закономерностями развития мировой художественной культуры, закономерностями стилеобразования;
- понимания роли народного творчества в становлении отечественной и зарубежной музыки;
- навыков работы с учебной литературой.

2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежной музыки» входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Дисциплина изучается в 3-бсеместрах и имеет несколько форм промежуточной отчетности: экзамен в 7 семестре, реферат – в 7 семестрах.

Особенно важны для курса «Истории зарубежной музыки» межпредметные связи с такими дисциплинами как «История», «Философия», «История русской и зарубежной литературы», «История искусства (изобразительного, театрального, кино, архитектуры)». Представление об истории музыки в этом общем культурно-историческом контексте дает необходимую глубину и объемность.

Велико значение «Истории музыки» и для дисциплин музыкально-теоретического цикла: «Гармонии», «Полифонии», «Музыкальной формы», «Музыки второй половины XX – начала XXI веков», «Истории исполнительского искусства», а также дисциплин специальной профессиональной подготовки: «Специальность», «Ансамбль», и др. Здесь, прежде всего, необходимы знания о музыкально-исторических стилях и направлениях, об особенностях творчества каждого композитора-классика.

2.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В соответствии с ФГОС 3+ направления «Музыкально-инструментальное искусство» процесс изучения дисциплины «История зарубежной музыки» направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- способностью пользоваться методологией анализа и особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- исторические этапы в развитии отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
- национально-культурные особенности музыкального искусства;

- художественно стилевые направления в области отечественного и зарубежного музыкального искусства от древности до конца XX в.;
- композиторское творчество выдающихся музыкантов в культурно-эстетическом и историческом контексте;
- основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории отечественной музыки.

Уметь:

- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства; связывать знания, полученные при изучении других искусствоведческих и общенаучных дисциплин с музыкальными явлениями музыкальной культуры;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания;
- использовать полученные знания в своей исполнительской практике.

Владеть:

- профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки;
- навыками музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, музыкально-выразительных средств произведений разных жанров.

2.4. Структура и содержание учебной (рабочей) программы дисциплины

Очно-заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов, аудиторная работа –52 ч., самостоятельная работа студентов –200 ч., время изучения –3-5 семестры. Экзамен –5 с., реферат – 3,4 с.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоёмкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические	СРС	
1.	Раздел 1. От Античности до Барокко.	3		2	2		50	-
2.	Раздел2. Классицизм в музыке.	3		5	5		50	Реферат

3	Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке XIX века.	4		1 4	14		50	Реферат
4	Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков	5		5	5		50	Экзамен
				2 6	26		200	

Заочная форма обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов, аудиторная работа –18 ч., самостоятельная работа студентов –234 ч., время изучения –3-6 семестры. Экзамен –7 с., реферат – 7 с.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоёмкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические	СРС	
1.	Раздел 1. От Античности до Барокко.	3		1	1	-	58	-
2.	Раздел 2. Классицизм в музыке.	4		2	2	-	58	-
3	Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке XIX века.	5		3	3		59	-
4	Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков	6		2	4		59	Реферат Экзамен
				8	10	-	234	

2.5. Образовательные технологии

При проведении занятий и организации самостоятельной работы обучающихся используются: ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач развития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование обучающегося в потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности содержания методов:

- запись конспектов занятий;
- прослушивание фрагментов музыкальных произведений;
- просмотр видеозаписей музыкальных спектаклей;
- устный опрос, коллоквиум;
- выступления на семинаре с использованием материалов конспектов лекций и дополнительной литературы;
- тестирование;
- слуховые работы (угадайки).
- освоение конспектов лекций и материала рекомендованных источников;
- подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой литературы, поискнеобходимой информации в глобальных компьютерных сетях, создание видеопрезентаций);
- лекции-экскурсии.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

- Круглый стол (дискуссия, дебаты)
- Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)
- Деловые и ролевые игры
- Эвристическая беседа;

Согласно учебному плану количество часов по дисциплине «История зарубежной музыки» по очно-заочной форме обучения 2 курс аудиторная – 50 ч, из них – 21 ч. в интерактивной форме. по заочной форме - аудиторная – 18 ч., из них – 7 ч. в интерактивной форме.

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях.

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Тема (раздел)	Виды учебной работы	Используемые интерактивные технологии	Количество часов
1	Раздел 1. От Античности до Барокко.	Лекции, семинары	Коллоквиум, собеседование, мозговой штурм; использование мультимедиа	3
2	Раздел 2. Классицизм в музыке.	Лекции, семинары	Коллоквиум, собеседование, мозговой штурм; использование мультимедиа	4
3	Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке XIX века.	Лекции, семинары	Коллоквиум, собеседование, мозговой штурм; использование мультимедиа	7
4	Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков	Лекции, семинары	Коллоквиум, собеседование, мозговой штурм; использование мультимедиа	7
Итого часов: 21ч.				

Заочная форма обучения:

№	Тема (раздел)	Виды учебной	Используемые интерактивные	Количе
---	---------------	--------------	----------------------------	--------

п/п		работы	технологии	ство часов
1	Раздел 1. От Античности до Барокко.	Лекции, семинары	Коллоквиум, собеседование, мозговой штурм; использование мультимедиа	1
2	Раздел 2. Классицизм в музыке.	Лекции, семинары	Коллоквиум, собеседование, мозговой штурм; использование мультимедиа	2
3	Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке XIX века.	Лекции, семинары	Коллоквиум, собеседование, мозговой штурм; использование мультимедиа	2
4	Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков	Лекции, семинары	Коллоквиум, собеседование, мозговой штурм; использование мультимедиа	2
Итого часов: 7 ч.				

**2.5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины.
Очно-заочная форма обучения**

Раздел/ тема	Количество часов				
	Всего	Лекции	Семинары	Практич.	Самост. работа
Раздел 1. От Античности до Барокко.					
1. Музыкальная культура Античности и средневековья				-	7
2. Музыкальная культура Европы XIV—XVI веков		1	1	-	7
3. Музыкальная культура Европы XVII — начала XVIII веков		1	1	-	7
4. Немецкая музыкальная классика первой половины XVIII века		1	1	-	7
Раздел 2. Классицизм в музыке.					
5. Идеи Просвещения и западноевропейская музыкальная культура второй половины XVIII века.		1	1	-	7
6. Оперная реформа К.В.Глюка.		1	1	-	7
7. Основные художественные принципы Венской классической школы. Творчество Й.Гайдна		1	1	-	7
8. Творчество В.А.Моцарта		1	1	-	7
9. Творчество Л.Бетховена.		1	1	-	7
Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке.					
10. Романтизм как художественное направление в музыке XIX века.		1	1	-	7

11. Австро-немецкий музыкальный романтизм первой половины XIX века	1	1	-	7
12. Музыкальная культура Франции первой половины XIX века и творчество Г.Берлиоза	1	1	-	7
13. Польская музыкальная культура и творчество Ф.Шопена.	1	1	-	7
14. Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Листа	1	1	-	7
15. Национальные симфонические школы.	1	1	-	7
16. Французская музыкальная культура второй половины XIX века	1	1	-	7
17. Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX.	1	1	-	7
18. Творчество Г. Малера.	1	1	-	7
19.Творчество. Р.Штрауса	1	1	-	7
20. Французский музыкальный театр.	1	1	-	7
22.Итальянский музыкальный театр.	1	1	-	6
23. Австро-немецкая опера XIX века.	1	1	-	6
24. Жанр оперетты. Творчество И.Штрауса и Ж.Оффенбаха.	1	1	-	6
Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков.				
25. Музыкальный импрессионизм	1	1	-	6
26. Экспрессионизм	1	1	-	6
27. Неоклассицизм	1	1	-	6
28. Неофольклоризм	1	1	-	6
29.Неопримитивизм			-	6
30. Французская музыкальная культура первой половины XX века	1	1	-	6
Итого	26	26	-	200

Заочная форма обучения

Раздел/ тема	Количество часов				
	Всего	Лекции	Семинары	Практич.	Самост. работа
Раздел 1. От Античности до Барокко.					
1.Музыкальная культура Античности и средневековья				-	14
2. Музыкальная культура Европы XIV—XVI веков		1	1	-	14
3. Музыкальная культура Европы XVII — начала XVIII веков				-	15
4. Немецкая музыкальная классика первой половины XVIII века				-	15
Раздел 2. Классицизм в музыке.					
5.Идеи Просвещения и западноевропейская музыкальная культура второй половины XVIII века.		2	2	-	10
6.Оперная реформа К.В.Глюка.				-	12

7. Основные художественные принципы Венской классической школы. Творчество Й.Гайдна				-	12
8. Творчество В.А.Моцарта				-	12
9. Творчество Л.Бетховена.				-	12
Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке.					
10. Романтизм как художественное направление в музыке XIX века.				-	4
11. Австро-немецкий музыкальный романтизм первой половины XIX века				-	4
12. Музыкальная культура Франции первой половины XIX века и творчество Г.Берлиоза				-	4
13. Польская музыкальная культура и творчество Ф.Шопена.				-	4
14. Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Листа				-	4
15. Национальные симфонические школы.				-	4
16. Французская музыкальная культура второй половины XIX века				-	4
17. Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX.	3	3		-	4
18. Творчество Г. Малера.				-	4
19.Творчество. Р.Штрауса				-	4
20. Французский музыкальный театр.				-	4
22.Итальянский музыкальный театр.				-	6
23. Австро-немецкая опера XIX века.				-	6
24. Жанр оперетты. Творчество И.Штрауса и Ж.Оффенбаха.				-	4
Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков.					
25. Музыкальный импрессионизм				-	9
26. Экспрессионизм				-	10
27. Неоклассицизм				-	10
28. Неофольклоризм	2	4		-	10
29.Неопримитивизм				-	10
30. Французская музыкальная культура первой половины XX века					10
Итого	8	10		-	234

I РАЗДЕЛ

Темы и краткое содержание

Тема 1. Музыкальная культура Античности и средневековья.

Древняя Греция. Особенности античного общества. Памятники греческой мифологии и поэзии. Эпос Гомера. Образы легендарных музыкантов. Архитектура, скульптура, театр. Высокие достижения античного искусства. Основные его черты. Богатство музыкально-поэтического творчества: трудовые, лирические, военные песни и танцы и др. Певцы и сказители — аэды и рапсоды. Хоровая, сольная лирика. Основные жанры. Инструменты и инструментальная музыка. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия — единство поэзии, музыки, сценического действия и танца; значение хора. Эсхил, Софокл, Еврипид — создатели античного театра. Античная эстетика, учение об этосе. Музыкальные теории древних греков. Буквенная музыкальная нотация. Эллинистическая культура. Музыкальная культура Древнего Рима. Искусство в период упадка и гибели античной цивилизации. Значение античной культуры для последующего развития искусства.

Особенности музыкальной культуры Византии; синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Проникновение строфических народных гимнов в византийское церковное пение (тропари). Ефрем Сирий (306—373). Роман Сладкопевец (V—VI вв.). Андрей Критский (VI—VII вв.). Иоанн Дамаскин (около 700—754). Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран.

Образование средневековых феодальных государств в Западной Европе. Господство религиозной идеологии. Антифеодальный и антиклерикальный характер народной песни; ее жизненная правдивость, круг образов, типичные выразительные средства. Народные музыканты: жонглеры во Франции, шпильманы в Германии и т. д. Грегорианский хорал: его интонационные истоки, кодификация папы Григория. Роль грегорианского хора в формировании европейской музыки, дальнейшая эволюция и борьба народного и культового начала. Обогащение хора народными истоками: тропы, гимны, секвенции и юбилании. Возникновение литургической драмы. Ранние формы многоголосия. Органумы. Дисканты. Рост городов и развитие городской культуры. Музыка в кафедральных соборах, университетах, цеховых объединениях. Парижская школа «дискантистов». Жанры многоголосной профессиональной музыки: кондукт, мотет, месса. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство. Выдающиеся трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры в Германии. Музыкально-поэтические образы. Большая роль народных музыкальных истоков в мелосе. Связь мелодии с поэтическим текстом. Основные жанры. Музыкальная теория в эпоху средневековья. Формирование нотации.

Тема 2. Музыкальная культура Европы XIV—XVI веков

Светские песенные жанры XIV века. Творчество Джованни да Кашья, Франческо Ландино, Филиппа де Витри, Гийома де Машо и др. Развитие полифонических школ в Англии, Франции, Нидерландах, Италии, Испании, Чехии, Польше. Основные жанры полифонической музыки. Влияние светского мелоса на культовые жанры. Развитие инструментальной музыки и бытового музицирования. XIV век — период *Ars nova* в развитии европейской музыки. Проявление профессиональных тенденций в музыкальной жизни. Формирование новой музыкальной теории. Швейцарский ученый, музыкальный теоретик Генрих Глареан (настоящая фамилия Лорис, 1488 — 1563). Итальянский композитор, органист Джозеффо Царлино (1517 — 1590) — крупнейший музыкальный ученый. Совершенствование музыкальной нотации.

Музыкальная культура Нидерландов. Очаги профессионального музыкального образования в городах (метризы). Образование нидерландской (франко-фламандской) полифонической школы. Ее выдающиеся представители в XV — начале XVI веках: Гийом Дюфаи (ок. 1400 — 1474), Жоскен Дебре (ок. 1440 — 1521), Жан Окегем (ок. 1430 — 1495), Якоб Обрехт (1450 — 1505). Типичные музыкальные образы, выразительные средства, жанры. Гуманистические черты. Мастерство хоровой полифонии. Орландо Лассо (около 1532 — 1594). Многогранность и глубина его творчества. Творческое переосмысление художественных достижений ряда европейских национальных школ. Расцвет органного и клавирного искусства в творческой и исполнительской деятельности Яна Питерса Свелинка (1562 — 1621). Музыкальная культура Франции. Особенности процесса политического объединения Франции. Гугенотские песни, их антикатолическая направленность. Широкое распространение в XV—XVI веках светской многоголосной песни; правдивое отображение в ней исторических событий, быта, картин природы. Бургундская *chanson* и ее выдающийся мастер Жиль Беншуа (около 1400 — 1460). Деятельность «Плеяды». Виднейший композитор XVI века Клеман Жанекен (ок. 1475 — ок. 1560). Его крупные хоровые программные произведения («Охота», «Пение птиц», «Соловей», «Женская болтовня», «Битва» и др.).

Музыкальная культура Италии. Сложный, противоречивый процесс общественно-политического развития страны в XV—XVI веках. Расцвет науки, литературы и искусства. Возрождение высоких гуманистических идеалов античности. Роль музыки в массовых антифеодальных движениях и народных празднествах. Светские вокально-инструментальные жанры: фроттола и вилланелла. Мадригальное искусство XVI века. Роль светских жанров, в частности мадригала, в подготовке стилистического перелома на рубеже XVI - XVII веков. Римская полифоническая школа. Джованни да Палестрина (ок. 1525—1594). Прогрессивное значение его творчества. Национальные черты мелоса. Стиль хорового письма Дж. Палестрины. Жанры его музыки. Венецианская вокально-инструментальная школа. Творчество Джованни Габриели (ок. 1557—1612 или 1613). Гуманистическое содержание его произведений. Масштабность (многохорность) и красочность венецианской полифонии. Принципы концертности. Роль инструментов. Развитие жанров и форм инструментальной музыки.

Музыкальная культура Испании. Процессы политического объединения страны и отражение их в искусстве эпохи Возрождения. Народная музыка Испании, разнообразие ее жанров и форм в различных областях страны. Особенности мелодики и ритмики народных танцев. Их отражение в творчестве композиторов. Зарождение и развитие музыкально-театральных жанров — сарсуэла. Выдающиеся мастера испанской музыки XV—XVI веков: Мигель де Фуэнльяна (ок. 1500—после 1554), Луис де Милан (ок. 1500—после 1560). Развитие духовной полифонической музыки. Томас де Виктория (ок. 1548—1611). Испанская инструментальная музыка (для виуэлы, клавира, органа). Значение в ней вариационных жанров. Композитор и органист Антонио де Кабесон (1510—1566).

Музыкальная культура Англии. Наличие в народной музыке развитого многоголосия, расцвет на этой основе в XV веке самобытного полифонического стиля в творчестве Джона Дапстейбла (ок. 1380—1453). Национальный жанр хоровой музыки — антем. Развитие монодического пения с инструментальным сопровождением. Народно-песенная основа инструментальной музыки. Лютня, виола, верджинал — инструменты, широко распространенные в быту. Разработка вариационной техники в инструментальной музыке. Томас Кампион (1567—1620), Уильям Берд (1543—или 1544—1623), Джон Булл (ок. 1562—1628), Томас Морли (1557—1603), Джон Дауленд (1562—1626) и др.

Музыкальная культура Чехии. Образование Чешского феодального государства в борьбе за национальную независимость. Древние истоки чешской народной песни и танца. Многообразие народных танцевальных жанров. Подъем культурной жизни Чехии в XIV веке. Прага — один из культурных центров Европы. Светские вокально-инструментальные жанры. Национальное движение гуситов и таборитов, их боевые песни. Развитие чешской полифонии в XVI веке; ее национальные черты. Выдающиеся мастера — Гарант из Полжиц (1564—1621), Ян Турновский (годы жизни и смерти неизвестны), Йиржи Рыхновский (около 1545—около 1616) и др.

Музыкальная культура Польши. Гуманизм в Польше в период феодальной раздробленности. Борьба протестантов против католицизма. Война с тевтонским орденом, культурные связи с русскими землями. Отражение этих процессов в искусстве, в том числе в музыке. Богатство и своеобразие польской народной музыки. Польские певцы и «затейники». Развитие музыки в городах. Танцевальная и лютневая музыка. Свообразие польской хоровой полифонии. Круг образов и средства выразительности. Славянская напевность мелодики, характерные особенности ритма, гармонии. Композиторы: Вацлав Шамотульский (около 1533—1567 или 1568), Миколай Гомулка (около 1535—после 1591), Миколай Зеленьский (около 1550—1615) и др.

Музыкальная культура Германии. Ее связь с движением Реформации. Немецкая народная песня, ее связь с крестьянской войной и антифеодалная направленность. Музыкальные особенности. Протестантский хорал. Его оценка Ф. Энгельсом. Определяющее воздействие хорала на развитие вокально-инструментальных жанров. Крупнейшие композиторы: Иоханнес Вальтер (1490—1570), Людвиг Зенфль (около 1490—1555), Лео Хасслер (1564—1612), Михаил Преториус (1571 или 1572—1621). Немецкая светская полифоническая песня XVI века, ее особенности. Свообразие музыкального быта немецких городов. Мейстерзингеры и их искусство. Ганс Сакс (1494—1576).

Тема 3. Музыкальная культура Европы XVII — начала XVIII веков

Политическая жизнь Европы, ее особенности. Отражение исторических событий и процессов в общественно-культурной и художественной жизни. Классицизм в искусстве. Значение эстетики античности, обращение к классической древности. Роль философии рационализма. Новые прогрессивные идеи, темы, образы. Углубление в музыке национального, народного, мелодического начал. Роль гомофонии. Развитие и закрепление ладотональных функций гармонии. Дальнейшее развитие полифонии. Монодия. Расцвет искусства сольного пения. Возникновение оперы. Отражение в ней гуманистических идеалов позднего Возрождения. Многообразные истоки музыкального театра в различных национальных школах. Роль жанров кантаты и оратории. Дальнейшее развитие бытовой инструментальной музыки. Формирование новых жанров сюиты, сонаты, симфонии, увертюры, концерта для оркестра и сольного концерта. Новые формы музыкально-исполнительской практики.

Музыкальная культура Италии. Историческая обстановка, передовые эстетические взгляды, их влияние на музыкальную жизнь в стране. Итальянская опера: ее зарождение, истоки, противоречивость. Гуманистическое идейное содержание лучших опер. Якопо Пери (1561—1633), Джулио Каччини (ок. 1550—1618) и др. Античная мифологическая основа сюжетов. Художественный синтез поэзии, музыки и сценического действия. Речитативный стиль пения. Музыкально-драматическая композиция ранних итальянских опер. Клаудио Монтеверди (1567—1643). Важнейшие этапы его творческой эволюции, основные жанры музыки. Мадригалы, их значение в формировании нового вокально-драматического стиля. Эволюция оперного творчества К. Монтеверди. Обращение к

историческим темам. Реалистические, демократические черты. Национальные итальянские истоки мелодики. Развитие ариозности, речитативного стиля пения. Драматургическая роль гармонии и оркестра. Вокально-инструментальные оперные формы. Венецианская опера после К. Монтеверди: Франческо Кавалли (1602—1676), Марко Антонио Чести (1623—1669). Алессандро Скарлатти (1659—1725) и его роль в создании оперы-серия в Италии. Зарождение мелодического стиля *bel canto*. Лирическая выразительность и контрастность музыки. Закрепление форм арии *da capo* и итальянской, оперной увертюры. Развитие в Италии в XVII веке жанров оратории и кантаты параллельно с развитием оперного жанра. Композиционные особенности кантатно-ораториальных жанров. Виднейшие представители: Эмилио Кавальери (?—1602), Джакомо Кариссими (1605—1674). Инструментальная музыка в Италии в XVII—XVIII веках. Джироламо Фрескобальди (1583—1643). Вариационный ричеркар Дж. Фрескобальди как непосредственный предшественник фуги; его роль в формировании клавирной сюиты. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов в связи с усилением роли мелодического начала. Сонатно-концертные жанры XVII — начала XVIII веков: сонаты *da chiesa* и *da camera*, *concerto-grosso*. Роль в развитии этих жанров композиторов-скрипачей: Арканджело Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (ок. 1677—1741), Джузеппе Тартини (1692—1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства. Первые концертные организации в Италии.

Музыкальная культура Франции. Абсолютизм во Франции. Эстетика классицизма, ее влияние на театр, в том числе музыкальный; развитие балета. Жан Батист Люлли (1632—1687)—создатель французской национальной оперы. Черты народно-танцевальной музыки в его произведениях. Закрепление особенностей театральной декламации в сольных вокальных партиях. Роль хоров, прологов, балета. Оркестр Ж. Б. Люлли. Французская оперная увертюра. Значение творчества Ж. Б. Люлли для последующего развития французского музыкального театра. Новые эстетические и этические тенденции в трактовке мифологических сюжетов в оперно-балетных партитурах Жана Филиппа Рамо (1683—1764). Сохранение общих стилистических традиций лирической трагедии Ж. Б. Люлли. Поиски новых красочных оркестровых средств. Ж.-Ф. Рамо - композитор, выдающийся теоретик («Трактат о гармонии») и исполнитель. Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. «Куртуазные песни» и лютневая музыка XVII века. Клавесинная музыка XVII—XVIII веков. Франсуа Куперен (1668—1733), Ж.- Ф. Рамо. Характерные особенности их произведений; черты галантности как отражение придворных вкусов.

Музыкальная культура Англии. Влияние буржуазной революции 1649 года на духовную жизнь в стране. Усиление иностранных влияний в искусстве, распространение новых европейских музыкальных жанров. Генри Перселл (1659—1695) — крупнейший национальный английский композитор. Широкий охват вокальных и инструментальных жанров. Связь с традициями английской песенно-хоровой культуры. Антемы, театральная музыка, опера «Дидона и Эней», инструментальные сочинения. Снижение уровня английского национального музыкального искусства после смерти Г. Перселла. Деятельность в Англии в XVIII веке крупных иностранных музыкантов — Г. Генделя, И. Кр. Баха и др. Первые публичные концерты в Англии.

Музыкальная культура Германии, ее активизация в первой половине XVIII века. Немецкая народная песня и инструментально-танцевальная музыка в условиях городского быта XVII—XVIII веков. Общественное положение немецких композиторов. Общие для них творческие установки. Генрих Шютц (1585—1672). Претворение в его искусстве под знаком национальных традиций достижений хоровой полифонии и музыкальной драмы венецианцев. Кантаты, пассионы, оратории, «Духовные симфонии» Г. Шютца. Органисты в Германии — предшественники И. С. Баха: С. Шейдт, И. Пахельбель, Г. Бем, Д. Букстехуде и др.

Тема 4. Немецкая музыкальная классика первой половины XVIII века

Георг Фридрих Гендель (1685—1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры Германии и Англии. Его исполнительская деятельность. Немецкая основа его творчества, усвоение передовых достижений других национальных школ. Оперное творчество Г. Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия, ее драматизация. Оперы «Радамисто» «Юлий Цезарь». Антемы как дань композитора традициям английской музыкальной культуры; выработка в них приемов ораториального письма. Оратории Генделя. Их сюжеты, идеи, монументальный героический характер. Черты театральности. Различные типы генделевских ораторий. «Иуда Маккавей», «Мессия», «Иевфай», «Самсон», «L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato» — их структура; роль хоров, арий, речитативов, оркестровых эпизодов. Основные жанры инструментальной музыки Г. Генделя. Особая роль *concerto grosso*, органного концерта. Произведения, предназначенные для исполнения на

открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»). Полифония Г. Генделя, ее гармоническая основа; близость мелодики к бытовым английским песням, танцам и маршам. Историческое значение творчества Генделя, его роль в дальнейшем развитии мировой музыки. Русская и зарубежная литература о Генделе.

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — великий классик немецкой и мировой музыки. Наследие И. С. Баха и современность. Центральный образ музыки И. С. Баха — человек с его богатым душевным миром, идеи морального подвига личности.¹¹ Творческий путь И. С. Баха, его работа как композитора и исполнителя — органиста, клавириста, дирижера, педагога. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, с протестантским хоралом. Органический синтез полифонического и гармонического начал. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовые и светские кантаты, оратории, пассивны, мессы, Магнификат — их глубоко гуманистическое содержание; исторические традиции, новое в трактовке драмы, в принципах композиции; роль хора, арии, речитатива, хоралов, оркестра. Народно-бытовые черты светских кантат («Кофейная кантата», «Крестьянская кантата»). «Страсти» (по Матфею, Иоанну), Месса h-moll. Инструментальная музыка И. С. Баха, ее основные жанры. Музыка для клавира. «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 — связь с бытовыми музыкальными прообразами; черты нового в трактовке цикла сюиты. Концерты для клавира с оркестром; сольный «Итальянский концерт». Жанры органной музыки И. С. Баха, ее монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства. Скрипичные и виолончельные сонаты и партиты (solo): принципы цикличности, разнообразие в использовании выразительных и технических возможностей инструмента. Скрипичные концерты. Оркестровые концерты и сюиты И. С. Баха. Бранденбургские концерты — их образы, строение цикла, принципы тематического развития. Роль баховских оркестровых концертов в подготовке классического симфонизма. Поздние произведения И. С. Баха («Искусство фуги» и др.), их особенности. Русские и зарубежные композиторы-классики о И. С. Бахе. Русская и зарубежная литература о И. С. Бахе

Тема 5. Идеи Просвещения и западноевропейская музыкальная культура второй половины XVIII века.

Художественный кризис итальянской оперы-серия и зарождение нового демократического жанра оперы-буффа. Проявления в различных национальных условиях общих идейно-художественных тенденций, выражающих идеологию «третьего сословия». Обогащение интонационного строя оперной музыки через народную песню (крестьянскую и городскую). Итальянская опера-буффа, ее истоки и основные этапы ее развития. Характерные особенности сюжетов. Связь с народной музыкой. Новый тип речитатива. Особенности развития действия и музыкальной композиции; принципы тематического развития. Основные вокальные формы, особенности оркестра. Джованни Перголези (1710—1736) и его опера «Служанка-госпожа» как классический образец оперы-буффа. Усиление черт чувствительности, лирического начала в опере второй половины XV века. Н. Пиччини, Дж. Паэзиелло, Д. Чимароза. Возросшая роль ансамблевых сцен и финалов. Б.Галуппи. Французская комическая опера. Народные ярмарочные театры, водевильные напевы как ее ранние истоки. Роль А. Р. Лесажа и Ш.С.Фавара в развитии нового музыкально-театрального жанра. Бытовые и социально-обличительные черты сюжетов. Французская песня как основа интонационного содержания. Разговорный диалог, куплетно-строфическое строение арий, жанрово изобразительное использование оркестра. Жан Жак Руссо (1712—1778). Его опера «Деревенский колдун» и утверждение во французской музыке нового романсового мелодического склада. Сборник песен «Утешение в скорбях моей жизни». «Война буффонов» в Париже. Франсуа Даникан-Филидор (1726—1795)—представитель сатирического бытового направления во французской комической опере. Пьер Монсиньи (1729—1817) — композитор лирико-патетического сентименталистского направления во французской комической опере. Его опера «Дезертир». Андре Гретри (1741 —1813) — классик французской комической оперы предреволюционного периода («Ричард Львиное Сердце»). Оперы А. Гретри на революционные темы («Республиканская избранница», «Вильгельм Телль»). Передовые эстетические взгляды А. Гретри, изложенные в его «Мемуарах». Плодотворное воздействие реалистических завоеваний комической оперы на дальнейшее развитие музыкального театра. XVIII век — новый период в развитии инструментальной музыки. Становление и утверждение классического симфонизма. Традиции национальной культуры как основа классического стиля в инструментальном творчестве и исполнении XVIII века. Расширение концертной практики. Возникновение публичных

концертных организаций в крупнейших культурных центрах Европы. Новый характер исполнительства, его связь с композиторской практикой. Разработка принципов сонатного развития как выдающееся завоевание инструментализма XVIII века. Строение циклического произведения классического типа. Формирование классического состава симфонического оркестра. Ведущее значение в развитии инструментальной музыки середины XVIII века национальных школ: итальянской — клавирное творчество Доменико Скарлатти (1685—1757), симфонии Джованни Саммартини (около 1701—1775), сонаты и концерты Джузеппе Тартини (1692—1770); немецкой — творчество сыновей И.С.Баха — Вильгельма Фридемана Баха (1710—1784), Карла Филиппа Эммануила Баха (1714—1788) и Иоганна Кристиана Баха (1735—1782); австрийской — симфонии Георга Маттиаса Монна (1717—1750), Георга Кристофа Вагензейля (1715—1777); французской — произведения Франсуа Жозефа Госсека (1734—1829); чешской — творчество Яна Стамица (1717—1757) — главы мангеймской капеллы. Роль различных национальных культур в подготовке и формировании жанров инструментальной музыки венской классической школы. Чехия. Усиление национального движения в Чехии к середине XVIII века в борьбе против габсбургской монархии. Традиции национального демократического музицирования и широкое развитие музыкальных капелл в городах. Чехия — «консерватория Европы». Композиторы: Ян Зеленка (1679—1745), Богуслав Черногорский (1684—1742). Значение в развитии инструментальной музыки XVIII века симфонической школы, созданной чешскими композиторами в Мангейме: Яном Стамицем, Франтишек Рихтером (1709—1789), Антоном Фильцем (1730—1760) и др. Характерные музыкальные образы, особенности тематизма, принципов развития и формы; строение симфонического цикла. Оркестр. Новаторство динамической манеры музыкального исполнения. Влияние школы Я.Стамица на творчество И. Кр. Баха, В. Моцарта и других композиторов. Австрия. Многонациональный характер музыкальной культуры Австрии. Роль песенно-танцевальной практики и бытовой музыки. Вена — один из крупнейших музыкальных центров Европы второй половины XVIII века. «Музыкальные академии». Их разнообразный репертуар. Ранневенская школа (Г. М. Монн, Г.К.Вагензейль). Связь инструментальных циклов с жанрами серенад и кассаций, с оперной музыкой. Интенсивная музыкально-театральная жизнь Вены. Развитие австрийского зингшпиля. Игнац Умлауф (1746—1796), его зингшпиль «Рудокопы» (1778)

Тема 6.Оперная реформа К.В.Глюка.

Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787). Значение искусства К. Глюка в истории развития оперы. Первые новые музыкальные драмы — «Орфей» и «Альцеста». К. Глюк в Париже. Оперы парижского периода — «Ифигения в Авлиде», «Армида», «Ифигения в Тавриде». Борьба «глюкистов» и «пиччинистов». Эстетические взгляды К. Глюка, их связь с идеями французских энциклопедистов. Принципы оперной драматургии. Отражение в зрелых операх К. Глюка тем морального подвига, самопожертвования личности; героико-трагические конфликты, гражданские мотивы. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий. Многообразная трактовка ариозных форм. Роль хора, балета, оркестра. Образно-тематическая связь увертюры с содержанием оперы. Общая вокально-драматургическая планировка сцен и действия. К. Глюк — режиссер оперного спектакля. Историческое значение его оперного творчества для дальнейшего развития музыкального театра. Классики русского и зарубежного музыкального искусства о творчестве К. Глюка.

Тема 7. Основные художественные принципы Венской классической школы. Творчество

И.Гайдна

Эстетика венских классиков. Ее связь с философией эпохи Просвещения и литературным движением «Бури и натиска». Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки в 13 музыкальном тематизме: расцвет гомофонного стиля и богатство полифонического письма. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии. Франц Йозеф Гайдн (1732—1809). Основные черты искусства И. Гайдна: связь с народной музыкой, конкретность музыкальных образов и тем, жанровая характерность, оптимизм. Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна. Их интонационные и жанровые истоки. Кристаллизация музыкального тематизма, его разработка. Особенности классических форм. Соотношение частей цикла. Главенство гомофонно-гармонического стиля. Формирование классического состава симфонического оркестра. Эволюция творчества И. Гайдна. Усиление драматического начала в позднем творчестве, новые черты музыкального языка. Богатство образного содержания гайдновских сонат для фортепиано, сольных концертов, различных ансамблей. Отражение в сольных песнях И. Гайдна общих демократических тенденций развития лирики в формах домашнего музицирования. Оратории И.

Гайдна: «Времена года» и «Сотворение мира». Их сюжет, общее строение и музыкальный язык. Черты народности и реализма. Развитая партия оркестра. Исполнение гайдновских ораторий в России. Русская и зарубежная литература о Гайдне.

Тема 8. Творчество В.А.Моцарта

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) — великий классик австрийской и мировой музыки. Идеино-образное содержание творчества. Исключительное жанровое многообразие его музыки. Эстетические взгляды В. Моцарта, его творческие принципы. Реализм музыкального языка; красота и богатство мелодики. Высокохудожественное претворение народных интонаций. Принципы мотивно-тематического развития. Плодотворное взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического начал. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы. Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение, идейная связь с движением «Бури и натиска». Индивидуальное претворение сложившихся оперных жанров. Богатство выражения духовного мира героев, индивидуализация характеров, их динамическое развитие в музыкальной драматургии. Виды арий как средства конкретизации образов, роль ансамблей и финалов актов. Оркестр, принципы симфонического развития. Различные типы увертюр. Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Особенности жанра и музыкальной драматургии этих произведений. Инструментальная музыка В. Моцарта. Ее образно-композиционное единство с оперным творчеством композитора. Новые черты инструментальных циклов. Последние симфонии В. Моцарта как новый этап в развитии симфонизма, особенности их музыкально-драматургических концепций. Эволюция жанра концерта. Камерно-инструментальные сочинения В. Моцарта. Особенности квартетного стиля. Фортепианные произведения и значение их в развитии пианизма и фортепианной музыки. Бытовые инструментальные ансамбли (дивертисменты, серенады). Песни для голоса с сопровождением, концертные арии. Философское и художественное значение Реквиема. Наследие В. Моцарта в мировой музыкальной культуре. Русская и зарубежная литература о В. Моцарте.

Тема 9. Творчество Л.Бетховена.

Мировое значение творчества Людвиг ван Бетховена (1770—1827). Бетховен и немецкое Просвещение; его отношение к немецким писателям и философам. Бетховен и венская классическая школа; его связи с австрийской музыкальной культурой. Основные этапы творческого пути Бетховена. Поздний период творчества и романтизм. Основные темы и идеи искусства Бетховена. Принципы симфонизма Бетховена. Его монументальность, драматизм, острота конфликтов как отражение жизненных противоречий. Принципы тематического развития и качественно новый подход к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу. Особенности музыкального языка Бетховена. Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора. Центральное место симфоний №№ 3, 5, 9, в которых воплощена идея борьбы. Новаторская трактовка симфонического жанра (проблема синтеза). Многообразное воплощение народно-массовых, лирических и жанрово-бытовых образов в симфониях №№ 2, 4, 6, 7, 8. Особое место симфонии № 6; тема природы и своеобразие ее воплощения. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 3» как классические образцы программного симфонизма. Инструментальные концерты Л. Бетховена. Симфонизация жанра (концерты для фортепиано с оркестром №№ 4, 5; концерт для скрипки с оркестром). Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Новаторская трактовка цикла и многообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция сонатного жанра. Центральное место сонат №№ 5, 8, 12, 14, 17, 21, 23. Последние сонаты. Л.Бетховен — пианист. Камерно-инструментальная музыка. Скрипичные и виолончельные сонаты. Особенности стиля квартетов ор. 18, 59, 95. Поздние квартеты. Опера «Фиделио». Ее идеи и образы. Особенности музыкальной драматургии, сочетание черт зингшпиля, оперы «спасения», оратории. Особенности симфонического развития. Музыка к драме В. Гете «Эгмонт». «Торжественная месса». Ее концепция, музыкальный стиль. Песни Л. Бетховена. Обработки песен различных народов, вокальная лирика: цикл «К далекой возлюбленной», «Песня Миньоны» и др. Развитие традиций творчества композитора в мировой музыкальной культуре XIX и XX веков. Основные труды о Л. Бетховене.

Тема 10. Романтизм как художественное направление в музыке XIX века.

Основные принципы романтической эстетики. Романтизм и проблема народности. Интерес к истории, быту, искусству, фольклору различных стран и народов. Природа и человек. Выдвижение темы личности, обостренный психологизм образов. Конфликт личности со средой. Тема «двоемирия» художника. Роль романтических антитез. Проблема синтеза искусств, традиций и новаторства в искусстве романтиков. Многообразное проявление романтизма в различных национальных культурах. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с

романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Основные этапы развития музыкального романтизма. Особое внимание к проблемам внутреннего мира героя. Расширение диапазона лирики. Драматические и трагические образы. Монологический принцип высказывания. Соотношение жанров в романтическом музыкальном искусстве. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки; обновление и развитие классических закономерностей формы, разработка новых композиционных принципов.

Тема 11. Австро-немецкий музыкальный романтизм первой половины XIX века

Музыка Австрии и Германии. Черты сходства и различия в немецком и австрийском музыкальном искусстве XIX века, специфические особенности последнего. Музыкальная жизнь Вены. Расцвет развлекательно-бытовой и театральной музыки (И. Ланнер, И. Штраус). Роль театров предместий, художественных кружков. Немецкая музыкальная культура романтизма. Немецкая романтическая школа (философия, литература, эстетика). Место музыки в жизни немецкого общества. Музыкальный быт немецких городов. Хоровые общества. Борьба за утверждение национальных основ искусства в крупных музыкальных центрах Германии. Темы, идеи и образы немецкой романтической музыки. Связь ее с литературой романтизма. Традиции Бетховена. Немецкая романтическая опера первых десятилетий XIX века, ее связи с зингшпилем. Народные истоки сюжетов и музыки, противопоставление реальности и фантастики, усиление психологического начала, раскрытие противоречий внутреннего мира героев. Особенности музыкального языка: песенная основа мелодики, новизна гармонических средств.

Франц Шуберт (1797—1828). Его основополагающая роль в становлении музыкального романтизма. Связи музыки Шуберта с народным и классическим искусством. Образный мир музыки Шуберта. Богатство идейно-эмоционального содержания, естественность и непосредственность выражения в музыке Шуберта. Ведущее значение жанра песни в творчестве Шуберта. Песенность как основа его стиля. Широкий круг поэтических текстов. Роль мелодики в раскрытии поэтических образов. Ее национальные истоки и индивидуальное своеобразие, претворение бытовых интонаций. Соотношение вокальной и фортепианной партий. Композиционно-жанровое многообразие вокальной музыки. Эволюция песенного творчества. Значение вокальных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Психологическая углубленность и драматизация стиля в последних песнях (сборник «Лебединая песня», особенно песни на тексты Г. Гейне); создание в них своеобразного мелодизированного речитатива; гармоническое богатство и оригинальность фактуры. Новаторская трактовка инструментальных жанров. Песенные принципы в драматургической концепции, тематизме и развитии формы инструментальных произведений. Симфоническое творчество Шуберта. Ранние симфонии (№№ 4, 5), их связь с традициями венских классиков и индивидуальные черты. Различные типы симфоний. Лирико-драматическая концепция симфонии h-moll. Героико-эпические и лирические образы симфонии C-dur. Оценка ее Р. Шуманом и В. Стасовым. Основные черты стиля последних симфоний. Особенности драматургии цикла. Камерно-инструментальные произведения; их связь с бытовой музыкой, с симфоническим и песенным творчеством Ф. Шуберта. Выдающееся значение струнного квинтета C-dur, фортепианного квинтета «Форель», квартетов d-moll, a-moll и G-dur. Фортепианное творчество Ф. Шуберта: романтическая миниатюра; новая трактовка произведений крупной формы — фантазий («Скиталец»), сонат; пьесы для фортепиано в четыре руки. Историческая роль наследия Ф. Шуберта в зарубежной и русской музыкальной культуре.

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809—1847). Выдающееся значение творческой, общественно-музыкальной и исполнительской деятельности Ф. Мендельсона в пропаганде классического наследия, в деле развития профессионального музыкального образования и просвещения. Ф. Мендельсон и «Лейпцигская школа». Характерные образы музыки Ф. Мендельсона, ее лиризм и поэтичность. Песенность, связанная с немецкой бытовой музыкой, преломление в ней классических традиций и черты новаторства. Фортепианное творчество. «Песни без слов» как новый романтический жанр: их демократическая направленность и художественная ценность. «Серьезные вариации». Камерные инструментальные ансамбли. «Шотландская» и «Итальянская» симфонии как образцы лирико-жанрового романтического симфонизма. «Шотландская симфония», особенности цикла, эпический колорит. Роль Ф. Мендельсона в развитии концертной программной увертюры. Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; романтическое воплощение образов сказочной фантастики. Достижения Ф. Мендельсона в области оркестровки. Жанр инструментального концерта. Концерт для скрипки с оркестром. Вокальная лирика. Песни. Обращение Ф. Мендельсона к ораториальному жанру. Оратории «Павел» и «Илия». Связь с творчеством И. С. Баха и Г. Генделя. Мастерство хорового письма. Значение лирических образов в ораториях Ф. Мендельсона.

Роберт Шуман (1810—1856). Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Роль современной немецкой литературы и поэзии в формировании его эстетических воззрений и творческих принципов (Жан-Поль, Э. Т. А. Гофман, Г. Гейне). Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана в 30-е годы. Основание «Новой музыкальной газеты». Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности. Богатство и многогранность психологического содержания творчества Р. Шумана. Особенности шумановского тематизма; новые принципы соотношения мелодии и фона, полифонической и гармонической индивидуализации фактуры, характерность ритмического рисунка. Фортепианные произведения. Общая характеристика фортепианного стиля. Особенности композиционного мышления, проблема цикличности, разновидности циклов. Циклы миниатюр («Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана» и др.). «Симфонические этюды» как выражение принципов романтической вариационности. Новая трактовка принципов сонатности, проявившаяся в сонате *fis-moll*, фантазии *C-dur*, концерте *a-moll*; черты поэмности и монотематизма. Песни, их роль в развитии камерной лирики. Глубокое психологическое раскрытие поэтических образов. Особенности вокальной мелодики, соотношение вокальной и фортепианной партий. Песенные циклы «Любовь поэта», «Круг песен» *op. 39*, «Любовь и жизнь женщины». Симфонии, их место в развитии немецкого романтического симфонизма. Характерный круг образов. Особенности циклов симфоний №№ 3, 4. Увертюра «Манфред» — выдающийся образец шумановской поэмности. Ее значение в развитии лирико-драматического симфонизма. Музыкально-драматические жанры в творчестве Р. Шумана: опера «Геновева»; произведения для солистов, хора и оркестра: оратории «Рай и Пери», «Паломничество розы», «Сцены из Фауста» В. Гете, «Манфред», «Реквием Миньоне». Инструментальные камерные ансамбли. Фортепианный квинтет — симфоничность его драматургии, синтез классических и романтических тенденций. Лирическая трактовка жанра струнных квартетов *op. 41*. Р. Шуман в России. Высокая оценка его творчества П. Чайковским, А. Бородиным, А. Рубинштейном. Творческие связи композиторов русской школы с Р. Шуманом. Наследие Р. Шумана и мировая музыкальная культура.

Тема 12. Музыкальная культура Франции первой половины XIX века и творчество Г. Берлиоза

Музыкальная жизнь Парижа (оперный театр, концертная практика). Деятельность выдающихся иностранных музыкантов. Роль бытовых жанров; развитие песни. Первые поэты-рабочие. Песни П. Дюпона — революционно-обличительные, лирические и жанрово-бытовые; «Песня о хлебе» («Марсельеза голодных»). Певец Ш. Дарсье.

Гектор Берлиоз (1803—1869) и его роль в культуре французского романтизма. Круг тем и образов в творчестве Г. Берлиоза; воплощение сюжетов У. Шекспира, В. Гете, Д. Байрона. Революционно-героические темы, образы масс народа. Программные симфонические произведения Г. Берлиоза. Своеобразие программности. Особенности композиции, трактовка цикла, принцип лейттематизма, своеобразие мелодического и гармонического письма, темброво-колористическое обогащение оркестра. Историческое значение достижений Г. Берлиоза в области инструментовки. Эволюция симфонического творчества Г. Берлиоза от «Фантастической симфонии» и «Гарольда в Италии» к «Ромео и Джульетте». Р. Шуман и Ф. Лист о симфониях Берлиоза. Претворение в симфонической музыке оперных и ораториальных принципов драматургии. Связь с французским романтическим театром. Проблема жанрового синтеза в драматической легенде «Осуждение Фауста». Воплощение революционных идей и образов в «Траурно-триумфальной симфонии»; их оригинальное претворение в Реквиеме: монументальность музыкально-драматургической композиции, новаторские черты стиля. Традиции музыки французской революции 1789—1794 гг. Музыкальный театр Г. Берлиоза. Романтическая музыкальная комедия «Бенвенуто Челлини», ее красочные ансамблевые и хоровые сцены; увертюра «Римский карнавал». Преимущественный интерес в поздний период творчества к темам прошлого. Возрождение глюковских традиций в опере-дилогии «Троянцы». Оратория «Детство Христа». Камерная трактовка жанра. Выдающееся значение Г. Берлиоза-дирижера. Его эстетические взгляды и литературное наследие. Новаторский характер его «Трактата об оркестре». Г. Берлиоз и его творческие связи с русскими композиторами и критиками. Наследие Г. Берлиоза и советская музыкальная культура. Оценка его искусства зарубежными музыкальными деятелями. Своеобразное преломление музыкальных принципов Г. Берлиоза в творчестве Фелисьена Давида (1810—1876) — создателя жанра оды-симфонии («Пустыня»).

Тема 13. Польская музыкальная культура и творчество Ф. Шопена

Польская музыкальная культура конца XVIII — начала XIX веков. Круг образов польской народной музыки — отражение типических картин крестьянской жизни. Тесная связь песенного начала с танцевальным. Народные танцы. Их музыкальные особенности. Народное инструментальное исполнительство. Польская патриотическая и революционная песня: «Мазурка Домбровского» — ныне национальный гимн ПНР, «С дымом пожаров», «Варшавянка» и др. Фридерик Шопен (1810—1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Тема Родины в его творчестве. Шопен и европейская музыкальная культура. Связи его с деятелями французской культуры. Характерные черты стиля Ф. Шопена. Новаторство в трактовке разнообразных жанров фортепианной музыки и их форм. Мазурки и полонезы как основа национального стиля Ф. Шопена. Характер претворения фольклорных элементов, проблема своеобразия ладовой и мелодико- ритмической структуры в мазурках. Героико-патриотическая концепция полонезов, драматизм содержания, масштабность формы. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллад, скерцо, фантазий). Романтическое претворение симфонической драматургии. Сонаты *b*-moll и *h*-moll - две концепции сонатной драматургии у Ф. Шопена. Особенности стиля последнего периода. Творчество Ф. Шопена в оценке Р. Шумана и Ф. Листа, а также русских композиторов- классиков и музыкальных критиков. Непреходящее историческое значение наследия Ф. Шопена в мировой музыкальной культуре и в музыкальной культуре Польши. **Станислав Монюшко (1819—1872)** как создатель классической польской оперы, кантаты, песен-романса, программной симфонической музыки. Просветительская и педагогическая деятельность Монюшко, его связи с прогрессивными поэтами, с выдающимися деятелями русской музыкальной культуры. Демократическая направленность творчества С. Монюшко, связи с народной польской музыкой. Литовский, украинский, белорусский фольклор в его музыке. «Галька» — одна из первых в зарубежном музыкальном театре бытовых лирико- драматических опер, раскрывающая тему социального неравенства. Патриотический замысел оперы «Страшный двор». Сатирическая направленность оперы «Графиня». Последние оперы С. Монюшко («Пария» и др.). Жанр кантаты в творчестве С. Монюшко. Кантаты на тексты А. Мицкевича («Дзяды», «Крымские сонеты»). Роль песен С. Монюшко в развитии польской музыки, в разработке народно-песенных интонаций и танцевальных ритмов (песни на тексты В. Сырокомли и других поэтов- демократов). Творчество С. Монюшко в оценке русской музыкальной критики. Его наследие в современной музыкальной культуре Польши

Тема 14. Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Листа

Древние традиции народной музыки. Народные венгерские песни и танцы. Народные инструменты. Куруцкие песни конца XVII — начала XVIII веков. Их роль в становлении песенно-танцевального стиля «вербункош». Отражение этого стиля в творчестве венских классиков, а также Ф. Шуберта, И. Брамса, Г. Берлиоза; его дальнейшее развитие в музыке Ф. Эрколея и Ф. Листа.

Ференц Эркель (1810—1893) — создатель венгерской национальной романтической оперы. Основные вехи жизненного и творческого пути Ф. Эркеля. Его оперы на темы из истории национально-освободительного движения венгерского народа. «Банк-бан»: патриотическое содержание и национальные черты стиля. Претворение в музыке народных песен и танцев, особенно стиля «вербункош». Роль Ф. Эркеля в развитии музыкально-театральной и концертной жизни Венгрии. Основание в 1853 году в Пеште филармонического общества и в 1875 году музыкальной Академии.

Ференц Лист (1811-1886). Мировое значение композиторской, исполнительской, общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Ф. Листа. Лист и венгерская музыкальная культура. Эстетические взгляды Листа, его основные литературные работы. Завоевания Листа в области музыкального языка. Синтез национальных венгерских черт с достижениями мировой музыкальной культуры. Значение Листа в развитии романтического программного симфонизма. Лист - создатель жанра программной симфонической поэмы. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. Важнейшие произведения. Обобщенный характер программности. Особенности симфонического метода. Претворение принципов поэтности в симфониях «Фауст» и «Данте». Симфония «Фауст» -концентрация идейно-философской концепции Листа. Фортепианное творчество. Трактовка композитором фортепиано как универсального инструмента. Обогащение выразительных, тембровых и технических приемов. Значение про-21 грамности. Многообразие жанров, новаторство их трактовки. Транскрипции и парафразы («Дон Жуан», «Риголетто»); концертные этюды; циклы фортепианных пьес («Годы странствий»). Симфонизация жанра фортепианного концерта. Соната *b*-moll как симфоническая поэма для фортепиано. Ее связь с симфонией «Фауст». Песни Ф. Листа: круг образов и выразительных средств, соотношение вокальной и фортепианной партий. Ораториальные произведения. Проблемы позднего творчества композитора,

новые черты стиля, отразившие художественные устремления конца XIX - начала XX века. Творческие связи Листа с музыкальными деятелями различных национальных культур. Лист как пропагандист русской музыки. Его отношение к Г. Берлиозу и Р. Вагнеру. Ученики Ф. Листа: Х. Бюлов, К. Таузиг, А. Зилота и др. Глубокие разнообразные влияния новаторских достижений Ф. Листа на композиторов второй половины XIX — XX веков. Разносторонняя музыкальная деятельность Ф. Листа и ее оценка русскими музыкантами. Б. Барток о Ф. Листе. Творчество Ф. Листа и современная музыкальная культура. Значение его наследия в социалистической культуре Венгрии.

Тема 15. Национальные симфонические школы: чешская симфоническая школа.

Чешская музыкальная культура. Богатство чешского народного музыкального творчества, его различные исторические пласты. Основные жанры. Народная и бытовая музыка нового времени. Борьба мнений относительно принципов использования национального фольклора в профессиональном творчестве. Чешские композиторы XIX века.

Бедржих Сметана (1824-1884) - основоположник чешской музыкальной классики, дирижер. Его эстетические воззрения. Этапы формирования зрелого симфонизма Б.Сметаны, его предпосылки и истоки в оперном творчестве композитора, в программном симфонизме Ф. Листа и Г. Берлиоза, в наследии венских классиков. Преобладание в симфонизме Б. Сметаны эпического начала.²⁶ Программно-симфонический цикл «Моя Родина». Национальные истоки музыкального тематизма. Оригинальность композиционных принципов в воплощении содержания каждой симфонической поэмы. Оркестр и особенности оркестровой полифонии. Камерные ансамбли Сметаны. Квартет «Из моей жизни» № 1: авторская программа и средства ее музыкального воплощения.

Антонин Дворжак (1841 —1904) —сподвижник и преемник Б. Сметаны в борьбе за национальное искусство. Яркая самобытность А. Дворжака-симфониста в воплощении патриотической концепции и развитии традиций Б. Сметаны. Стремление к обобщенности, синтез народно-патриотического начала с лирико-психологическим. Драматические принципы симфонического развития. Симфонизация жанров народной бытовой музыки («Славянские танцы», «Славянские рапсодии» и др.). Развитие традиций Б.Сметаны в программных симфонических поэмах на народно-сказочную тематику («Водяной», «Золотая прялка» и др.). «Гуситская увертюра». Симфонии. Особенности симфоний №№ 7,8. Симфония № 9 («Из Нового света») - вершина чешского симфонизма, ее место в мировом концертном репертуаре. Близость симфонизма А. Дворжака к симфонизму П. Чайковского, отчасти И. Брамса. Выдающееся значение концерта для виолончели с оркестром. Крупные вокально-инструментальные сочинения — оперы, кантаты и оратории. Народно-бытовая и народно-сказочная линии в операх Дворжака и их завершение в опере «Черт и Кача». «Русалка» — творческое решение проблемы лирической музыкальной драмы на основе традиций народной сказочности. Камерные ансамбли Дворжака; отражение в них эволюции его творчества. Синтез достижений европейских мастеров (Бетховен, Шуберт, Брамс) с чешскими народными жанрами и ритмоинтонациями. Три «Думки». Квартет Фа мажор ор. 96. Дворжак - создатель чешской оратории: лирико-драматической («Stabat Mater»), историко-патриотической («Святая Людмила»). Органичное слияние общеевропейских традиций жанра и национально-чешских музыкальных истоков в «Реквиеме».

Норвежская музыкальная культура. Э. Григ Расцвет норвежской литературы и искусства с середины XIX века в связи с подъемом национального движения. Ф. Энгельс о достижениях передовой норвежской литературы. Творческая деятельность Г. Ибсена и Б. Бьернсона. Народная музыка Норвегии. Ее основные жанры, ладово-интонационные, ритмические особенности. Народные музыканты скрипачи, исполнители на духовых инструментах. Виднейшие норвежские композиторы и исполнители: У.Булль, Р.Нурдрок, Ю. Свенсен, К. Синдинг.

Эдвард Григ (1843—1907)—основоположник норвежской музыкальной классики. Композиторская, музыкально-общественная и исполнительская деятельность Э. Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Общая лирическая направленность музыки Э. Грига. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы. Ладовое своеобразие мелодики и гармонии. Фортепианные и камерно-инструментальные произведения, соната для фортепиано, баллада, концерт, лирические миниатюры. Инструментальные ансамбли Э. Грига (сонаты для скрипки и фортепиано, виолончели и фортепиано, квартет); особенности их тематизма, принципов развития, трактовки сонатного цикла. Героико-эпическая линия в творчестве Э. Грига: музыка к пьесам Б. Бьернсона. Выдающееся значение музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Песни и романсы Э. Грига. Особенности его песенных циклов.

Высокая оценка творчества Э. Грига П. Чайковским, И. Брамсом. Тема 27. Испанская музыкальная культура Богатство и разнообразие народного творчества в различных областях страны. Мелодика и ритмика испанских народных танцев. Склад старинного народного пения — «канто хондо». Народные музыкальные инструменты, роль струнных щипковых инструментов 27 (гитары) в исполнительской практике. Обращение к испанскому фольклору М. Глинки, Ф. Листа, Н. Римского-Корсакова, Ж. Бизе, А. Глазунова, К. Дебюсси, М. Равеля и др. Важнейшие вехи общественной жизни Испании XIX века. Отражение патриотических революционных движений в песне «Гимн Риего», боевые каталонские песни и др. Борьба за возрождение национальных жанров музыкального театра (сарсуэла, тонадилля), соби́рание народных песен и публикация их в фольклорных сборниках, издание старинной испанской музыки. Расцвет испанской музыкальной культуры в конце XIX — начале XX веков. Творческая, научная, музыкально-общественная и педагогическая деятельность Фелипе Педреля (1841 — 1922). Его трактат «За нашу музыку» как творческий манифест испанского музыкального возрождения. Трилогия «Пиренеи» — первый опыт испанской эпико-героической оперы. Исаак Альбенис (1860—1909) - виднейший представитель музыкального искусства Испании конца XIX века, известный пианист и композитор (ученик Ф. Педреля), возглавивший в последние годы новое национальное направление испанской музыки — Ренасимьенто, последователями которого стали Э. Гранадос, М. де Фалья и др. Пьесы для фортепиано, наряду с музыкально-сценическими произведениями и инструментальной музыкой, - ведущие жанры творчества И. Альбениса. Претворение в музыкальном стиле И. Альбениса ладово-интонационных и ритмических особенностей испанской народной музыки, ее инструментального колорита

Испанская музыкальная культура. Расцвет испанской музыкальной культуры в конце XIX — начале XX веков. Творческая, научная, музыкально-общественная и педагогическая деятельность Фелипе Педреля (1841 — 1922). Его трактат «За нашу музыку» как творческий манифест испанского музыкального возрождения. Трилогия «Пиренеи» — первый опыт испанской эпико-героической оперы. Исаак Альбенис (1860—1909) - виднейший представитель музыкального искусства Испании конца XIX века, известный пианист и композитор (ученик Ф. Педреля), возглавивший в последние годы новое национальное направление испанской музыки — Ренасимьенто, последователями которого стали Э. Гранадос, М. де Фалья и др. Пьесы для фортепиано, наряду с музыкально-сценическими произведениями и инструментальной музыкой, - ведущие жанры творчества И. Альбениса. Претворение в музыкальном стиле И. Альбениса ладово-интонационных и ритмических особенностей испанской народной музыки, ее инструментального колорита

Музыкальная культура Финляндии. Своеобразие финского народного музыкального искусства, связь с национальным эпосом «Калевалой». Тематика и образы народного музыкального искусства Финляндии, основные жанры. Особенности процесса формирования в Финляндии в XIX веке национальной композиторской школы. Ян Сибелиус (1865—1957) - основоположник и классик финской национальной музыкальной школы, один из крупнейших симфонистов конца XIX — начала XX веков. Мужественный, глубоко поэтический и художественно-правдивый характер его музыки. Образы финской природы, народного быта, сказаний и легенд финского эпоса в музыке Я. Сибелиуса. Симфонические произведения: «Саги», «Финляндия», «Четыре легенды», симфонии, скрипичный концерт. Самобытный, оригинальный характер творческого почерка. Яркая образность музыкального тематизма, суровый, выразительный характер оркестрового письма, своеобразие ладоритмической основы музыки, монументальность масштабов музыкальной формы (особенно в симфониях), оригинальность фактурного изложения - характерные черты симфонизма Я. Сибелиуса. Произведения в других жанрах: музыка к драматическим спектаклям (к драме «Куолема» А. Ярнефельта, «Пеллеасу и Мелизанде» М. Метерлинка, к «Буре» У. Шекспира). Романы. Связи Я. Сибелиуса с русской музыкальной культурой

Тема 16. Французская музыкальная культура второй половины XIX века

Камиль Сен-Санс (1836—1921), его значительный вклад в развитие французской инструментальной музыки как программной (симфонические поэмы), так и непрограммной (симфония № 3, концерты). Характерные особенности музыкального языка. Прогрессивная общественно-музыкальная, критическая и исполнительская деятельность К. Сен-Санса. Значение оперы «Самсон и Далила». Композиторы Эдуар Лало (1823—1892), Эммануэль Шабрие, Габриель Форе, Эрнест Шоссон (1855—1899), Анри Дюпарк (1848—1933). Своеобразие их инструментальных и камерных вокальных произведений. Формирование в их творчестве новых стилистических черт, подготовивших появление музыкального импрессионизма.

Сезар Франк (1822—1890). Основные жанры его творчества. Идеина; содержательность произведений, их гуманистическая, этическая направленность, философская глубина при

эмоциональной непосредственности; сочетание классической завершенности с романтической импровизационностью. Богатство и тонкость гармонического языка, значение полифонических жанров и приемов развития в творчестве С. Франка. Художественная ценность симфонии d-moll. Ее идейная концепция, новаторская трактовка, цикла. Симфонические поэмы («Проклятый охотник», «Психея» и др.). Особенности стиля скрипичной сонаты, фортепианного квинтета, «Симфонических вариаций» для фортепиано и оркестра, органной музыки. Духовные сочинения (оратория «Заповеди блаженства» и др.). Музыкально-педагогическая и общественная деятельность С. Франка, его выдающаяся роль как педагога Парижской консерватории. «Школа Франка» и ее виднейшие представители: В. д'Энди, А. Дюпарк, Э. Шоссон

«Школа Франка» и ее виднейшие представители: В. д'Энди, А. Дюпарк, Э. Шоссон.

Многогранная деятельность **В. д'Энди (1851-1931)** как композитора, исполнителя, педагога и фольклориста. Основание «Певческой школы» и ее роль в воспитании ряда выдающихся французских музыкантов.

Эмманюэль Шабрие (1841-1894) и его особое место во французской музыке конца XIX века. Сочная характеристичность жанрово-бытовых образов, демократическая природа музыкального языка. Популярность симфонической рапсодии «Испания». Влияние искусства Э. Шабрие на французских музыкантов последующих поколений.

Габриель Форе (1845-1924), его вклад в развитие новой французской фортепианной музыки, вокальной лирики, инструментально-ансамблевых произведений. Музыка к драматическим спектаклям («Прометей» и др.). «Реквием» и его особое место в истории. Характерные черты музыки Г. Форе. Его педагогическая деятельность.

Тема 17. Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века

Иоганнес Брамс (1833-1897) и немецкая музыка его времени. Связи И. Брамса с австрийской культурой. Его позиция в борьбе направлений в немецкой и австрийской музыке второй половины XIX века. Романтический склад его музыки при сохранении классических традиций, их новаторская трактовка. Интерес к немецкой народной музыке и к музыке других народов (венгерской, славянской). Связи с искусством И. С. Баха и старых немецких мастеров. Деятельность И. Брамса как пианиста и дирижера, связи с современной исполнительской культурой (Э. Ременьи, И. Иоахим, Ю. Штокхаузен и др.) Вокальные произведения И. Брамса (сольные, ансамблевые, хоровые); их связь с немецкой песней. «Немецкий реквием», особенности идейной концепции, текста, драматургии цикла. Синтез бетховенских и шубертовских традиций в симфонизме композитора. Психологическая инструментальная драма — основа симфонизма Брамса. Его симфонии №№ 3 и 4. Сочетание масштабности и детализированной камерности письма. Своеобразие тематизма, структуры, принципов развития. Соотношение сонатности и вариационности. Особенности драматургии симфонических циклов; черты сквозного развития, изменение функции финала. Оркестр И. Брамса. Выдающееся художественное значение скрипичного и фортепианных концертов И. Брамса, симфонизация жанра. Фортепианное творчество, его эволюция от крупных форм (сонат, вариационных циклов) к миниатюре. Синтез классических и романтических тенденций в фортепианном стиле и в трактовке жанров (в том числе в балладах, рапсодиях). Роль бытовых жанров (вальсов, венгерских танцев). Камерные ансамбли, их значение, масштабность, симфонизация. Фортепианный квинтет b-moll и квинтет с кларнетом h-moll. Разнообразие содержания, особенности строения циклов. Наследие И. Брамса в музыкальной культуре XX века.

Антон Брукнер (1824—1896). Творческий путь композитора, его деятельность в качестве органиста, дирижера, педагога. Работа над хоровыми жанрами (мессы, Te Deum). Становление Брукнера-симфониста. Своеобразие симфонической концепции Брукнера. Значение эпического начала. Пантеизм как одна из главных сторон мировосприятия композитора. Преломление влияний Шуберта, Вагнера, Бетховена (симфонии № 9). Сочетание философской глубины с эмоциональной непосредственностью. Роль народной австрийской песенности. Черты симфонической драматургии и музыкального языка. Монументальность масштабов цикла. Оркестр Брукнера. Две разновидности симфонической концепции Брукнера (мажорные и минорные симфонии). Развитие эпической концепции от симфонии № 4 к симфонии № 7. Симфонии № 8 и 8 как выражение трагической темы в симфонизме Брукнера. Особая роль *adagio* в циклах. Гуго Вольф (1860—1903). Своеобразие его песен, использование принципов декламационное, театральности, симфонического развития. Чуткость Вольфа к поэтической стилистике текста; особенности вокальной интонации, гармонического языка, фортепианной фактуры. Индивидуальное претворение его метода в песнях на тексты Э. Мерики, И. Эйхендорфа, И. Гете, в «Итальянской» и «Испанской» книгах песен. Параллели с творчеством М.

Мусоргского. Значение творческих поисков Вольфа для развития вокальной музыки XX века. Произведения в других жанрах (опера «Коррехидор»).

Тема 18. Творчество Г. Малера

Густав Малер (1860—1911)—выдающийся австрийский композитор-симфонист конца XIX — начала XX века. Основные этапы его творческого пути как композитора и дирижера. Стремление Г. Малера — художника и исполнителя — к воплощению в музыке высоких гуманистических идеалов, к возрождению великих традиций бетховенского симфонизма. Трагедийная интерпретация нравственных конфликтов современности. Влияние творчества Ф. Достоевского. Монументальность идейно-философских концепций симфонизма Г. Малера (симфонии №№ 2, 3, 8). Особые черты симфонизма, основанного на ведущей роли обобщенно-философского начала, соподчиненная роль программности. Проблемы жизни и смерти, человека природы, всеобщего братства и любви, дисгармония идеалов действительности — основные темы творчества композитора. Сочетание трагедийного пафоса с острым гротеском, основа ном на ироническом переосмыслении бытовых жанров — характерный для симфонизма Г. Малера прием драматизации конфликта. Основные этапы творческой эволюции: ранние произведения, кантата «Жалобная песнь», первые четыре симфонии (черты романтического мироощущения, пантеизм, романтическая ирония). Симфонии 900-х годов (№№ 5- 7) обострение психологического конфликта, большая интенсивность эмоционального высказывания, дисгармоническая контрастность, гротеск, сложность и динамическая насыщенность музыкального языка. Особое место симфонии № 8. Последние произведения Г. Малера — «Песнь о земле», симфонии № 9, 10. Мотивы трагического одиночества, глубокой внутренней сосредоточенности и возвышенно-благородной печали. Поворот к принципу мерного музыкального письма (интонационная дифференцированность и лаконизм оркестрового изложения, сложность интонационно-ритмической организации, линейность полифонической фактуры, новые гармонические структуры и их ритмически-тембровая трактовка, искания в области музыкальной формы). Богатство и разнообразие малеровского мелоса, демократическая общительность мелодической интонации, ее корни в австрийско-немецкой, чешской, венгерской народной песенности, связь с традициями романтической песенности и современными песенными и танцевальными интонациями города (прежде всего венской бытовой музыки). Исключительное значение полифонии в фактуре изложения, в логике развертывания формы, усиление принципов линейной полифонии в позднем периоде творчества. Своеобразие гармонической основы и ее взаимосвязь с полифоническими приемами письма. Ритмика Г. Малера и ее формообразующая роль (особенно в поздних произведениях). Трактовка Г. Малером формы симфонического цикла и каждой из отдельных частей цикла. Творческое переосмысление композитором профессиональных форм музыкального искусства, форм и жанров народной, бытовой музыки. Хорал как жанр и хоральные интонации в искусстве Г. Малера. Особенности оркестрового письма композитора и эволюция этого письма от ранних произведений к «Песне о земле» и симфонии № 9. Песенные циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика», «Песни об умерших детях». Глубокая человечность и непосредственность песенной лирики Г. Малера, ее близость шубертовской песенности. Сборник «Семь песен последних лет». Гуманистическая антимилитаристская направленность таких песен этого сборника, как «Заря», «Маленький барабанщик». Интонационная связь мелодико-тематического материала симфоний с интонациями и образами песенных циклов. Трактовка Г. Малером слова в песенных циклах, значение поэтического слова и вокальных (соло и хор) средств выразительности в воплощении идейной концепции симфоний №№ 2, 3, 4, 8 и «Песни о земле». Взаимосвязь вокального и оркестрового начал в симфониях.³¹ Влияние искусства Г. Малера на развитие симфонизма XX века. Два пути претворения принципов малеровского симфонизма: с одной стороны, путь к музыкальному экспресси-онизму и обостренному психологизму нововенской школы (А. Берг, А. Веберн), с другой - путь развития симфонизма высокой гуманистической направленности и демократической действенности (Д. Шостакович, Б. Бриттен, Б. Мартину и др.). Г. Малер — великий дирижер своего времени. Черты его Дирижерского искусства, интерпретация классического наследия и современных произведений. Г. Малер — пропагандист творчества П. Чайковского, Б. Сметаны, Дж. Пуччини. Воздействие исполнительского искусства Г. Малера на последующее поколение дирижеров (Б. Вальтера, О. Фрида, О. Клемперера).

Тема 19. Творчество Р. Штрауса

Рихард Штраус (1864—1949)—выдающийся немецкий композитор послевагнеровского периода. Основные этапы длительного и богатого яркими художественными достижениями творческого пути. Артистизм и многогранность натуры художника (композитор, дирижер, общественный деятель), широкие гуманитарные интересы, сочетающиеся с высокопрофессиональным

отношением к творчеству. Многосторонний охват музыкальных жанров и форм. Программный симфонизм и музыкальный театр — две основные линии в деятельности композитора. Роль классических и романтических традиций в новаторском искусстве Р. Штрауса. Своеобразное преломление творческих принципов Ф. Листа, Г. Берлиоза, Р. Вагнера. Симфоническое творчество. Связь ранних симфонических поэм («Дон Жуан», «Смерть и просветление», «Тиль Эйленшпигель») с принципами программного симфонизма Ф. Листа. Особенности тематического материала: яркая, образная характерность интонаций и тематизма в целом, мастерское владение техникой лейтмотивов, интонационно-ритмическая и динамическая напряженность (наряду с известной художественной неравноценностью тематизма), проявление внешней иллюстративности. Богатство творческой фантазии и изобретательности в области оркестрового письма, виртуозное владение музыкальной формой. Заметное усложнение всех элементов музыкального письма в симфонических поэмах конца XIX — начала XX веков. Своеобразное преломление идей Ф. Ницше в поэмах «Так говорил Заратустра», «Жизнь героя», натуралистические звуковые излишества в «Дон Кихоте», наряду с блестящим решением поставленной композиционной задачи. Автобиографичность, элементы пародии и сатиры в интонационно-образном строе поэмы «Жизнь героя» и в «Домашней симфонии». Ограниченность идейной концепции и черты натуралистичности в «Домашней симфонии». Живописная иллюстративность «Альпийской симфонии». Наиболее значительные симфонические произведения позднего периода творчества. «Метаморфозы» - этюд для 23 солирующих инструментов (Es-dur) - отклик художника на потрясения, вызванные второй мировой войной. Многолетняя плодотворная связь Р. Штрауса с немецким музыкальным театром, интерес композитора к современному драматическому театру. Первые оперы («Гунтрам», «Без огня»), влияние вагнеровской драматургии. Менее оригинальные результаты, достигнутые композитором в ранних операх, по сравнению с достижениями в жанре симфонической поэмы. Музыкальная драма «Саломея» (по пьесе О. Уайльда) — яркий отклик Р. Штрауса на декадентские тенденции времени. Особенности музыкально-драматургической концепции. Одноактная структура оперы, основанная на драматургически напряженном развитии и единстве формы оперы в целом. Мелодическое богатство музыкального языка в «Саломее», напряженность и разнообразие интонационных форм вокальной мелодики, сложность и утонченность гармонического письма, театрально-действенная роль оркестра, тембровое богатство и виртуозность в использовании выразительных возможностей голоса и оркестровых инструментов. Лаконизм и яркая образность в раскрытии характеров. «Электра» (либретто Г. Гофманстля) - модернистское истолкование античного мифа. Мощность и напряженность музыкального языка. Сложность симфонической фактуры, основанной на непрерывности развития и контрапунктической разработке множества лейтмотивов, смелость гармонических структур, острота мелодико-декламационного рисунка вокальных 32 партий, темброво-динамическая и интонационная драматургическая роль оркестра, сквозное развитие музыкальной формы. Крутой поворот в творчестве Р. Штрауса от экспрессивной тематики «Электры» к комедийным традициям венского оперного классицизма, к утверждению самодовлеющей эстетической ценности оперного спектакля. Начало творческого сотрудничества Р. Штрауса с М. Рейнгардтом. Музыкальная комедия «Кавалер роз» как блестящий пример проявления яркого комедийного дара Р. Штрауса. Особенности музыкальной драматургии: оперы (номерное строение, приемы смешения жанров, остроумное переосмысление и переинтонирование как жанров и форм: классического музыкального искусства, так и бытовых жанров: венский вальс XIX века в музыкальной стилистике XVIII века и т. д.). Венская бытовая тематика в операх Р. Штрауса 20—30-х годов («Арабелла», «Молчаливая» женщина») и балете «Сбитые сливки». Сказочно фантастическая опера «Женщина без тени». Утонченно эпикурейское, классицистское претворение в оперном жанре античных мотивов («Елена Египетская», «Любовь Данаи», «Дафна»). Опера «День мира», связь замысла с картиной Д. Веласкеса «Взятие Бреды», судьба ее постановки в условиях гитлеровской Германии. Поворот к камерным принципам музыкального письма в ряде опер 20—30-х годов, стремление композитора к опоре на жанры и формы классической музыки, к созданию эстетически совершенного музыкально-драматического спектакля. Творчество Р. Штрауса в песенно-романсовом жанре.

Тема 20. Французский музыкальный театр.

Шарль Гуно (1818 — 1893) и его роль во французской музыке второй половины XIX века. Оперное творчество Ш. Гуно и его вклад в развитие жанра лирической оперы. «Фауст» — лучший образец жанра лирической оперы. Трактовка гетевского сюжета как лирической драмы. Опера «Мирейль». Лирическая трактовка трагедии У. Шекспира в опере «Ромео и Джульетта». Романсы Ш. Гуно и их значение в развитии французской вокальной лирики. Глубокие противоречия в

художественном мировоззрении Ш. Гуно. Дальнейшее развитие жанра лирической оперы в творчестве Амбруаза Тома (1811 — 1896) — оперы «Гамлет», «Миньона».

Лео Делиб (1836 — 1891) и развитие балетного театра. Балет «Коппелия», усиление роли музыкальной драматургии, обогащение оркестра. Большая роль народно-жанровых образов со специфической национальной окраской (мазурка, чардаш, вариации на славянскую тему). П. Чайковский о достижениях Л. Делиба в симфонизации музыки балета. «Лакме» — лучшая опера Л. Делиба, ее связь с традициями лирической и комической оперы.

Жорж Бизе (1838 — 1875). Основные черты его эстетики. Особенности творческого развития. Оперное творчество. Овладение жанром лирической оперы и попытки его драматизации в опере «Искатели жемчуга». Роль жанровых сцен в опере «Пертская красавица». Поиски Ж. Бизе жизненно правдивого сюжета в конце 60-х годов. 70-е годы — период творческой зрелости. Опера «Джамиле». Психологическая выразительность музыки, ее восточный колорит. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка». Национальное и индивидуальное своеобразие музыкального языка. Яркое претворение провансальского фольклора. Значение симфонических сюит из этой музыки в мировом концертном репертуаре. «Кармен» - одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве. Жизненность и острота драматического конфликта; единство музыки и сценического действия. Яркое раскрытие характеров в их психологической сложности и развитии. Высокохудожественное претворение в опере разнообразных демократических, жанрово-бытовых музыкальных истоков. П. Чайковский об опере «Кармен». Инструментальные произведения Ж. Визе — симфония C-dur, симфония «Рим», увертюра «Родина», пьесы для фортепиано, сюита «Детские игры»; их место в творческом наследии композитора и характерные особенности. Ж. Бизе и современный музыкальный театр.

Жюль Массне (1842—1912). Богатство и многогранность творчества, отражение в нем характерных настроений периода «Третьей республики». Психологическая выразительность лучших опер Ж. Массне — «Манон», «Вертер»; их сценичность при наличии элементов сентиментализма и мелодраматизма. Новаторство в оперной драматургии. Черты музыкального языка Ж. Массне, ведущие к импрессионизму. Инструментальная музыка, ее интенсивное развитие в последней трети XIX века. Движение «обновления». Возрождение интереса к классическому наследию, к фольклору различных областей Франции. Роль «Национального музыкального общества», «Концертов Колонна», «Концертов Ламуре» в пропаганде классической и современной музыки, творчества Г. Берлиоза, Р. Вагнера и русских композиторов. Появление значительного числа непрограммных сочинений. Своеобразие претворения симфонических принципов Г. Берлиоза, достижений Р. Вагнера и других европейских школ. Расцвет музыкально-исполнительского искусства.

Тема 22. Итальянский музыкальный театр.

Итальянская романтическая литература (У. Фосколо, Д. Леопарди, В. Альфьери, А. Мандзони). Рост оперной культуры. Подъем исполнительского мастерства: вокального (Дж. Паста, Дж. Рубини и пр.) и инструментального (Н. Паганини). Значение классических традиций в итальянском оперном театре первой половины XIX века

Джоаккино Россини (1792 — 1868). Проблема стиля: классичность мышления и вызревание романтических элементов. Высказывания Стендаля и А. Серова о Дж. Россини как о «Моцарте XIX века». Эстетические взгляды Россини. Основные жанры опер. Демократический характер его творчества. Связь мелодики с национальными вокальными жанрами, с традициями *bel canto*. «Севильский цирюльник». Литературный источник, его трактовка в либретто, музыкальные образы, драматургия. Другие произведения этого жанра: «Итальянка в Алжире» и «Золушка». Обращение Дж. Россини к бытовой драме в опере «Сорока-воровка». Романтические черты в «Отелло». Опера «Семирамида» как кульминация стиля итальянского оперного виртуозного *bel canto*. «Вильгельм Телль» — народно-героическая опера, итог творческих исканий Дж. Россини в героико-драматическом жанре («Танкред», «Отелло», «Моисей», «Осада Коринфа»). Ее роль в формировании жанра большой французской романтической оперы и влияние на творчество Дж. Верди. Идея произведения, черты музыкальной драматургии, претворение бытовых жанров. Обогащение вокального и оркестрового стиля.

Винченцо Беллини (1801 — 1835). Связь оперного творчества В. Беллини с национально-освободительным движением в Италии. Его гуманистическая, патриотическая направленность, эмоциональная непосредственность и романтическая одухотворенность. Лирическая природа дарования Беллини, богатство его кантилены, сыгравшей заметную роль в развитии лирического мелоса XIX века (Глинка, Шопен, Лист, Верди, Чайковский). «Сомнамбула» как воплощение стиля В. Беллини в жанре лирико-бытовой романтической оперы. «Норма» — вершина оперного творчества В.

Беллини; ее лирико-драматический характер с элементами героики. Особенности музыкального языка В. Беллини.

Газтано Доницетти (1797—1848). Содержание его творчества, связь с национальными традициями. Использование особенностей различных оперных жанров. Лучшие оперы Г. Доницетти: «Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур». Яркость центральных образов, мастерство ансамблевого письма, сценичность, рельефность, разнообразная по вокальным приемам мелодика. Значение оперного творчества Саверио Меркаданте (1795—1870) в развитии прогрессивных традиций итальянской оперы, его влияние на творчество Верди.

Период Рисорджименто. Роль итальянских оперных театров в развитии демократической музыкальной культуры.

Джузеппе Верди (1813—1901). Историческое значение творчества Дж. Верди в итальянской и мировой музыке. Участие Дж. Верди в национально-освободительном движении и отражение этого движения в его искусстве. Народные истоки мелоса. Особенности оперной реформы Дж. Верди. Создание реалистической музыкальной драмы. Ранние историко-героические романтические оперы: «Набукко», «Ломбардцы», «Битва при Леньяно». Тема социальной несправедливости в операх начала 50-х годов («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»), психологически разносторонняя характеристика героев. Усиление в этих операх реалистического начала. Черты нового в трактовке традиционных форм итальянской оперы — речитатива, арии, ансамблей: использование бытовых жанров как средства характеристики. Творческие искания Дж. Верди в 50 — 60-х годах. Воплощение темы борьбы с тиранией в «Сицилийской вечерне», «Бале-маскараде», «Дон Карлосе». Расширение круга выразительных средств в этих операх. Оригинальное переосмысление драматургии «большой» французской оперы. Дж. Верди о романтической концепции музыкальной драмы Р. Вагнера. Разработка им принципов «музыкально-сценической драмы». «Аида». Углубление индивидуальных характеристик, обогащение выразительных средств, возрождение в вокальных партиях мелодики *bel canto*, драматургическая роль оркестра, хора, тем-характеристик, тонкость гармонического письма, разнообразие музыкальных форм. Реквием памяти А. Мандзони, его гуманистическая и гражданственная направленность. Особенности музыкальной драматургии и стиля Реквиема. «Отелло». Синтез музыки и действия при сохранении лучших традиций мелодического склада итальянской оперы. Музыкальная драматургия «Отелло». Сочетание архитектурных замкнутых форм с принципами сквозного симфонического развития. Комическая опера Дж. Верди «Фальстаф»; привнесение в комедийный жанр особенностей «музыкально-сценической драмы». Искусство Дж. Верди в оценке русских и зарубежных музыкантов. Дж. Верди и музыкальный театр XX века.

Оперный веризм Дж. Пуччини. Эволюция творчества Дж. Пуччини. Периодизация творчества композитора. Особенности развития оркестра и вокальной партии. Оперный веризм Дж. Пуччини «Богема», ранний период творчества. Анализ либретто и драматургии оперы. Особенности лейтмотивной системы и оперных форм. Средний период творчества Дж. Пуччини «Чио-чио-сан». Характеристики ариозно-речитативной ткани в опере Роль оркестра в опере. Поздний период творчества «Турандот». Анализ соотношения вокальной и оркестровой партии в опере. Эволюция стиля в оперных формах Пуччини.

Тема 23. Австро-немецкая опера XIX века.

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822), Его эстетические воззрения и творчество. Опера «Ундина» — первая немецкая романтическая опера. Особенности драматургии и стиля.

Карл **Мария фон Вебер (1786—1826).** Значение композиторской, исполнительской, критической и музыкально-общественной деятельности К. М. Вебера. Связь творческих исканий К. М. Вебера с национально-освободительным движением в Германии 10- 20-х годов XIX века, Сказочно-бытовая опера «Фрейшюц», ее сюжет, либретто, драматургия. Трактовка оперных форм (ария-сцена). Значение оркестровой партии, обогащение ее новыми приемами. Г. Берлиоз о К. М. Вебере. «Эврианта» как опыт создания немецкой героической оперы на средневековый рыцарский сюжет. Значительные достижения в области речитатива, в трактовке ансамблево- хоровых сцен, лейтмотивов, партии оркестра. Место сказочного зингшпиля «Оберон» в оперном наследии К. М. Вебера. Оперные увертюры К-М. Вебера как образцы романтического программного симфонизма. Основные жанры инструментального творчества К. М. Вебера: концерты, «Концертштюк», сонаты; романтические черты их стиля. «Приглашение к танцу» — свободная композиция на основе немецкого бытового вальса. Национально-патриотические образы веберовских песен (сборник «Лири и меч»). Немецкая опера после К. М. Вебера. Развитие романтического оперного жанра в творчестве Л. Шпора, Г. Маршнера. Комические оперы А. Лорцинга, О. Николаи, Ж. Корнелиуса.

Рихард Вагнер (1813—1883). Историческое значение творчества Р. Вагнера. Разносторонность его творческой деятельности. Основные творческие периоды. Эстетические и философские взгляды 30-40-х годов. Общественная деятельность. Оперы 40-х годов: претворение традиций романтической немецкой оперы и кристаллизация принципов музыкальной драмы. Обновление народно-фантастической оперы особенностями балладного жанра («Летучий голландец»); развитие рыцарской романтической оперы («Лоэнгрин», «Тангейзер»), актуальность трактовки легендарных сюжетов. Р. Вагнер в годы эмиграции и скитаний. Теоретические работы конца 40- начала 50-х годов. Обоснование принципов музыкальной драмы. Перелом в мировоззрении, обострение идейных противоречий Р. Вагнера после поражения революции 1848-1849 годов. «Тристан и Изольда» — психологическая музыкальная драма, ее значение в развитии музыкального романтизма. Идейно-философская концепция произведения. Проблема музыкальной драматургии и языка оперы. Гипертрофия принципа сквозного развития единой интонационно-тематической сферы хроматики, господство функциональной неустойчивости, ослабление ладовых контрастов. Э. Курт о музыкальном стиле «Тристана» и его перспективах. «Нюрнбергские мейстерзингеры». Особенности сюжета, жанра и драматургии. Новаторство и традиции в музыкальном стиле оперы. Значение комедийно-сатирического элемента. В. В. Стасов о «Мейстерзингерах». Тетралогия «Кольцо Нибелунга» как воплощение реформаторских принципов Вагнера. Идейно-философская концепция и ее эволюция. Значение мифа в творческом методе Р. Вагнера и отражение социальных проблем через миф. Монументальная философски- символическая трактовка эпоса; значение темы природы. Совмещение героико-эпического замысла с психологической драмой. Внутренняя напряженность действия и характерные черты драматургии. Значение оркестровых эпизодов. Образно-звуковое богатство партитуры тетралогии, возвышенный строй ее музыки, драматический размах, богатство психологических оттенков. Музыкальный язык Р. Вагнера. Хроматически обостренная трактовка лада и тональности, наряду с обращением к традициям немецкой песенности, к немецкой музыкальной классике. Интонационная яркость тематизма, новые гармонические средства выразительности, полифоничность фактуры. Выдающиеся интонационно-колористические достижения в области оркестрового письма. Симфонические принципы музыкальной драмы Р. Вагнера.22 Лейтмотивная система. Сложность ее в «Кольце Нибелунга». Возрастание драматургической роли оркестровой партии, мелодическая многогранность в трактовке вокального начала при общем преобладании декламационности в строении вокальной мелодики. Байрейтский период творчества Вагнера. Обострение противоречий в его мировоззрении, отражение их в концепции «Парсифаля». Новые стилистические тенденции в позднем творчестве Вагнера. Влияние его идей и новаторских достижений на развитие европейской музыки. Реакционная сущность «вагнерианства». Оперы Р. Вагнера в России. Оценка его творчества русскими композиторами и критиками XIX века. Р. Вагнер и проблемы современной оперы.

Тема 24. Жанр оперетты. Творчество И.Штрауса и Ж.Оффенбаха.

Пути развития музыкально-театральных жанров. Кризис ведущих жанров оперного искусства — «большой» и комической оперы. Возникновение в 50-х годах жанра оперетты, связь нового жанра с комической оперой, водевилем, кафе--концертами, искусством парижских шансонье. Флоримон Эрзе (1825—1892) — основоположник оперетты. Его лучшее произведение — «Мадемуазель Нитуш». Жак Оффенбах (1819—1880) — классик французской оперетты. Сатирическое осмеяние в его лучших произведениях быта и нравов буржуазного общества периода Второй империи как отражение оппозиционных настроений. Ж. Оффенбах - мастер комедийного жанра. Меткость характеристик, мелодичность и ритмическая острота музыки его оперетт.

Пути развития музыкально-театральных жанров. Кризис ведущих жанров оперного искусства — «большой» и комической оперы. Возникновение в 50-х годах жанра оперетты, связь нового жанра с комической оперой, водевилем, кафе--концертами, искусством парижских шансонье. Флоримон Эрзе (1825—1892) — основоположник оперетты. Его лучшее произведение — «Мадемуазель Нитуш».

Жак Оффенбах (1819—1880) — классик французской оперетты. Сатирическое осмеяние в его лучших произведениях быта и нравов буржуазного общества периода Второй империи как отражение оппозиционных настроений. Ж. Оффенбах - мастер комедийного жанра. Меткость характеристик, мелодичность и ритмическая острота музыки его оперетт.24 Противоречивые черты оффенбаховской оперетты. Дальнейшее развитие жанра оперетты во Франции (Ш. Лекок, Р. Планкетт). Возникновение нового оперного театра — «Лирической оперетты» и формирование жанра французской лирической оперы. Демократическая направленность жанра. Стремление к правдивому выражению чувств

простого человека, использование сюжетов мировой литературы и характер их переосмысления, опора на бытовые музыкальные жанры (романс, танец, песню).

Тема 25. Музыкальный импрессионизм

Общая характеристика сложной многосоставной музыкальной жизни Франции, обусловленной особенностями социально-исторической действительности Франции Третьей республики. Творческие направления, связанные с классическими традициями и романтическими достижениями XIX века. Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, импрессионистской поэзии и традиций французской музыки XVIII (Ф. Куперена, Ф. Рамо); использование достижений Ф.Шопена, Ф.Листа и композиторов «Могучей кучки». Антивагнеровская направленность музыкального импрессионизма, стремление к возрождению национальных традиций французского искусства. Новаторский характер французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности. Предвосхищение некоторых элементов импрессионистского письма в творчестве французских композиторов, старших современников К. Дебюсси (А. Дюпарка, Э. Шоссона, Ж. Массне). *Клод Дебюсси (1862—1918)*. Этапы становления его художественной индивидуальности, характерные черты и особенности зрелого периода его творчества (основные жанры и наиболее значительные произведения). Особенности искусства К. Дебюсси: возвышенно благородная, сдержанная поэтичность музыкального воплощения избранных тем и образов, рожденных национальным своеобразием жизни и искусства, тонкое постижение фольклора, опора на классические традиции французской художественной культуры. Взволнованный, чуткий отклик искусство неевропейских народов. Тесная связь искусства К. Дебюсси с поэтическим искусством современников (П. Верленом, С. Малларме, М. Метерлинком и др.). Завоевания в области лада, ритма, интонации и тематизма, гармонической и тембровой выразительности, музыкальной формы. Огромное воздействие творческих достижений К. Дебюсси на развитие музыкального искусства XX века. Фортепианные произведения — качественно новый этап в развитии фортепианной музыки; особенности фортепианной фактуры и новые принципы виртуозности, способствующие тонкой звуковой выразительности (Прелюдии, «Эстампы», «Остров радости» и т. д.). Симфонические произведения — достижения в области оркестрового письма («Послеполуденный отдых фавна»; «Ноктюрны»: «Облака», «Празднества», «Сирены»; «Море»). Программность в творчестве К. Дебюсси, ее картинно-образный и вместе с тем утонченно-лирический характер. Тонкий психологизм вокальной лирики, ее вокальной мелодики; значение фортепианной партии. Круг поэтов, авторов текстов романсов. Тематика текстов. Опера «Пеллеас и Мелизанда» по символистской драме М. Метерлинка. Неоклассические тенденции в последнем периоде творчества: возрождение ритмической активности и конструктивной четкости формы (балет «Игры», поздние сонаты, этюды для фортепиано). Интерес к современной бытовой танцевальной, одновременно с обращением к традициям старинной французской поэзии и музыки (баллады на стихи Фр. Вийона, сонаты). Отклик К. Дебюсси на события мировой войны.

Морис Равель (1875—1937)—младший современник К. Дебюсси. Самобытность творчества М. Равеля и его огромное значение в истории музыки XX века. Освоение эстетических идей импрессионизма в творчестве довоенных лет и преодоление их в произведениях 20-х годов (в соответствии с новыми художественными тенденциями французского искусства). Чуткое восприятие М. Равелем жизни, ее драматических, трагедийных, комических сторон, отклик на явления современности и новые течения в искусстве. Тяготение композитора к характерно-бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным (опера, балет) жанрам: опера «Испанский час», балет «Дафнис и Хлоя». Живой интерес М. Равеля к фольклору как французскому и испанскому, так и других народов («Испанская рапсодия», «Альборада», Трио, «Испанский час», «Новогреческие песни» и др.). Мастерское сочетание яркой импрессионистической красочности с классической стройностью и четкостью музыкальной формы. Опора на классические традиции французской музыки в «Паване», сонатине, сюите «Гробница Куперена» и др. Творческий интерес композитора к музыке Н. Римского-Корсакова и А. Бородина. Оркестровка М. Равелем «Картинок с выставки» М. Мусоргского, ее особенности. Работа над «Хованщиной». Характерные черты оркестрового стиля - яркость тематизма, богатство и разнообразие мелодики, динамичность и острота ритма, структурная ясность и четкость музыкальной форм! фактурная изобретательность виртуозное мастерство музыкального письма (использование выразительных инструментов, сочность гармонии и оркестровки). Фортепианные произведения - одно из значительнейших явлений новой фортепианной музыки. Особенности фортепианного стиля, сочетающего виртуозную трактовку выразительных возможностей фортепиано с блеском и утонченной изысканностью тембровых возможностей.

Многообразная сфера образов фортепианной музыки М. Равеля — «Игра воды», «Зеркала» («Отражения»), «Матушка-Гусыня», «Ночной Гаспар» и др. Фортепианные концерты, их художественные особенности. Вокальная лирика («Естественные истории», 5 греческих песен для голоса с фортепиано). Роль М. Равеля в возникновении «Музыкального общества, независимых». Интерес композитора накануне первой мировой войны к исканиям А. Шёнберга в области камерно-ансамблевого письма, проявление в творчестве М. Равеля неоклассических тенденций. Его патриотизм и непримиримое отношение к воинствующему шовинизму в дни войны. Творчество М. Равеля послевоенного периода. Многообразие жанров в творчестве 20-х годов («Вальс», «Мадагаскарские песни», опера-балет «Дитя и волшебство», «Болеро», соната для скрипки и фортепиано, концерты для фортепиано, «Три песни Дон Кихота»). Стилистические изменения. Стремление к конструктивной четкости формы, лаконизму тематического материала и фактуры, к яркой контрастности, тембровой и 30 динамической выразительности, использование политональных эффектов, исключительная роль ритма в строении формы, претворение ритмических и тембровых особенностей джаза и своеобразия мелодики речевой интонации. Оригинальное переосмысление новаторских достижений И. Стравинского. Критическое отношение к творчеству М. Равеля в послевоенные годы со стороны молодых композиторов группы «Шести».

Тема 26. Нововенская школа.

Арнольд Шёнберг (1874—1951) - виднейший представитель экспрессионизма в музыке, глава «нововенской» школы, создатель метода и техники додекафонного письма, распространившихся во многих странах, особенно после второй мировой войны. Глубокие противоречия творческого облика Л. Шёнберга: острота и напряженность музыкальной мысли, глубокое знание и понимание классического наследия, стремление откликнуться на сложные этические, психологические проблемы и духовные конфликты времени; наряду с этим пренебрежение демократической аудиторией, замыкание в узкой элитарной среде. Идейные истоки экспрессионизма А. Шёнберга, коренящиеся в жестоких противоречиях социально-политической и культурной жизни Австро-Венгрии в канун ее краха. Обострение противоречий в мировоззрении и творчестве А. Шёнберга в годы фашизма в Германии и вынужденной эмиграции композитора в США. Основные этапы творчества. Влияние позднего романтизма Р. Вагнера, И. Брамса, отчасти Г. Малера в раннем периоде творчества (на рубеже XIX—XX веков): струнный секстет «Просветленная ночь», симфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда», оратория «Песни Гурре». Обращение к атонализму («Камерная симфония», фортепианные пьесы, ор. 11), к символистски-экспрессионистским образам и сюжетам: одноактные «драмы крика» - «Ожидание» и «Счастливая рука». Центральное произведение данного этапа — «Лунный Пьеро» на декадентски-символистские стихи Э.Жиро. Новая трактовка инструментального ансамбля, введение приема нотированного пения-декламации (Sprechstimme), использование полифонических приемов. Длительные годы оформления «метода сочинения с 12-ю неповторяющимися тонами» (додекафонии), впервые примененного А. Шёнбергом в пьесах ор.23. А.Шёнберг в Германии (1924-1933). Усиление в музыкальном письме умозрительно-конструктивных моментов после эмоциональной взрывчатости атонального периода. Наиболее 37 значительные произведения 20-30 годов — вариации для оркестра ор. 31, концерт для скрипки с оркестром и незаконченная опера «Моисей и Аарон» религиозно-философского содержания. Проявление тональных моментов в отдельных произведениях послевоенного периода творчества. Отклик А.Шёнберга на события второй мировой войны: антигитлеровская «Ода к Наполеону», «Уцелевший из Варшавы». Религиозная тематика в последних сочинениях. А. Шёнберг — педагог и теоретик; его оригинальный вклад в разработку учения о гармонии. Различные разветвления в школе А. Шёнберга - более свободное применение принципов двенадцатитоновой композиции композиторов А. Берга и более строгое — А. Веберна.

Альбан Берг (1885—1935). На раннем творческом этапе - влияние позднеромантического стиля, частично - импрессионизма (в сонате для фортепиано - сходство с приемами письма А. Скрябина); затем, вслед за А. Шёнбергом, переход к атонализму (песни на слова И.Альтенберга, три пьесы для оркестра), позднее (начиная с «Камерного концерта») - использование додекафонной техники. Своеобразие индивидуальности А.Берга, по своей этической направленности близкой к Г. Малеру. Опера «Воцтек» - наиболее значительное произведение творчества А. Берга и одна из вершин в развитии западноевропейской оперы первой половины XX века. Усиление роли вокального начала во второй опере А. Берга — «Лулу», равно как и развитых ансамблей. Вместе с тем усложнение музыкального языка в связи с обращением к додекафонной технике. Односторонний, негативный характер трактовки в опере образов и ситуаций пьес Ф. Ведекинда. Центральное произведение последнего творческого десятилетия Берга — концерт для скрипки с оркестром. По сравнению с предшествующими додекафонными сочинениями — более отчетливое выявление в музыке концерта

функционально-тональных тяготений, эмоционально-образной конкретности, жанровых прообразов (заимствование темы траурного хора из кантаты И. С. Баха и австрийской народной мелодии).
Лирическая сюита для струнного квартета.

Антон Веберн (1883—1945) — наиболее последовательный приверженец додекафонии, стремившийся к афористической лаконичности выражения, конструктивной отточенности музыкального письма. Специфически замкнутый, изолированный от социальной действительности круг образов творчества А. Веберна, определившийся в первых же сочинениях и не подвергшийся сколько-нибудь значительным изменениям при переходе от атонализма (оркестровые пьесы: ор. 6, ор. 10 и др.) к самостоятельному применению метода двенадцатитоновой композиции (симфония ор. 21 и др.). Утонченно-субъективная лирическая природа музыки А. Веберна. Своеобразное претворение в ней натур-философии В. Гёте и религиозно-этических мотивов. Преобладающий интерес к камерным жанрам и к сугубо камерной трактовке содержания. Формообразующее значение полифонической и вариационной техники, преимущественный интерес к вокальной музыке (от ранних сочинений до последних кантат) при чисто инструментальной трактовке голосов. Деятельность А. Веберна как дирижера и руководителя рабочих хоров в Вене

Тема 27. Неоклассицизм

Определение музыкального неоклассицизма. Совпадения со стилистикой и стилизацией. Закономерное возвращение в развитии истории музыки к наследию прошлого. Проявления неоклассицизма в других видах искусств. Стилиевое многообразие европейской музыки XX века: музыкальный неоклассицизм в США, Франции, Англии Основные представители неоклассицизма в этих странах: А.Казелла, Ф. Бузонни, А.Казадезюс. Организации фестивалей. Характерные признаки сочинений этих авторов.

Пауль Хиндемит (1895—1963). Огромный творческий размах, сложность художественного облика этого выдающегося музыканта - композитора, исполнителя (альтиста, дирижера), педагога, теоретика. Мятежно-бунтарский характер сочинений 20-х годов; полемическая направленность некоторых из них: оперы «Убийца - надежда женщин» (по О. Кокошке), «Нуш-Нуши», «Святая Сусанна» («Sancta Susanna»). Черты экспрессионизма в операх «Убийца - надежда женщин», «Святая Сусанна». Гротескное претворение урбанистических мотивов в операх «Туда и обратно» и «Новости дня». Динамичность, образность музыки при главенствующем значении принципов линейного развития. Интенсивные поиски контактов с новой аудиторией. П. Хиндемит и «Молодежное движение» (Jugendbewegung). Его произведения для 38 самодеятельного искусства. Лучшие сочинения данного периода (до прихода к власти нацистов): опера «Кардильяк», циклы инструментальных ансамблей «Камерная музыка», «Струнные квартеты», «Концерт для оркестра», вокальный цикл «Житие Марии» на стихи Р. Рильке и др. Оформление в этих произведениях неоклассических позиций П. Хиндемита. Идейный перелом, наступивший у композитора в результате столкновения с нацистской действительностью. Отражение этого перелома в опере «Художник Матис». Симфония «Художник Матис», ее связь с одноименной оперой. Поиски общенародного идеала, опора на национальные традиции, наряду с усилением философско-религиозных мотивов в творчестве. Гонения на П. Хиндемита в нацистской Германии, его переезд в США, в конце жизни — в Швейцарию. Образно-стилевая эволюция творчества композитора: обращение к имитационной полифонии, утверждение в противовес додекафонии оригинальной тональной системы; ее теоретическое обоснование в трудах по композиции и художественно-практическое — в фортепианном цикле «Ludus tonalis». Лучшие произведения данного периода, помимо названных выше: симфония «Гармония мира» и одноименная опера, симфония «Serena», «Симфонические метаморфозы тем Вебера», Реквием (на стихи У. Уитмена) и др. Теоретико-эстетические труды П.Хиндемита. Исключительный по широте охват в творчестве композитора всех жанров музыкального искусства. Неравноценность его художественного наследия: при общем высоком уровне мастерства, ярко выраженной национальной определенности, жизнедеятельном, оптимистическом складе музыки - проявление в отдельных произведениях конструктивистской умозрительности, порождающей однообразие композиционных решений.

Особое место и значение творчества Джорджа Гершвина (1898—1937) как одного из ярких представителей американской национальной школы. Его выдающаяся опера «Порги и Бесс». Особенности драматургии. Свободное претворение негритянских народных жанров (блюз, спиричуэлы), ритмов и интонаций джазовой музыки в опере и инструментальных пьесах («Рапсодия в стиле блюз», концерт для фортепиано, «Кубинская» увертюра). Его эстрадные песни. Прогрессивные композиторы США: Рой Гаррис (род. 1898), Аарон Копленд (род. 1900), Марк Блицтайн (1905—1964). Краткая характеристика их творчества. Самюэл Барбер (род. 1910). Симфонии, концерты, сонаты для фортепиано и виолончели, квартеты. Опера «Ванесса». Джан Карло Менотти (род. 1911). Его оперы:

«Медиум», «Консул» и т. д. Гуманистическая направленность его произведений, черты «неоверизма». Возникновение американского мюзикла — своеобразного варианта оперетты. Претворение в нем классических сюжетов, яркая социальная направленность: «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Вестсайдская история» Л. Бернстайна.

Тема 28. Неофольклоризм

Бела Барток (1881—1945) — великий венгерский композитор, основоположник и классик новой венгерской музыки. Последовательный гуманизм, демократизм и патриотизм творческих и музыкально-общественных позиций Б. Бартока. Формирование индивидуальности композитора под воздействием искусства Ф. Листа, К. Дебюсси и русских композиторов, особенно М. Мусоргского. Выдающееся пианистическое дарование Б. Бартока, определившее значительный удельный вес фортепианной музыки в наследии композитора; руководство Б. Бартоком фортепианным классом в Будапештской музыкальной академии. Значение фольклорных поездок для возникновения ряда обработок народных песен и освоения выразительных средств народной музыки. Оркестровые произведения: симфония «Кошут», оркестровые сюиты №№ 1, 2 — «Два портрета», «Две картины». Отражение в этих произведениях эволюции музыкального мышления композитора от позднеромантических традиций к оригинальному претворению народной песенности и отклику на новые явления в музыкальном искусстве (импрессионизм, ранний экспрессионизм). Наиболее выдающиеся произведения для фортепиано, созданные в предвоенный период: цикл «Детям», «Три бурлески», «Варварское аллегро», «Шесть румынских танцев», «Румынские колядки», Сонатина. Жанрово-образный характер фортепианной музыки Б. Бартока, свежесть и изобретательность приемов фортепианного письма, яркость и динамичность развития музыкальной формы. Стихийная мощь и неукротимая энергия — один из самых характерных черт искусства Б. Бартока предвоенных лет. Музыкально-сценические произведения: опера «Замок герцога Синяя борода» (1911). Национальная основа музыки оперы, выросшая из речевых интонаций венгерских народных баллад. Яркость и оригинальность декламационно-речитативного строя вокальных партий, драматургическая роль оркестра. Переосмысление Б. Бартоком в этом произведении драматургических принципов М. Мусоргского и К. Дебюсси. Остронапряженный, сумрачно-печальный характер музыки. Экспрессионистские черты в музыке отдельных эпизодов, Балет «Деревянный принц», его народно-сказочная основа, поэтически ясный, жизнеутверждающий характер сюжета балета, эксцентричность музыкального решения. Балет «Чудесный мандарин» — остропсихологическое, экспрессионистски динамическое претворение любовной драмы «в страшном мире современного города» (Б. Саболичи). Яркий, оригинальный по выразительности и мастерству оркестрового письма симфонизм этого произведения. Эволюция творчества Б. Бартока: до начала 20-х годов — синтез фольклорных элементов с пытливым освоением и оригинальным переосмыслением новейших выразительных приемов; 42 на протяжении 20-х годов — усложнение стиля (увлечение ударно-шумовыми эффектами, элементы атонализма, сложная игра структур в квартетах №№ 3, 4); в 30—40-х годах — возвращение на новом уровне к ясности мелодических и ладогармонических средств, богатому полифоническому письму и оригинальному решению формы. Вершинные произведения 30-х годов: концерт для фортепиано с оркестром № 2, «Музыка для струнных, ударных и челесты», соната для двух фортепиано и ударных, концерт для скрипки с оркестром. Дивертисмент для струнного оркестра, свежесть тематизма и тембровой палитры, метроритмическая оригинальность, черты монотематизма и своеобразие «арочной» композиции; его оптимистическая концепция — от мрачных субъективных настроений к апофеозу народной танцевальности. Фортепианные и скрипичные концерты, шесть струнных квартетов. Хоровое творчество. «Светская кантата», хоровые обработки народных песен и другие произведения для хора, «Деревенские сцены».

Золтан Кодай (1882—1967) — выдающийся композитор, ученый-фольклорист и музыкально-общественный деятель, соратник Б. Бартока в борьбе за создание новой венгерской музыки. Демократическая и реалистическая направленность его творчества, последовательная опора на народное музыкальное искусство и классические принципы композиции при тонком и свежем переосмыслении выразительных достижений импрессионизма. Преимущественно фольклористический характер деятельности З. Кодая в годы, предшествовавшие первой мировой войне. Его первые произведения: оркестровая фантазия «Летний вечер», соната для виолончели и фортепиано. Оперы: «Хари Янош», «Секейская прядильня». Симфонические произведения: «Танцы из Галанты», симфонические вариации «Лети, павлин», концерт для оркестра. Яркое претворение в этих произведениях народной песенно-танцевальной интонации, искусной вариационной разработки староклассических форм. Традиции народной музыкальной комедии в опере «Хари Янош».

Выдающееся ораториальное сочинение 3.Кодая - «Венгерский псалом»; оригинальное воплощение старинной крестьянской пентатоники, богатство национально-эпической образности.

Тема 29. НеопрIMITИВИЗМ

Карл Орф (род. 1895) - композитор, вступивший в полосу зрелости в 30-е годы. Самобытность творческой индивидуальности К.Орфа; его поиски национального народного художественного идеала "в архаичных формах театрального спектакля, в сознательно избранной простоте музыкально-выразительных средств. Сценическая кантата «Кармина бурана», основанная на средневековых немецких песенных текстах несвободно стилизованном претворении баварского песенно-танцевального фольклора. Обращение к античным сюжетам в сценических кантатах «Катулли кармина» и «Триумф Афродиты». Дальнейшее развитие античной темы в спектаклях с музыкой: «Антигона», «Эдип», «Прометей». Сатирические комедии-сказки: «Луна», «Умница», связанные с традициями зингшпиля. Обличительный смысл драмы с музыкой «Бернауэрин». Интерес К.Орфа к проблеме детского музыкально-эстетического воспитания; его «Шульверк» - сборники для детей на темы игровых песен различных народов мира

Тема 30. Французская музыкальная культура

Появление во Франции после Первой мировой войны группы молодых композиторов, отрицавших и романтизм, и импрессионизм Дебюсси и таким образом борющихся за художественную независимость. Эпатажность, легкожанровость и (или) урбанистическая жесткость (роль политональности) их раннего творчества – и приход к серьезным темам и жанрам в годы зрелости. Состав «шестерки»: А. Онеггер (1892–1955), Д. Мийо (1892–1974), Ф. Пуленк (1899–1963), Ж. Орик (1899–1983), Л. Дюрей (1888–1979), Ж. Тайефер (1892–1983).

Масштаб творчества ***Артура Онеггера*** как театрального композитора и как симфониста. Швейцарское происхождение. Учеба в Парижской консерватории (1911–1916) вместе с Мийо. Ранние оркестровые пьесы, шокировавшие публику; особенно два «симфонических движения»: «Пасифик 231» (1923) и «Регби» (1928) и третья (1933) без названия. Оперы 20-х гг., принесшие Онеггеру успех: «Царь Давид» (драматический псалом, 1921; оратория, 1923; опера-оратория, 1924), «Юдифь» (1926), «Антигона» (музыка к спектаклю, 1922; опера, 1927). Зрелые сценические оратории (новаторский жанр в духе времени) 30-х гг., поднимающие важнейшие, вечные темы, сотрудничество с поэтом П. Клоделем: «Крики мира» (1931), «Жанна д'Арк на костре» (1935), «Николя из Флюэ» (1939), «Пляска мертвых» (1940). Огромная популярность оперетты «Приключения короля Позоля» (1930) (более 400 представлений только первой постановки). Начало работы над симфониями (Первая, 1930) и расцвет симфонического творчества в 40-е гг. (Вторая для струнных, 1941; Третья «Литургическая», 1946; Четвертая «Базельские удовольствия», 1946). Лаконизм формы (все симфонии трехчастные), насыщенное развитие, драматизм Второй и Третьей, жанровое просветление Четвертой. Трагедийность и пессимизм позднего Онеггера – Пятая симфония *Di tre re*, 1950; Монопартия для оркестра, 1951. Концерты и камерные ансамбли Онеггера.

Дариус Мийо. Начало сотрудничества с П. Клоделем еще до Первой мировой войны, поездка с ним в Бразилию (1916–1918). Жизнь в США в 1939–1945 гг. Огромная творческая продуктивность Мийо: 15 опер, 17 балетов, 12 больших и 6 ранних камерных симфоний, оркестровые сюиты, 12 концертов, 18 струнных квартетов (всего более 50 ансамблей), более 70 произведений для хора и голоса с сопровождением, 25 произведений для фортепиано и двух фортепиано (знаменитые «Бразильские танцы», «Скарамуш», «Карнавал в Новом Орлеане»), песни. Выделяются: трилогия «Орестея» по Эсхилу в обработке Клоделя – музыка к спектаклям «Агамемнон» (1913), «Хоэфоры» (1914), «Эвмениды» (1922); оперы монументальных размеров («Христофор Колумб», 1928; «Максимилиан», 1930; «Боливар», 1943). Опера «Давид» (1953, премьера в Иерусалиме на древнееврейском языке). Ранние балеты («Бык на крыше», 1919; «Сотворение мира», 1923; «Голубой вагон», 1924). Симфонии № 3 (*Te Deum*, с хором, 1946) и № 4 (1947, к 100-летию революции 1848 г., пять частей с программными названиями), «Провансальская сюита» для оркестра (1936).

Франсис Пуленк. Ранняя известность благодаря легким, жизнерадостным вокально-инструментальным циклам «Негритянская рапсодия» (1917) и «Зверинец» (1919). Учеба у известного композитора Ш. Кёклена. Небольшое количество произведений во всех жанрах. Роль песенной лирики (около 50 романсов и песен, очень популярных во Франции, титул «французский Шуберт»). Ранние балеты («Лани», 1924; «Утренняя серенада» и фортепианный концерт, 1929) и концерты для клавирина («Сельский», 1928) и для двух фортепиано (1932). Выдающиеся хоровые произведения (кантата «Засуха», 1937, и антивоенная кантата для двойного хора *a capella* «Лик человеческий», 1943), особенно духовные (Месса, 1937; *Stabat Mater*, 1951; четыре мотета на Рождество, 1952; *Gloria*, 1959), в

которых найден неповторимый простой и выразительный стиль. Своеобразие каждой из трех опер: пародийно-эпатажная «Груды Терезия» (1947), религиозно-трагедийная «Диалоги кармелиток» (1957) и камерная лирическая моноопера «Человеческий голос» (1959). Другие произведения зрелого стиля: третий, последний, балет «Примерные животные» (1942), сольные канаты (без хора) «Бал-маскарад» (1932) и «Дама из Монте-Карло» (1961), концерты для органа, струнных и литавр (1938) и для фортепиано (1949), фортепианный секстет (с духовыми, 1939), камерные сонаты, особенно три последние – флейтовая, кларнетовая и гобойная (1956, 1962, 1962).

Другие члены «шестерки». Балеты Жоржа Орика «Докучные» (1923), «Матросы» (1925) для С. П. Дягилева и «Федра» (1950) (по Расину). Камерные ансамбли Луи Дюрея (три квартета – 1917, 1922, 1928), члена компартии, известного также хорами и песнями. Наиболее известные произведения Жермен Тайефер – балет «Продавец птиц» (1923), скрипичная соната №1 (1924), оркестровая увертюра (1932).

2.5.2. Практические занятия не предусмотрены.

2.5.3. Семинарские занятия заключаются в отработке лекционного материала 3-6 семестров.

Примерная тематика семинарских занятий

Раздел 1. От Античности до Барокко

1. Музыкальная культура античности.
 2. Эпоха Ars nova в музыкальной культуре. Полифонические школы, стили, жанры. Нидерланды. Франция.
 3. Г.Ф.Гендель. Инструментальное творчество (Сопс.гр. ор.6 № 6; сюита; пленерные жанры).
 4. И.С.Бах. Кантатно-ораториальные жанры. Пассионы.
- Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов.
(Время проведения соответственно учебному плану).

Раздел 2. Классицизм в музыке.

1. Й.Гайдн. Характерные особенности симфонизма на примере «Лондонских симфоний» (№№ 103, 104).
2. В.А.Моцарт. Реформаторские достижения музыкального театра на примере оперы «Дон Жуан» («Волшебная флейта»).
3. Л.Бетховен. Симфоническое творчество (Симфонии №№ 7, 9).
4. Жанр фортепианной сонаты в творчестве Л.Бетховена на примере сонат №№ 5, 8, 14, 17, 21, 23, 32.

Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов.
(Время проведения соответственно учебному плану).

Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке.

1. Р.Шуман. Жанр фортепианного цикла в творческом наследии композитора. («Симфонические этюды», «Крейслериана», «Фантастические пьесы»).
2. Ф.Шопен. Жанры сонаты и скерцо в фортепианном творчестве (Соната №3, скерцо № 3).
3. Жанр симфонической поэмы.
4. Программный симфонизм романтизма

Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов.
(Время проведения соответственно учебному плану).

Музыкальный театр XIX века.

1. Основные положения оперной реформы Р.Вагнера на примере опер «Кольцо Нибелунга». («Нюрнбергские мейстерзингеры» - обобщение традиций немецкой музыки).
2. «Отелло» Д.Верди – реформаторская опера нового типа.
3. Черты веризма в операх Дж. Пуччини
4. Вторая волна бельканто в итальянском музыкальном театре.

Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов.
(Время проведения соответственно учебному плану).

Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков

1. К.Дебюсси и М.Равель – выдающиеся представители французского импрессионизма. (Произведения для анализа – характеристики: Дебюсси – «Ноктюрны», «Послеполуденный

отдых фавна», 24 прелюдии для фортепиано; Равель – фортепианные пьесы «Игра воды», «Павана», «Болеро»).

2. Творческий облик А.Берга. Творческий облик А.Веберна. (Заслушивание докладов с обсуждением).

3. Д.Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз», «Концерт для фортепиано»

4.К. Орф. Оперное творчество

Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов.

(Время проведения соответственно учебному плану).

2.5.4. Самостоятельная работа обучающихся заключается в подготовке к аудиторным занятиям.

Планирование СРС

по дисциплине «История зарубежной музыки»

Ст. преп. Гуркина Мария Ивановна

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ: - работа с литературой для освоения содержания курса, подготовки выступлений на семинарах, участия в дискуссиях; - дополнительное прослушивание и проигрывание музыкальных произведений;

Очно-заочная форма обучения

2 курс

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Раздел 1. От Античности до Барокко.	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		3	50
2	Раздел2. Классицизм в музыке.	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		3	50
3	Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке XIX века.	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		4	50
4	Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		5	50
Итого по дисциплине					200 ч.

5 курс

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Раздел 1. От Античности до Барокко.	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		1	45
2	Раздел2. Классицизм в музыке.	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		2	45
3	Раздел 3. Романтизм в	Подготовка к аудиторным занятиям		3	46

	западноевропейской музыке XIX века.	занятиям, к слуховой работе				
4	Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе			4	46
Итого по дисциплине						182ч.

Заочная форма обучения

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Раздел 1. От Античности до Барокко.	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		3	58
2	Раздел 2. Классицизм в музыке.	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		4	58
3	Раздел 3. Романтизм в западноевропейской музыке XIX века.	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		5	59
4	Раздел 4. Стилиевые тенденции в западноевропейской музыке конца XIX – первой половины XX веков	Подготовка к аудиторным занятиям, к слуховой работе		6	59
Итого по дисциплине					234 ч.

2.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Итоговая форма контроля – экзамен

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие: При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и письменной части задания.

5 баллов - раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты; - проиллюстрировать рассматриваемое музыкальное произведение; - продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету «История музыки».

4 балла – уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера

3 балла - в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к дисциплине; - отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

2 балла - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; - студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Примерная тематика рефератов, курсовых работ

- Г.Малер. Вокальная лирика. Традиции и новаторство. На примере вокальных циклов: «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика»
- Р.Штраус. Оперное творчество. «Саломея», «Кавалер роз».
- Д.Гершвин. Претворение афроамериканского фольклора в инструментальной музыке («Рапсодия в стиле блюз», «Концерт для фортепиано»)
- Ф.Шопен. Жанры сонаты и скерцо в фортепианном творчестве (Соната №3, скерцо № 3). 2. Основные положения оперной реформы Р.Вагнера на примере опер «Кольцо Нибелунга». («Нюрнбергские мастерзингеры» - обобщение традиций немецкой музыки)

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Западноевропейское музыкальное барокко: эстетика, период, представители (школы), жанры
2. Венский музыкальный классицизм
3. Рождение оперы: эстетика, период, представители (школы), жанры
4. Х.Ф. Глюк. Оперная реформа на примере оперы «Орфей и Эвридика»
5. В.А. Моцарт. Репрезентация жанра оперы-буффа в «Свадьба Фигаро»
6. В.А. Моцарт. Особенности жанра зингшпиль на примере оперы «Волшебная флейта»
7. В.А. Моцарт. Реквием. Традиции и новаторство.
8. Й. Гайдн – основоположник сонатно-симфонического цикла (на примере симфонии №103).
9. Особенности симфонизма В.А. Моцарта (на примере симфонии №40)
10. Принципы сквозного развития Л. Бетховена на примере симфонии №5
11. Григ-основоположник норвежской классической музыкальной школы
12. Ф.Лист. Значение творчества и деятельности
13. Импрессионизм
14. А.Дворжак. Симфоническое творчество
15. Дж.Верди. Оперное творчество
16. Дж.Россини. Оперное творчество.
17. Р.Шуман. Музыкально-критическая деятельность
18. Дж.Верди «Травиата»
19. Ф.Шопен. Фортепианное творчество
20. Оперная реформа Р.Вагнера на примере его опер
21. Жанр симфонической поэмы на примере произведения Ф.Листа «Прелюды»
22. Жанр оперетты на примере «Летучей мыши» И.Штрауса
23. Жанр романтического концерта (пример по выбору студента)
24. Симфонизм Берлиоза
25. Особенности романтической симфонии на примере симфонии №8Ф. Шуберта
26. К. Дебюсси. Симфоническое творчество

Список музыкальных произведений

Музыкальная культура XVII-XVIII веков

XVII век

Монтеверди К. Опера «Ариадна»: плач Ариадны Оперы: «Орфей», «Коронация Поппеи»

Мадригал «Сражение Танкреда и Клоринды»

А.Вивальди Цикл инструментальных концертов «Времена года»

Люли Ж. Опера «Армида»

Пёрселл Г. Опера «Дидона и Эней», Трио-соната № 9

Букстехуде Д. Прелюдия и fuga g moll

Немецкая музыкальная классика первой половины XVIII века

Гендель Г.

Оратории: «Иуда Маккавей», «Израиль в Египте», «Самсон», «Иевфай», «Мессия»,

Бах И. -С. «Страсти по Матфею», Месса h moll, Кантаты: №№ 4, 12, 21, 51, 140, «Кофейная», Магнификат, Бранденбургские концерты: №№ 4, 5,

Итальянский концерт, Клавирный концерт d moll, Сонаты для скрипки solo a moll, d moll, Прелюдия и fuga a moll для органа, Токката и fuga d moll для органа, Хоральные органые прелюдии f moll, Es dur, g moll, «Хорошо темперированный клавир», Хроматическая фантазия и fuga

Музыкальная культура XVIII века

Рамо Ж.

Опера «Кастор и Поллукс», опера-балет «Галантные Индии», Пьесы для клавесина

Перголези Д. Симфония № 3 F dur

Венская классическая музыкальная школа

Глюк К. Оперы: «Орфей», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде»,

Гайдн И. Симфонии: №№ 45, 101, 103, 104, Квартеты: op.64, № 5; op.76 № 2,

Оратории: «Времена года», «Сотворение мира», Соната для фортепиано Es dur (№ 1)

Моцарт В. Оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», Реквием,

Симфонии: №№ 39—41, Квintет для струнных инструментов d moll,

Квартет d moll (К. 421), Концерты для скрипки с оркестром: №№ 5, 7,

Концерты для фортепиано с оркестром: №№ 20, 23, Фантазия и соната с moll для фортепиано

Бетховен Л. Симфонии: №№ 1—9, Музыка к драме В. Гёте «Эгмонт», Увертюры:

«Кориолан», «Леонора № 3», Квартеты: op. 59 F dur, e moll; op. 95, 130—

132, Концерты для фортепиано с оркестром: №№ 3—5, Концерт для

скрипки с оркестром, Сонаты для фортепиано: №№ 8, 12, 14, 17, 18, 21, 23,

27-29, 31, 32, Крейцера соната, Вокальный цикл «К далекой возлюбленной»

Музыкальный романтизм

Шуберт Ф.

Симфонии: № 4 с moll, № 5 B dur, № 7 C dur, № 8 h moll, Квартеты: d moll, a

moll; Фортепианный квинтет A dur, Фортепианные пьесы: лендлеры,

вальсы, экспромты, музыкальные моменты Фантазия «Скиталец» C dur

Сонаты для фортепиано: B dur, A dur op. 130 Вокальные циклы:

«Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песнь»; Песни:

«Лесной царь», «Маргарита за прялкой», «Странник», «Форель», «Смерть и девушка», «К Кроносу».

Мендельсон Ф. Симфонии: a moll, A dur, Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь», «Песни без слов»: №№ 3, 6, 27, 30, 35, 38

Шуман Р.

«Крейслериана», «Симфонические этюды», Соната для фортепиано № 1 fis

moll, Фантазия C dur, Концерт для фортепиано с оркестром a moll, «Танцы

давидсбюндлеров», Новеллетта № 8, Симфонии: B dur, Es dur, d moll, Увертюра «Манфред»,

Вокальные циклы: «Любовь и жизнь женщины»,

«Любовь поэта», «Круг песен» на сл. И. Эйхендорфа op. 39

Берлиоз Г. Симфонии: «Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта»,

«Траурно-триумфальная» Оратория «Осуждение Фауста»

Реквием

Шопен Ф. Произведения для фортепиано. Сонаты: №№ 2, 3; баж лады; скерцо № 3;

прелюдии; ноктюрны: с moll, cis moll E dur; фантазия; колыбельная;

полонезы: fis moll, As dt (полонез-фантазия); мазурки: C dur op. 24, Des dur

d moll, cis moll op. 30, с moll, C dur op. 56, cis moll op. 41 fis moll op. 59, f

moll op. 68

Лист Ф. Симфония «Фауст» «Данте-симфония» Симфонические поэмы: «Тассо»,

«Мазепа», «Прометей», «Венгрия», Концерт для фортепиано с оркестром

№ 2 Соната для фортепиано h moll, Пьесы для фортепиано «Годы

странствий»: «Долина Обермана», соната-фантазия «После чтения

Данте», «Фонтаны виллы д'Эстэ» Венгерские рапсодии (3—4 на выбор)

Песни: «Лорелея», «Как в воздухе гулок», «Цветок и запах», «Три цыгана»,

«Песнь Миньоны», «Радость и горе»

Брамс И.

Симфонии: №№ 1, 3, 4, «Немецкий реквием», Концерт для фортепиано с оркестром № 2, Соната для фортепиано № 3, Квинтет ор. 34 136, Квинтет (с кларнетом) ор. 115 «Вариации и fuga на тему Генделя», Три интермеццо ор. 116: №№ 2, 4, 7; интермеццо ор. 117; интермеццо *es moll* ор. 118, Песни: «Как сирень расцветает», «Ода Сафо», «Одиночество в полях», «Смерть — прохладной ночи тень», «Глубже вся моя дремота», «Серенада» ор. 106, «Песня девушки» ор. 107, «Воскресное утро» ор. 49, «Песня девушки» ор. 95, «Путь к любимой» ор. 48

Брукнер А. Симфонии: №№ 4, 7, 8, 9

Вольф Г.

Песни на сл. Э. Мёрике: «Барабан», «Покинутая девушка», «Весенняя песня», «Одиночество», «За час до утра», «Садовник», «Песня Вейлы», «Мальчик и пчела»

Итальянские песни: «Огненный всадник», «Эй,

замолчи!», «Могу ли веселым быть», «Возлюбленного в Пенне я имею»,

«Сегодня в полночь вдруг проснулся я»

Сен-Санс К. Симфония № 3, Концерты для фортепиано с оркестром: №№ 2, 5

Франк С.

Симфония *d moll*, Симфоническая поэма «Джины» «Прелюдия, хорал и fuga» для фортепиано

Сметана Б. Симфонический цикл «Моя Родина», Квартеты: №№ 1, 2

Дворжак А.

Симфонии: №№ 7, 8, Концерт для виолончели с оркестром, «Stabat Mater»,

Оратория «Святая Людмила», Фортепианное трио «Думки»

Григ Э.

Сюита «Пер Гюнт» — I и II, Концерт для фортепиано с оркестром', Сонаты

для скрипки: №№ 2, 3, Баллада для фортепиано ор. 24, Пьесы для

фортепиано ор. 35, 66, 72, Песни и романсы.

Альбенис И. Цикл фортепианных пьес «Иберия», Пьесы для фортепиано: «Кордова», «Гранада», «Сегедилья»

Малер Г. Симфонии: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, «Песнь о земле» Вокальные циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика», «Песни об умерших детях»

Штраус Р.

Симфонические поэмы: «Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель», «Жизнь

героя», «Дон Кихот», «Альпийская симфония», Оперы: «Саломея»,

«Кавалер роз»

Гранадос Э. «Испанские танцы» для фортепиано

Фалья М. де

«Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром «Балаганчик мастера

Педро» для музыкального театра марионеток

Сибелиус Я.

Четыре легенды для оркестра из «Калевалы»: «Леминкейя», Концерт

для скрипки с оркестром, Симфонии: №№ 2, 5, 7

Музыкальный театр XIX века

Вебер К. М. Оперы: «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон», «Приглашение к танцу»

Россини Дж. Оперы: «Вильгельм Телль», «Севильский цирюльник»

Беллини В. Опера «Норма»

Доницетти Г. Оперы: «Лючия ди Ламмермур», «Дон Паскуале»

Монюшко С. Опера «Галька»

Вагнер Р. Оперы: «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и

Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Парсифаль», Тетралогия

«Кольцо Нибелунга»

Верди Дж. Оперы: «Трубадур», «Бал-маскарад», «Дон Карлос», «Отелло»,

«Фальстаф» Реквием

Гуно Ш. Оперы: «Фауст», «Ромео и Джульетта»

Бизе Ж.

Оперы: «Искатели жемчуга», «Джамиле», «Кармен», Музыка к драме А.

Доде «Арлезианка» Симфония С dur Сюита «Рим»

Масканьи П. Опера «Сельская честь»

Леонкавалло Р. Опера «Паяцы»

Пуччини Д. Оперы: «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан»

Музыкальное искусство XX века

Бартók Б.

Балет «Чудесный мандарин», Опера «Замок герцога Синяя Борода», Музыка для струнных, ударных и челесты, Концерт для оркестра, Шесть румынских танцев для фортепиано, Концерт для фортепиано с оркестром № 3, Струнный квартет № 5 *Дебюсси К.*

Оркестровые сочинения: «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море», «Образы», Опера «Пеллеас и Мелизайда»,

Прелюдии для фортепиано, «Песни Билитис»

Равель М.

Произведения для оркестра: «Испанская рапсодия», «Вальс», «Болеро»,

Балет «Дафнис и Хлоя», Оперы: «Испанский час», «Дитя и волшебство»

Концерты для фортепиано с оркестром: G dur, D dur Вокальный цикл

«Естественные истории» Фортепианная сюита «Ночной Гаспар»

Фортепианный цикл «Гробница Куперена»

Онеггер А.

«Pacific 231» для оркестра, «Человеческий голос», Симфонии: №№ 3, 5,

Оратории: «Царь Давид», «Жанна д'Арк на костре»

Мийо Д. «Провансальская сюита» для оркестра, «Бразильские танцы» для фортепиано

Пуленк Ф. Опера: «Человеческий голос», Кантата «Лик человеческий»

Мессиа́н О. «Три маленькие литургии» для хора

Шёнберг А.

Струнный секстет «Просветленная ночь», Монодрама «Ожидание»,

Мелодрама «Лунный Пьеро», Квинтет для духовых ор. 26, Кантата

«Уцелевший из Варшавы», Пьесы для фортепиано ор. 23

Берг А. Опера «Воцек», Концерт для скрипки с оркестром

Веберн А. Шесть пьес для оркестра ор. 6, Камерная симфония ор. 21

Хиндемит П.

Симфонии: «Художник Матис», «Гармония мира», Струнный квартет ор.

22 № 3, «Ludus tonalis» для фортепиано; Вокальный цикл «Житие Марии»

Орф К.

Кантаты: «Carmina Burana», «Catulli Carmina», «Триумф Афродиты» Опера «Умница»

Рестиги О. Симфонические поэмы: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима»

Бриттен Б. Опера «Питер Граймс» «Военный реквием»

Гершвин Дж.

Опера «Порги и Бесс», Рапсодия в блюзовых тонах для фортепиано с оркестром

2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- Наличие аудио и видео материалов, предоставляемых студентам для самостоятельной работы.
- Разработанные слуховые и теоретические тесты.
- Разработанный и опубликованный лекционный курс.
- Методические пособия и разработки по отдельным темам курса

Материалы расположены по адресу: https://vk.com/art_logos_sgii

2.7.1. Рекомендуемая литература

2.7.1.1. Основная литература.

1. Асафьев Б. Работы о зарубежной музыке. Избранные груды. Т. 4. М., 1955.
2. Асафьев Б. Об опере. Избранные статьи. Л., 1976.
3. Грубер Р. Всеобщая история музыки. М., 1965.
4. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 5. М., 1976.
5. Друскин М. Оперная драматургия. Л., 1952.
6. Конен В. История зарубежной музыки. Изд. 3. М., 1977.
7. Конен В. Театр и симфония. М., 1975.
8. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1975.
9. Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. 2. М., 1977.
10. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. Л. — М.,
11. Ливанова Т. Музыкальная классика XVIII в. М., 1939.
12. Ливанова Т. Западноевропейская музыка XVII—XVIII веков в ряду искусств. М., 1977.
13. Музыка Австрии и Германии XIX в.. Под ред. Т. Цытович. М., 1973.
14. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. Под ред. В. Шестакова. М., 1966.
15. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII вв. Под ред. В. Шестакова. М., 1971.
16. Розеншильд К. История зарубежной музыки до середины XVIII в. Изд. 1. М., 1963;
17. Хохловкина А. Западноевропейская опера. М., 1962.
18. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX в. М., 1971

2.7.1.2. Дополнительная литература.

1. Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX — начала XX в. М., 1961.
2. Альшванг А. Французский музыкальный импрессионизм. М., 1945.
3. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX в. Л.—М., 1976.
4. Друскин М. Пути развития современной зарубежной музыки. В сб.: «Вопросы современной музыки». М., 1963.
5. Друскин М. О западноевропейской музыке XX в. М., 1973.
6. Житомирский Д. К изучению западноевропейской музыки XX в. В кн.: «Современное западное искусство. Идеи и мотивы. Пути развития». М., 1971.
7. Зарубежная музыка XX века. Под ред. И. Нестьева. М., 1975.
8. Каратыгин В. Новейшие течения в западноевропейской музыке. Избранные статьи. М., 1965.
9. Конен В. О музыкальном экспрессионизме. В сб.: «Этюды о музыке». М., 1968.
10. Конен В. Современная музыка буржуазного Запада. М., 1960.
11. Кремлев Ю. Очерки творчества и эстетики новой венской, 1970.
12. Леонтьева О. Западноевропейские композиторы середины XX в. М., 1964.46
13. Леонтьева О. Немецкая опера и проблемы послевоенного музыкального театра на Западе. В сб.: «Современный зарубежный театр. М., 1969.
14. Мазель Л. О путях развития языка современной музыки. «Советская музыка», 1965, №№ 6—8.
15. Михайлов М. О неоклассических тенденциях в музыке XX в. В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 2. М., 1963.
16. Музыка XX века. Очерки. Кн. I. Ч. I. Кн. II. Ч. II. Под ред. Д. Житомирского. М., 1976. Отв. ред. Б. Ярустовский. М., 1977.
17. Проблемы музыки XX века. Горький, 1977.
18. Розеншильд К. Музыкальное искусство и религия. М., 1964.
19. Роллан Р. Музыканты наших дней. М., 1938.
20. Шнеерсон Г. Заметки об авангардизме 70-х годов. «Советская музыка», 1976, № 1.
21. Шнеерсон Г. О музыке живой и мертвой. М., 1964.
22. Шнеерсон Г. Сериализм и алеаторика. «Советская музыка» 1971, № 1.
23. Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. М., 1966.