

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История зарубежной музыки

Направление подготовки

53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель.

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1.06-1 (обязательная часть).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;

Владеть: профессиональной терминологией; навыками использования музыкаловедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	9	324	1,2,3,4	
Аудиторные занятия		140		
Самост. работа (часов)*		184		
* В том числе экзамены: 144 час.				
<i>Заочная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	9	324	1,2,3,4	
Аудиторные занятия		32		
Самост. работа (часов)*		292		
* В том числе экзамены: 144 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Курс	Трудоем- кость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточ- ый контроль
		Всего	Индивид уальные	СРС	Лекционн о- практиче ские	Текущий контроль	
Очное I, II	9	324	-	184	140	Аттестация	Экзамены 1 – 4- й семестры

Примерный тематический план

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			Форма промежуточн ой аттестации (по семестрам)
		Очная форма		СРС	
		лекции	семи нары		
Часть I. История зарубежной музыки от древнейших времен до конца XIX века					
I семестр					
1.	Введение. Древние музыкальные культуры стран Востока и Запада при рабовладельческом строе	2		6	
2.	Музыкальная культура зарубежных стран в эпоху феодализма	2		4	
3.	Музыкальная культура XIV — XVI веков	4	2	6	
4.	Музыкальная культура XVIIв.Опера.Инструментальная музыка	4		4	
5.	Немецкая музыкальная классика первой половины XVIII века. Г. Гендель, И. С. Бах	6	2	6	
6.	Эстетические взгляды энциклопедистов. Демократические тенденции в музыкальном театре и	2		4	

	концертной жизни XVIII в				
7.	Венская классическая музыкальная школа. К. Глюк	2		6	
8.	Й. Гайдн	4	2	6	
9.	В. Моцарт	2	2	6	
Итого:		28	8	48	Экзамен
Всего в I семестре		36		48	
II семестр					
10.	Музыка периода французской буржуазной революции XVIII в	2		6	
11.	Л. Бетховен	4	2	6	
12.	Музыкальный романтизм. Австрия. Ф.Шуберт.	4		6	
13.	Германия. К.М.Вебер. Ф.Мендельсон-Бартольди	2		6	
14.	Р. Шуман	4	2	4	
15.	Италия. Дж.Россини, В.Беллини, Г.Доницетти, Н.Паганини	4		6	
16.	Франция. Г. Берлиоз. Дж. Мейербер	4		4	
17.	Польша. Ф. Шопен. С. Монюшко	4	2	6	
Итого:		28	6	44	Экзамен
Всего во II семестре		34		44	
III семестр					
18.	Венгрия. Ф. Лист	4		6	
19.	Германия. Р. Вагнер	6	2	4	
20.	И. Брамс	2		6	
21.	А. Брукнер. Г. Вольф	2		6	
22.	Италия. Дж. Верди	4	2	6	
23.	Франция. Ж.Бизе. С. Франк	4		4	
24.	Чехия. Б. Сметана, А. Дворжак	2	2	6	

25.	Скандинавские страны. Э. Григ	2	2	6	
26.	Испания. И. Альбенис	2		4	
					Экзамен
Итого:		28	8	48	
Всего в III семестре		36		48	
Часть II					
История зарубежной музыки конца XIX-XX веков					
IV семестр					
27.	Введение. Общая характеристика музыкального искусства конца XIX-XX веков	2		4	
28.	Франция. К. Дебюсси. М. Равель. А. Онеггер	4	2	6	
29.	Австрия. Г. Малер. Нововенская школа	2	2	4	
30.	Германия. Р. Штраус, П. Хиндемит, К. Орф	2	2	4	
31.	Италия. Веризм. Дж. Пуччини. О. Респиги	4		6	
32.	Испания. М. де Фалья	1		4	
33.	Финляндия. Я. Сибелиус	1		4	
34.	Англия. Б. Бриттен	2	2	4	
35.	Соединенные Штаты Америки. Дж. Гершвин	2		4	
36.	Основные тенденции развития музыкальной культуры XX века.	4	2	4	
Итого:		24	10	44	
Всего в IV семестре		34		44	Экзамен
Итого по курсу:		324	140	184	

* в том числе контактная работа – 150 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Примерный тематический план

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов		Форма промежуточн ой аттестации (по семестрам)
		Заочная форма	СРС	
		лекции		
Часть I. История зарубежной музыки от древнейших времен до конца XIX века				
I семестр				
1.	Введение. Древние музыкальные культуры стран Востока и Запада при рабовладельческом строе	1	10	
2.	Музыкальная культура зарубежных стран в эпоху феодализма	1	8	
3.	Музыкальная культура XIV — XVI веков	1	10	
4.	Музыкальная культура XVIIв.Опера.Инструментальная музыка			
5.	Немецкая музыкальная классика первой половины XVIII века. Г. Гендель, И. С. Бах	1	8	
6.	Эстетические взгляды энциклопедистов. Демократические тенденции в музыкальном театре и концертной жизни XVIII в	1	10	
7.	Венская классическая музыкальная школа. К. Глюк	1	8	
8.	Й. Гайдн	1	10	
9.	В. Моцарт	1	10	
Всего в I семестре		8	74	экзамен

II семестр				
10.	Музыка периода французской буржуазной революции XVIII в	1	9	
11.	Л. Бетховен	1	9	
12.	Музыкальный романтизм. Австрия. Ф.Шуберт.	1	9	
13.	Германия. К.М.Вебер. Ф.Мендельсон-Бартольди	1	9	
14.	Р. Шуман	1	9	
15.	Италия. Дж.Россини, В.Беллини, Г.Доницетти, Н.Паганини	1	9	
16.	Франция. Г. Берлиоз. Дж. Мейербер	1	9	
17.	Польша. Ф. Шопен. С. Монюшко	1	9	
Всего во II семестре		8	72	
III семестр				
18.	Венгрия. Ф. Лист	1	8	
19.	Германия. Р. Вагнер	1	10	
20.	И. Брамс	1	8	
21.	А. Брукнер. Г. Вольф	1	8	
22.	Италия. Дж. Верди	1	8	
23.	Франция. Ж.Бизе. С. Франк	1	8	
24.	Чехия. Б. Сметана, А. Дворжак	1	8	
25.	Скандинавские страны. Э. Григ		8	
26.	Испания. И. Альбенис	1	8	
Всего в III семестре		8	74	Экзамен
Часть II				
История зарубежной музыки конца XIX-XX веков				
IV семестр				
37.	Введение. Общая характеристика музыкального искусства конца XIX-XX веков	1	8	

38.	Франция. К. Дебюсси. М. Равель. А. Онеггер	1	8	
39.	Австрия. Г. Малер. Нововенская школа	1	8	
40.	Германия. Р. Штраус, П. Хиндемит, К. Орф	1	8	
41.	Италия. Веризм. Дж. Пуччини. О. Респиги	1	8	
42.	Испания. М. де Фалья	1	8	
43.	Финляндия. Я. Сибелиус		8	
44.	Англия. Б. Бриттен	1	8	
45.	Соединенные Штаты Америки. Дж. Гершвин	1	8	
46.	Основные тенденции развития музыкальной культуры XX века.		8	
Всего в IV семестре		8		72
Итого по курсу:		324*	32	192
				Экзамен

* в том числе контактная работа – 32 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Вопросы происхождения музыки и музыкальная культура первобытнообщинного строя

Первобытный синкретизм. Первоначальные формы проявления художественной практики, тесная связь последней с магической обрядовостью. Формирование образной сущности искусства в процессе воспроизведения реальных жизненных событий. Кристаллизация элементов музыкальной выразительности: звуковысотного и ритмического членения, ладовой организации, структурных закономерностей. Первобытный инструментарий.

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЕВРОПЫ ПРИ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОМ СТРОЕ

Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. Критика европоцентристских теорий буржуазной историографии.

Общественный строй и классовый характер культуры стран древнего мира.

Многообразие форм традиционного музыкального творчества в зависимости от этнолингвистических, религиозных, социальных и профессиональных различий групп населения. Культовая и придворная музыка, их основные функции.

Тема 2. Краткая характеристика музыкальной культуры стран Средиземноморья и Двуречья. Индия. Китай

Важнейшие черты музыкальной культуры Древнего Египта, Финикии, Палестины, Шумеро-Вавилонии, Ассирии, Элама. Музыка в мистериальных действиях. Развитые формы музицирования в структуре придворной жизни. Принципы ладовой и ритмической организации.

Индия. Древнейшие свидетельства о музыкальной культуре цивилизаций долины Инда (Мохенджо-Даро и Хараппы). Музыка в ведах — гимны и ритуальные песнопения. Мифы о происхождении музыки. Принципы классификации музыки в Древней Индии. Музыка в творчестве гандхаров. Отражение синкретических связей музыки с танцем и театральным искусством в трактате «Бхаратияна-гьяшастра» (II в. до н. э. - I в. н. э.). Музыкальные инструменты.

Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры. Гимны и песнопения, собранные в «Книге песен» («Шицзин», VI в. до н. э.). Место музыки в учении Конфуция. Семантическая многозначность понятия юэ. Система люйлюй, обосновывающая принцип температуры, и семантика важнейших ладов. Период Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.): музыка в жизни двора, ее основные функции. Состав придворного оркестра, характер исполняемых композиций. Связь музыки с классической поэзией".

Тема 3. Античная музыкальная культура. Древняя Греция. Древний Рим.

Древняя Греция. Особенности античного рабовладельческого общества. Памятники греческой мифологии и поэзии. Эпос Гомера. Образы легендарных музыкантов. Архитектура, скульптура, театр. Классики марксизма об идейной и художественной ценности античной культуры.

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.

РАЗДЕЛ II. Музыкальная культура зарубежных стран в эпоху феодализма

Тема 4. Музыкальная культура Западной Европы

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 хорала в формировании европейской музыки, дальнейшая эволюция и борьба народного и культового начала. Обогащение хорала 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 5. Музыкальная культура Византии и Болгарии

Византия — первоначально рабовладельческая, затем феодальная теократическая монархия. Разноплеменный состав населения. Революционные движения в Византии.

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

Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран.

Тема 6. Музыкальная культура стран Ближнего и Среднего Востока

Доминирование поэтических форм в творчестве арабов доисламского периода. Объединение арабских племен и принятие ислама (V—VII вв.). Ислам и музыка. Развитие придворного музыкально-поэтического искусства в Дамаске и Багдаде. Ибн-Мусаджих (VII в.), его роль в развитии арабской музыкальной культуры. Культурные связи отдельных частей арабского халифата. Влияние иранских музыкальных традиций. Ибрагим аль-Маусили (I—804) и его песенное творчество. Вокальные стили касыда,

мауаль, заджал и др. Высокий уровень музыкальной науки (трактаты аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сины). Этическое и теоретическое обоснование макамов. Системы классификации макамов. Деятельность Сафи-ад-Дина (1230—1294). Музыка в системе суфизма. Музыкальные инструменты региона.

Арабская музыкальная культура в странах Европы, распространение ее на Пиренейском полуострове. Вокальные стили андалусской школы. Творческая деятельность Зарьяба (наст, имя Абу-аль-Хасан Али бен Нафи). Значение вокального стиля муашшах. Распространение традиций андалусской школы в Магрибе в результате реконкисты (XV в). Характерные черты нубы — развернутой циклической вокально-инструментальной композиции.

Тема 7. Музыкальная культура Индии и стран Дальнего Востока

Место музыки в классической драме и танце. Отражение эволюции музыкальной мысли в трактатах «Бхраддешу» (V— VII вв.), «Сангитамараканда» (VII—IX вв.), «Сангитаратна-кара» (XIII в.). Формирование музыкально-теоретических систем. Принцип ладоинтонационной организации — рага; понятия свара и шрути; системы классификации раг. Принцип метроритмической организации — тала. Связь музыки с классической поэзией.

Начало процесса индомусульманского синтеза и разделение индийской музыки на северную и южную традиции (хиндустани и карнатака). Традиция хиндустани. Музыка при дворе монгольских императоров. Творчество Амира Хусро, Свами Харидасы, Мийяна Тансена др. Виды вокальной классической музыки — дхрупад и кхьял, их особенности. Проявление черт древней дравидской культуры в музыке карпатской традиции. Значение вокальных композиций крити. Творчество Пурандарадасы (XV—XVI вв.).

Музыкальная культура Китая периодов Тан (618—906 гг.), Сун (960—1259 гг.) и Юань-Мин (XIII—XVII вв.) и ее воздействие на музыку Кореи и Японии. Придворная музыка, функции оркестров в Китае, Корее (аак и танак) и Японии (гагаку). Отражение эволюции музыкально-теоретической мысли в «Записках о музыке» Дуаня Анцзе и «Рассуждении о пении» (Китай), «Акхак квебом» (Корея), «Ситькику сесинсю» (Япония). Воздействие на формирование музыкального мышления конфуцианства, буддизма и даосизма в одновременности.

Музыка в буддийских ритуалах. Связь музыки с классической поэзией, развитые виды вокальных композиций (кагок, сиджо в Корее, кумиута в Японии). Специфика пения и инструментальной игры в юаньской драме (Китай), спектаклях театра ноо (Япония). Формирование профессиональных артистических трупп и гильдий музыкантов (значение традиции кисэн в Корее и гейш в Японии).

РАЗДЕЛ III. Музыкальная культура зарубежных стран XIV—XVIII веков

Тема 8. Музыкальная культура Европы XIV—XVI веков

Прогрессивные тенденции общественного развития в эпоху Возрождения. Крестьянские революционные движения, их роль в усилении прогрессивных тенденций в искусстве, в т. ч. музыкальном. Реформация и религиозные войны. Отражение борьбы реформации и контрреформации в музыкальном искусстве.

Народное бытовое песенно-танцевальное искусство, развитие на его основе светского искусства. 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 Дюфай (ок. 1400 — 1474), Жоскен Дебре (ок. 1440 — 1521), Жан Окегем (ок. 1430 — 1495), Якоб Обрехт (1450 — 1505). Типические 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 антифеодалных 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).

Древние истоки **музыкальной культуры 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. Народнопесенная основа инструментальной музыки. Лютня, виола, верджиал — 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 Даулэнд (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 Зеленский (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.

Своеобразие музыкального быта немецких городов. Мастерзингеры и их искусство. Ганс Сакс (1494—1576).

Тема 9. 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 10. 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 Pensieroso 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.

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 11. Музыкальная культура Европы XVIII века

Отражение классовых противоречий, роста влияния демократической идеологии в теории и практике музыкального театра XVIII века. Французские энциклопедисты. Эстетические воззрения энциклопедистов и прогрессивное значение их идей в развитии литературы и искусства. Ф. Энгельс о просветителях.

Расширение идейно-эстетического кругозора композиторов XVIII века. Их стремление к воплощению общественно значимых идей. Выдвижение новых проблем в музыкальной эстетике, их острополюемическая постановка как проявление растущего осознания социальной роли музыки.

Идейно-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 исполнительстве 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 Самmartини (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, Франтишекком 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 12. Венская классическая музыкальная школа

Формирование во второй половине XVIII века венской классической музыкальной школы. Демократические идеи венских музыкальных классиков: К. Глюка, И. Гайдна, В. Моцарта. Их связь с философией эпохи Просвещения и литературным движением «Бури и натиска». Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки в музыкальном тематизме: расцвет гомофонного стиля и богатство полифонического письма. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии.

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.

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.

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 увертюры. 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.

Выдающееся философское и художественное значение Реквиема. Глубоко жизненное драматическое содержание. Творческое развитие этических и художественных идеалов Г. Генделя и И. С. Баха.

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

РАЗДЕЛ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (ДО 1848 ГОДА)

Тема 13. Музыкальная культура Франции периода революции 1789 года

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

Общая характеристика музыкального творчества. Классицизм конца XVIII века, его новые революционные черты. Роль героических образов, антидворянской и антиклерикальной тематики. Особенности музыкального стиля: простота, плакатность, героическая монументальность.

Революционная песня — ее героико-патриотическое содержание, общедоступный музыкальный язык. «Марсельеза» Клода Жозефа Руже де Лиля (1760—1836); ее популярность в революционном движении других стран и в России. Песни «Карманьола», «Ga ira», «Походная песня» Этьенна Мегюля (1763—1817). Массовые вокальные и инструментальные жанры — революционные гимны и марши. Франсуа Жозеф Госсек (1734—1829).

Опера; достижения и противоречия в ее развитии. Отражение революционной тематики в опере-апофеозе. Насыщение героикой и драматической патетикой жанра комической оперы; формирование жанра «оперы спасения»: «Вильгельм Телль» Андре Гретри (1741 —1813); «Пещера» Жана Лесюе-ра (1760—1837); «Лодоиска», «Фаниска», «Водовоз» Л. Керубини. Характерные черты драматургии и музыкального языка. Попытки создания героико-эпической оперы («Барды» Ж. Лесюэра).

Особое значение оперного творчества Луиджи Керубини (1760—1842). Разнообразие сюжетов, яркость музыкальных характеристик; достижения в области речитатива и оркестра, новаторство композиционных принципов. «Медея» как наиболее выдающееся достижение Л. Керубини в оперном жанре. Идеино-художественная ценность оперных увертюров Л. Керубини.

Влияние музыки французской буржуазной революции XVIII века на зарубежное искусство.

Тема 14. Л. Бетховен

Мировое значение творчества Людвига ван Бетховена (1770—1827). Ф. Энгельс и В. И. Ленин о музыке Бетховена. Отражение идей и музыкальной практики французской буржуазной революции 1789 года в творчестве Бетховена. 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. Диалектические 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. Богатство и глубина их идейного содержания. 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». Ее революционная идея и круг образов.

«Горжественная месса». Ее философско-этическое содержание, 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. Советское бетховеноведение. Наследие Л. Бетховена и советская музыкальная культура.

Тема 15. Музыкальный романтизм. Музыка Австрии и Германии. Ф. Шуберт

Освободительные и революционно-демократические движения как основа развития прогрессивных направлений и новых национальных школ в искусстве XIX века. Значение революций 1830 года и особенно 1848—1849 годов в обострении борьбы творческих направлений в музыке. Возникновение и основные этапы развития романтического направления в искусстве XIX века. К. Маркс об общественно-исторических предпосылках романтизма. Романтизм как сложная и противоречивая реакция на французскую буржуазную революцию и связанное с ней просветительство.

Острота социальных и философско-эстетических расхождений между различными течениями в романтизме.

Основные принципы романтической эстетики. Соотношение категорий идеального и реального. 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.

Музыка Австрии и Германии. Отсталость Австрии в общественно-политическом отношении; демократические движения начала XIX века и их значение для сохранения и развития прогрессивных традиций в австрийской художественной культуре. 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.

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.

Тема 16. Немецкая музыкальная культура романтизма

Социально-экономическая отсталость Германии. Особенности борьбы за воссоединение страны; противоречия немецкой действительности и их отражение в искусстве. 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.

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). Прогрессивное 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 «Лира 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.

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 17. Итальянская музыкальная культура. Дж. Россини. В. Беллини. Г.Доницетти. Н. Паганини

Особенности развития романтического направления в Италии. Связь его с освободительным движением. 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.

Гаэтано 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.

Никколо Паганини (1782—1840). Романтическая основа его скрипичного исполнительства и творчества: связь с итальянскими национальными традициями. Новаторство Н. Паганини в воплощении новых образов, в создании новых исполнительских приемов. Особенности виртуозного стиля Н. Паганини. Его произведения (концерты, капризы и др.); их место и значение в скрипичном репертуаре XIX — XX веков. Влияние Н. Паганини на романтический инструментальный стиль Г.Берлиоза, Р.Шумана, Ф.Листа. Транскрипции его произведений в фортепианной литературе (Р.Шуманом, Ф. Листом, И. Брамсом, С. Рахманиновым).

Тема 18. Французская музыкальная культура. Г. Берлиоз

Социально-историческая обусловленность идейно-эстетической борьбы во французском искусстве первой половины XIX века. Историческое значение революций 1830 и 1848 годов. Расцвет романтической литературы, театра, живописи. Предисловие В. Гюго к «Кромвелю».

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 19. Польская музыкальная культура. Ф. Шопен. С. Монюшко

Польская музыкальная культура конца XVIII — начала XIX веков. Отражение различных этапов польского освободительного движения в национальном искусстве и литературе в 30-е годы и в 40—60-е годы XIX века. Революционный характер польского

романтизма (поэт-революционер А.Минкевич; Ю.Словацкий, В.Сырокомля и др.). Идейные и культурные связи передовых польских и русских деятелей искусства.

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, песни-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 20. Венгерская музыкальная культура. Ф.Эркель. Ф.Лист

Отражение освободительной борьбы венгерского народа против власти Габсбургов в национальной культуре и искусстве. Патриотическая тема в творчестве Ш. Петефи, Ф. Эркеля и Ф. Листа. «Ракоци-марш» — гимн венгерской народно-освободительной армии 1848—1849 годов; его обработка Ф. Эркелем, Ф. Листом, Г.Берлиозом.

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. Эркеля 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 поэмности 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 программности. 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.

РАЗДЕЛ V. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

Тема 21. Австро-немецкая музыкальная культура

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 мастерзингеры». 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. Идеино-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.

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, идейная борьба вокруг них. Оценка его творчества русскими композиторами и критиками XIX века. Р. Вагнер и проблемы современной оперы.

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.

Гуманистическое содержание творчества И. Брамса. 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 22. Итальянская музыкальная культура. Д.Верди

Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто национально-освободительного и социального движений. Утверждение в итальянской музыке патриотических народных идей. Песни итальянских революционеров-патриотов: «Гимн гарибальдийцев», «Красное знамя» и др.

Синтез традиций революционного классицизма и романтизма, поиски реалистических форм в литературе и искусстве 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». Идея протеста против национального угнетения и борьба за личную свободу как основа драматического конфликта этой оперы. 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» — вершина реалистических достижений Дж. Верди. 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.

Тема 23. Французская музыкальная культура

Кризисные явления в музыкальном искусстве Франции после революции 1848 года в реакционной обстановке периода Второй империи. Противоречивые черты в развитии музыкального искусства. Демократическая песня в борьбе трудящихся масс. Интерес к ней ряда французских композиторов. Песни Парижской Коммуны.

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.

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). Черты ограниченности в понимании реализма; снижение идейного содержания литературных первоисточников.

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. Реалистические черты в балете «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). Влияние событий 1870 года на творчество Ж.Бизе, его отношение к Парижской Коммуне. 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», «Конcertов Колонна», «Конcertов 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.

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), Эмманюэль 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.

Тема 24. Чешская музыкальная культура. Б.Сметана. А.Дворжак. З.Фибих

Отражение основных этапов освободительного движения в чешском искусстве - его представители В. Ганка, Г. Эрбен, Я. Коллар, Б. Немцова, Я.Неруда.

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 первой половины XIX века. Бытовые и исторические оперы Франтишека Яна ШкROUPA (1801 — 1862).

Общественный подъем в 60-х годах. Создание Временного чешского театра. Организация хорового общества и объединения художников «Умелецка беседа». Укрепление дружеских связей с русскими музыкантами.

Бедржих Сметана (1824-1884) - основоположник чешской музыкальной классики, дирижер, общественный деятель, активный борец за национальное искусство. Его эстетические воззрения.

Оперы. «Проданная невеста», ее оптимистическая идея. Новаторская трактовка жанра комической оперы. Роль массовых хоровых сцен, индивидуализация образов главных героев. Претворение народно-бытовых танцевальных и песенных жанров. Реалистические образы и особенности драматургии в комических операх «Тайна», «Поцелуй», «Две вдовы».

«Бранденбуржцы в Чехии» — первая героико-историческая опера Б. Сметаны. Героико-трагическая опера «Далибор», ее патриотическая идея, претворение на национальной почве принципов музыкальной драмы. Разносторонняя обрисовка центрального героя. Обогащение партии оркестра при сохранении ведущего значения вокальной мелодии и оригинальном использовании лейтмотивов.

Опера «Либуше», утверждение в ней идеи национального величия и государственной независимости чешского народа.

Эпические черты ее драматургии, симфонизм в развитии музыкальной формы, особенности вокального стиля. Драматургическое значение народно-хоровых сцен.

Симфоническое наследие. 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.

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».

Тема 26. 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 (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,

тонадилья), собрание 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 исламского 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.

Часть II

История зарубежной музыки конца XIX—XX веков

Раздел I

Введение

Основные исторические и социальные особенности данного периода. Резкое обострение социальных противоречий в развитых буржуазных странах и начало глубокого идейного и художественного кризиса буржуазной культуры и искусства. С одной стороны, борьба передовых художников за сохранение и обновление гуманистических идеалов, рост антибуржуазных, в том числе революционно-демократических, тенденций в художественном творчестве; с другой, отход ряда музыкальных деятелей от принципов реализма в искусстве, поворот к философскому идеализму, иррационализму, мистике, асоциальной концепции «искусства для искусства», философии Ф. Ницше (культ сильной личности, аморализм), А. Шопенгауэра, позитивной эстетике И. Тэна, интуитивизму А. Бергсона. Своеобразие отражения этих философско-эстетических влияний в музыкальном искусстве конца XIX - начала XX веков. Символизм и натурализм в литературе и искусстве как два основных направления, в сильнейшей степени отразившихся в творчестве художников этого периода. Место и значение музыки в эстетике символизма.

Натурализм в европейском искусстве. Его связь с позитивистской философией О. Конта и эстетикой И. Тэна. Противоречивость преломления принципов натуралистической эстетики в различных искусствах и творчестве художников, определившая преимущественное развитие натурализма в драматическом искусстве, прозе, изобразительном искусстве и значительно более ограниченное - в поэзии и музыке. Проявление натурализма преимущественно в оперном жанре и, отчасти, в симфонической

музыке. Натурализм во французской и немецкой опере, влияние итальянского литературного веризма на формирование веристской оперы в Италии. Развитие нового типа оперного пения мелодико-декламационного склада, основанного на современной бытовой интонации и ритмике. Элементы натурализма в симфонической музыке (Р. Штраус); обогащение музыкального письма новыми звукоизобразительными эффектами тембрового характера.

Импрессионизм в музыке. Историческое различие условий возникновения и развития импрессионизма в живописи и музыке. Основные черты и особенности музыкального импрессионизма. Преимущественный интерес к передаче эстетического наслаждения в восприятии явлений окружающего мира, поэтически утонченное выражение неуловимо зыбких движений и оттенков человеческих чувств, окрашенных субъективностью воплощения, отход от проблем и конфликтов социальной действительности. Связь импрессионизма с символизмом. Новые темы и образы импрессионистского искусства. Яркие завоевания импрессионизма в области музыкального письма (расширение и обогащение ладогармонической и ритмической основы музыки, богатство изобретательность в области фактуры, выдвигание на первый план специфики тембровой выразительности, опора на выразительные возможности национального искусства, виртуозно точенное владение музыкальной формой).

Классицистские тенденции в развитии европейского музыкального искусства (школа В.д'Энди, М. Рeger, Ф. Бузони и др.).

Возникновение в первом десятилетии XX века различных модернистских группировок в литературе и изобразительной искусстве (группа С.Георге и др.; экспрессионистские объединения художников: «Мост» в Дрездене, 1905 год, «Штурм» в Берлине, «Голубой всадник» в Мюнхене, 1911 год. Теоретические манифесты В. Кандинского и их влияние на А. Шёнберга). Зарождение экспрессионизма в музыке Австрии и Германии начала века, усвоение и переосмысление некоторых особенностей позднего творчества Г. Малера (А. Берг). Предвосхищение в трактовке сюжета и в музыке некоторых приемов экспрессионистского музыкального письма в операх «Саломея» и «Электра» Р. Штрауса. Первый этап в развитии нововенской школы. Обостренный психологизм и субъективизм музыкального экспрессионизма на первом этапе его развития. Мотивы отчужденности, одиночества, бессилия, отчаяния. Преемственная связь экспрессионизма с символизмом. Поворот к камерным принципам музыкального письма, взаимосвязь музыки с поэзией и драмой, поиски новых средств музыкальной выразительности, одностороннее и гипертрофированное развитие отдельных выразительных средств позднего романтизма, приведшее к разложению лада и тональности, усложнению ритмики и переходу к атональности. Развитие линейной полифонии. Особый интерес композиторов к выразительным возможностям тембр и динамики.

Урбанистические мотивы в зарубежном музыкальном искусстве накануне первой мировой войны. Музыка в манифестах итальянских футуристов. Ф.-Б.Прателла и его шумовой оркестр.

Тема 1. Французская музыкальная культура. Музыкальный импрессионизм. К. Дебюсси. М. Равель

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 обществ, 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

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 2. Австрийская музыкальная культура. Г. Малер

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 — 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.

Влияние искусства Г. Малера на развитие симфонизма XX века. Два пути претворения принципов малеровского симфонизма: с одной стороны, путь к музыкальному экспрессионизму 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 3. Музыка Германии. Р. Штраус. М. Рeger. Ф. Бузони

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, театральная-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. Гофманстала) - модернистское истолкование античного мифа. Мощь и напряженность музыкального языка. Сложность симфонической фактуры, основанной на непрерывности развития и контрапунктической разработке множества лейтмотивов, смелость гармонических структур, острота мелодико-декламационного рисунка вокальных 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 4. Итальянская музыкальная культура. Веристы. Дж. Пуччини

Новый этап в развитии итальянской культуры обозначившийся с конца 80 —начала 90-х годов XIX века. Стремление возродить в Италии симфоническую и камерную музыку; творческая деятельность Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи и органиста Э. Босси. Влияние на творчество этого поколения итальянских композиторов музыкального романтизма Ф. Листа и Р. Вагнера, наряду с французской музыкой (Ж. Массне). С Другой стороны активный интерес к возрождению в Италии духовной католической музыки (обновление руководства Сикстинской капеллы, поддержка творчества аббата Л. Перози, булла Пия X 1909 года о духовной музыке, издание памятников итальянской культовой музыки и т. д.).

Начало нового этапа в развитии итальянской оперы - возникновение под влиянием литературно-драматического веризма веристской оперы. Зачинатели веристской оперы - А. Каталани и У. Джордано. Первые веристские оперы: «Сельская честь» П. Масканьи и «Паяцы» Р. Леонкавалло.

Джакомо Пуччини (1858—1924) - самый значительным итальянский оперный композитор XX века. Его первые оперные опыты, проявление в них черт веристской драматургии. Развитие Дж. Пуччини принципов веризма в операх «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан», выработка собственного оригинального как по тематике, так и по музыкально-драматургическим принципам творческого метода. Значение в формировании этого, метода последних произведений Дж. Верди и лирической оперы Ж. Массне. Живой интерес Дж. Пуччини к современной литературе и драматургии, определивший самобытные черты и особенности его оперной драматургии. Яркая одаренность композитора и его чуткость к современным музыкальным явлениям (импрессионизму, современной городской песне, американскому фольклору, своеобразию японской и китайской музыки), неповторимо оригинальный, интонационно разнообразный мелодический строй музыкального языка композитора (от замкнутых мелодических образований до мелодики речевой декламации); гибкость в трактовке музыкальной формы (превращение арии, в свободное по форме ариозо), рельефность тематического материала,

лежащего в основе сквозного симфонического развития, драматургическое единство музыкальной формы. Особое место в творчестве Дж. Пуччини опер «Ласточка» и «Девушка с Запада». Новый этап - оперный триптих: «Плащ», «Сестра Анджелика», «Джанни Скикки» и последнее творение композитора — опера «Турандот» (по К. Гоцци). Пессимистический характер общей концепции триптиха, в которой отразилось смятение художника, вызванное безысходностью драматических коллизий жизни. Переключка концепции триптиха с творчеством Л. Пиранделло. Особое значение оперы «Джанни Скикки» как выдающегося образца комедийного жанра в опере XX века. Исключительно важное значение идейно-эстетической концепции оперы «Турандот», в которой художник, используя условно сказочный сюжет и приемы «комедии масок», находит трагическому действию нравственно-возвышенное, жизнеутверждающее разрешение. Партитура «Турандот» - высшее достижение Дж. Пуччини-драматурга, новое (после Дж. Верди) слово в развитии итальянского *bel canto*. Богатство и разнообразие приемов в трактовке вокальных форм, средств вокальной и оркестровой выразительности, смелые приемы драматургического использования сложных гармонических структур, тембра, ритма и динамической выразительности. Влияние драматургии Дж. Пуччини на последующее развитие оперной драматургии демократической направленности.

Тема 5. Испанская музыкальная культура. Э.Гранадос, М.де Фалья

Пути развития испанского музыкального искусства 1898 года. Новые мотивы испанской литературы и искусства. Формирование прогрессивной испанской музыки на основе живого интереса к национальному наследию (народное музыкальное искусство, классическое наследие). Влияния французского музыкального импрессионизма и современной австрийской и немецкой музыки.

Энрико Гранадос (1867 — 1916) - один из первых представителей новой испанской музыки. Национальные истоки его творчества, творческое переосмысление жанров и форм народного музыкального искусства. Фортепианный цикл «Гойески», его глубоко национальный характер, окрашенный чертами и импрессионистской техники письма. Опера «Гойески».

Мануэль де Фалья (1877 — 1946) - крупнейший композитор Испании XX века. Национальные истоки его творчества, опора на городской и крестьянский фольклор, интерес к областным музыкальным диалектам (фольклор Андалусии, Кастилии, песни и танцы испанских цыган). Значение в формировании творческой индивидуальности М. де Фалья длительного пребывания в Париже и его творческого общения с К. Дебюсси, М. Равелем, Р. Виньесом, П. Казальсом, А. Казеллой, Дж. Энеску. Произведения М. де Фалья предвоенного периода. Опера «Жизнь коротка»; народно-бытовой характер драмы, близкий сюжетам веристских опер. Глубоко национальный характер драматического конфликта, воплощенный М. де Фалья на основе широкого использования фольклора (различные виды: от фламенко до канто хондо). Яркая, поэтичная трактовка человеческих характеров, драматически острое раскрытие конфликтных ситуаций, сочные жанровые сцены, гимническое воспевание гармоничной прелести природы и красоты творений рук человеческих (образ Альгамбры) - важнейшие черты и особенности этой оперы. Влияние

импрессионистских приемов музыкального письма, проявившееся уже в опере «Жизнь коротка», но еще больше в «Испанских пьесах» для фортепиано, «Ночах в садах Испании» (симфонические впечатления для оркестра и рояля), балете «Любовь-волшебница», не заслонившие однако оригинального, ярко национального характера музыки этих произведений. Существенные изменения в творчестве М. де Фалья после 1918 года. Влияние И. Стравинского. Воскрешение старинных жанров и форм испанской музыки. Балет «Треуголка» - яркий образец хореографической комедии, основанной на мастерском, претворении жанров и ритмов испанских народных танцев. Камерная опера «Балаганчик мастера Педро» по мотивам одной из глав «Дон Кихота» М. Сервантеса; оригинальность жанра, соединение оперы и пантомимы (либо театра кукол). Острота и обнаженность музыкальных стилистических эффектов, отголоски старинной испанской музыки в концерте для клавесина в сопровождении камерного ансамбля. Неоконченная оратория «Атлантида». Эмиграция М. де Фалья из франкистской Испании.

Тема 6. Музыка Финляндии. Я.Сибелиус

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). Романсы. Связи Я. Сибелиуса с русской музыкальной культурой.

Раздел II

Пути развития зарубежного искусства в период 1917—1945 годов и после 1945 года

Введение

Новые перспективы развития прогрессивного музыкального искусства капиталистических стран, открывшиеся в этих условиях. Сплочение и рост его сил. Демократические музыкальные движения, развернувшиеся до второй мировой войны. Деятельность революционно-пролетарских музыкантов в Германии (Х. Эйслера, Э. Буша). «Народная музыкальная федерация во Франции, песенное искусство республиканской Испании». «Рабочая музыкальная ассоциация» во главе с А. Бушем в Англии, клуб имени П. Дегейтера, творческая и общественная деятельность ряда композиторов левого направления в США.

Сложный и противоречивый процесс развития зарубежного музыкального искусства в период между двумя мировыми войнами. Дальнейшее развитие экспрессионистского течения, зародившегося в Австрии и Германии в первом десятилетии XX века. Воплощение в экспрессионистской музыке чувств и настроений, вызванных опустошениями войны, социальной дисгармонией, страданиями и бедствиями народов. Мотивы протеста и сочувствия обездоленным, отразившиеся в сознании и творчестве, охваченной духовным кризисом мелкобуржуазной художественной интеллигенции. Иррациональное направление в экспрессионизме, сложившееся под влиянием реакционной философии и эстетики (О. Шпенглера, З. Фрейда, экзистенциализма и т. п.). «Крайний субъективизм, патологическая взвинченность эмоционального строя экспрессионистской музыки. Разрыв с традиционными основами музыкального языка — с тональной системой, с тематическим принципом музыкального мышления.

Возникновение додекафонной системы - результат слияния экспрессионистских приемов (атонализм, распад мелоса) с конструктивистским рационализмом, умозрительным применением доклассических принципов полифонии. Музыкальные течения, параллельные экспрессионизму — «неопримитивизм», основанный на эстетском обыгрывании архаических звуковых форм, урбанизм, связанный с динамикой и ритмами современного капиталистического города, конструктивизм. Тенденции, характерные для этих течений: политональные эффекты, линейный контрапункт, ударно-шумовая трактовка тембров.

В противовес субъективистским крайностям экспрессионизма - развитие неоклассического направления. Различные тенденции музыкального неоклассицизма: с одной стороны — уход от острых проблем современности в мир объективно-упорядоченных музыкальных форм; с другой — поиски утраченного эстетического идеала в обращении к «вечным темам искусства» (библейская, античная тематика), к высокосовершенным, гармонически устойчивым староклассическим музыкальным жанрам, формам и образам искусства далекого прошлого.

Особый интерес композиторов к фольклору, ярко проявившийся в странах, получивших самостоятельность после 1918 года — Венгрии, Чехословакии, Польше, а также в Англии, Испании, США. Иные методы претворения народного творчества — в сравнении с опытом музыкального романтизма: сочетание старинных или специфически «диалектных» пластов народного творчества с современными средствами музыкального письма.

Одна из важнейших особенностей музыкально-исторического процесса в XX веке — усиление значения и воздействия музыкальных культур Азии, Африки, Америки. Формирование национальных композиторских школ, выдвижение всемирно-известных музыкантов-исполнителей в странах Северной Америки (США, Канаде), в ряде Латиноамериканских стран. Возникновение развитых форм музицирования (симфонических оркестров, профессионального композиторского творчества) в крупнейших странах Востока (Японии, Египте, Индии и др.). Воздействие самобытных жанров неевропейских музыкальных культур, их ладовой структуры, ритма, инструментария на творчество композиторов-европейцев (элементы бразильской народной музыки в произведениях Д. Мийо, отголоски индийского искусства у О. Мессиана, А. Жоливе, японского — у Б. Бриттена и т. д.).

Тема 7. Французская музыкальная культура. А. Онеггер. Д. Мийо. Ф. Пуленк. О. Мессиаан

Возникновение в начале 20-х годов молодой творческой группы «Шести» (Les Six): Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайефер.

Антиимпрессионистская направленность их творчества, борьба против утонченности за создание энергичного, четкого, динамичного стиля, соответствующего характеру, темпам и формам современной жизни. Влияние Э. Сати и И. Стравинского. Воздействие эстетических идей Ж. Кокто: урбанизм, музыка повседневности, атмосфера улицы, ярмарки, мюзик-холла, отказ от психологических глубин и сложностей. Противоречия в творчестве молодых участников группы «Шести»: антиромантическая направленность, отрицание классических традиций, урбанистические и «неопримитивистские» увлечения, сочетание наивной эксцентричности с нарочитыми звуковыми сложностями, одновременно с этим интерес к национально-патриотической проблематике, оригинальное воскрешение демократических традиций французской музыки, интерес к различным пластам фольклора, бытовым жанрам, непосредственность, артистичность и остроумие художественных решений. Разноликость группы «Шести», ее распад к концу 20-х годов. Дальнейшая эволюция творчества участников группы к более углубленному социально-осмысленному искусству; их связь с движением НД родного фронта.

Артур Онеггер (1892—1955) - выдающийся представитель группы «Шести». Швейцарец по происхождению. Связь с германской классической традицией, широкое освоение творческого опыта разнообразных современных школ. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231») к масштабным гуманистическим концепциям, к воскрешению монументального ораториального жанра.

А. Онеггер — «Гендель XX столетия»; его оперы и оратории на библейские, античные и исторические сюжеты: «Царь Давид», «Юдифь», «Антигона». Особое значение оратории «Жанна д'Арк на костре»; ее национально-патриотический дух, выраженный в форме средневековой мистерии, оригинально модернизированной П. Клоделем. Сложный жанровый сплав в музыке оратории. Религиозно-мистические мотивы оратории связанные с поэзией П. Клоделя. Оратория «Пляска мертвых» симфонии, ярко отразившие трагические переживания период I второй мировой войны:

симфония № 2 для струнного оркестра с соло трубы, «Литургическая симфония» № 3. Воскрешение в них традиций драматического остроконфликтного симфонизма, гуманизм и трагизм концепций. Эволюция творчества А. Онеггера в послевоенные годы: пессимистические настроения, выразившиеся в последней симфонии № 5 (Die tre re) и его книге «Я — композитор». Произведения в концертном и камерном инструментальных жанрах.

Дариус Мийо (1882—1973) - разносторонний художник, автор громадного количества произведений (опер, балетов, ораторий, симфонических, камерных произведений). Влияние на формирование его творческой индивидуальности П. Клоделя и Ж. Кокто. Интерес Д. Мийо к бразильскому фольклору, к джазу, к народной музыке Прованса. Эксцентризм ранних сочинений (балеты «Бык на крыше», «Сотворение мира»). Политональные опыты. Поиски новых музыкально-сценических форм («оперы-минутки»). Своеобразное воплощение античной темы тики (трилогия «Орестея» — «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»); соединение драматически напряженной хоровой декламации и остроритмизованной партии ударных в кульминационных сценах «Хоэфор» и в кантате «Смерть тирана». Обращение к жанру «большой» оперы философско-исторического содержания («Христофор Колумб», «Максимилиан», «Боливар» и др.). Интенсивная работа Д. Мийо в области инструментальной, камерной и симфонической музыки. Симфонии: сложная контрапунктически насыщенная фактура письма. Стремление композитора к большей демократичности и социальной направленности искусства в 30—50-е годы. Антифашистская кантата «Огненный замок». Педагогическая деятельность Д. Мийо в США и в послевоенной Франции.

Франсис Пуленк (1899—1963). Эволюция его искусства от вызывающей эксцентриады ранних сочинений («Негритянская рапсодия», фортепианный цикл «Прогулки») к последовательному и все более глубокому утверждению гуманистических идей. Черты неоклассицизма, связь с французской градацией XVIII века в балетах 20-х годов: «Les Viches» («Лани»), «Утренняя серенада». Интерес к жанру романса, связь с национально-фольклорными истоками, сотрудничество с виднейшими современными поэтами Франции (П. Элюаром, Г. Аполлинером, М. Жакобом). Обращение к жанру кантаты («Засуха»), к культовым католическим жанрам (мессы, Stabat Mater и др.). Патриотический отклик композитора на события второй мировой войны - кантата «Лик человеческий» (текст П. Элюара). Оперы, созданные в поздние годы жизни: пародийная опера-фарс «Груды Тирезия» на сюжет Г. Аполлинера, опера «Диалоги кармелиток» (по сценарию Ж.Бернаноса), монодрамы: «Человеческий голос» и «Дама из Монте-Карло» (по пьесам Ж.Кокто). Оперы Ф. Пуленка как произведения, раскрывающие драматургическую одаренность композитора; искусное владение реалистической выразительностью вокальной интонации. Поэтическое своеобразие и реалистичность камерной вокальной лирики.

Оливье Мессиа́н (род. 1908) - видный представитель группы «Молодая Франция» - композитор, теоретик, органист, педагог. Религиозно-пантеистические основы его эстетики. «Три маленькие литургии» — образец неокатолического стиля О. Мессиа́на. Своеобразный «неоимпрессионизм» композитора - красочная пейзажность его сочинений, подражание голосам птиц. Увлечение древневосточными ладами и ритмами. Его

монументальная симфония «Турангалила», навеянная образами древнеиндийской музыки. Литературные труды композитора, его теоретическая система «ладов с ограниченной транспозицией».

Тема 9. Австрийская музыкальная культура. 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 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 композитов А. Бергом и более строгое — А. Веберном.

Альбан Берг (1885—1935). Гуманистическая и в известной степени социально-критическая направленность его творчества, наряду с этим отражение в нем воздействия модернистской эстетики. 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 «Воцек» - 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 10. Музыкальная культура Германии. Х. Эйслер. К. Вайль. П. Хиндемит. К.Орф

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 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 «*Serenade*», «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.

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 11. Музыка Италии. О. Респиги. А. Казелла. Л. Даллапиккола

Отторино Респиги (1879—1936); его симфоническое творчество. Соединение в нем черт импрессионизма с импозантной фресковой манерой, близкой Р. Штраусу. Оригинальное преломление национальной тематики в симфонических сюитах «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; сопоставление пейзажно-изобразительных страниц с эффектными «варваризмами». Произведения, воскрешающие старинные образцы итальянской музыки: «Григорианский концерт» для скрипки с оркестром, симфоническая сюита «Птицы», балет-«Лавочка чудес» на темы Дж. Россини (для русской труппы С. Дягилева). Педагогическая деятельность О. Респиги в музыкальной академии «Сайта Чечилия» в Риме.

Альфредо Казелла (1883—1947) - наиболее выдающийся и активный представитель новой итальянской музыки.

Композитор-гуманист *Луджи Даллапиккола* (1904—1975) — одна из центральных фигур в итальянской музыке 40—60-х годов. Возрождение в его творчестве ведущей роли вокальных жанров, характерных для итальянской классической музыкальной традиции. Тема обличения тирании в кантате «Песни заключенных» в опере «Узник». Опера «Улисс» на античный сюжет. Одноактная опера «Ночной полет» на сюжет А. де Сент-Экзюпери. Сложное сочетание в творчестве Л. Даллапиккола элементов свободно трактованной двенадцатитоновой системы со стилизацией старинных культовых форм. Отрицание штампов официального неоклассического направления. Религиозные мотивы в творчестве Л. Даллапиккола.

Наиболее активный представитель итальянского авангардизма послевоенных лет *Луджи Ноно* (род. 1924) — композитор коммунист, неизменно обращающийся к политически заостренной антифашистской тематике. Двойственность творческого облика Л. Ноно: прогрессивность идейных позиций и ультраусложненность музыкального стиля, ограничивающая распространение его искусства в массах. Его кантаты: «На мосту Хиросимы», «Она пришла» (А. Мачадо), опера «Нетерпимость». Кантата «Недопетая песня» на подлинные тексты писем юных жертв нацизма. Высокая гуманистическая направленность творческого замысла, воплощенного посредством применения сложных приемов пуантилистической техники письма. Более поздние произведения - опера «Под солнцем — любовь», ее успешная постановка в Милане.

Тема 12. Музыка Англии. Б. Бриттен

Подъем творческой, концертной и музыкально-общественной жизни Англии, начавшийся в конце XIX века после периода длительного застоя. Возрождение интереса к

песенному наследию (английский, шотландский, ирландский фольклор) и английской музыкальной классике. Роль творческой, исполнительской, педагогической и музыкально-общественной деятельности Г. Парри и Ч. Стенфорда в формировании молодого поколения английских композиторов, в развитии музыкальной жизни Англии конца XIX века. Организация «Променад-концертов» и просветительская концертная деятельность выдающихся английских дирижеров Г. Вуда и Т. Бичема. Б. Шоу (псевдоним *Corno di bassetto*) об английской музыкальной жизни.

Выдающиеся английские собиратели и исследователи народного музыкального творчества второй половины XIX — начала XX веков. Деятельность С. Шарпа, его книга «Английская народная песня» (1907). Большой интерес в конце XIX — начале XX веков к произведениям французских, немецких и славянских композиторов (А. Дворжаку, С. Франку, И. Брамсу), к русскому искусству — литературе, театру и музыке. Воздействие на творчество английских композиторов музыки П. Чайковского и А. Глазунова. Первые труды английских авторов о русской музыке (Р. Ньюмарча, М. Монтегю-Натана и др.). Музыковедческий труд «Оксфордская история музыки».

Виднейший композитор современной Англии *Бенджамин Бриттен* (1913—1976). Его разнообразная композиторская, исполнительская и музыкально-общественная деятельность. Музыкальный театр Б. Бриттена. Опера «Питер Граймс», ее гуманистическая направленность, правдивое изображение быта английских рыбаков. Мелодическая ясность. Роль оркестровых интерлюдий. Обращение Б. Бриттена к жанру «камерной оперы» (отказ от масштабных хоровых сцен, замена оркестра ансамблем солистов): «Поругание Лукреции», «Альберт Херринг», «Поворот винта». Тонкое поэтическое претворение шекспировских образов в опере «Сон в летнюю ночь». Произведения на религиозно-нравоучительные сюжеты, в частности, опера-притча «Блудный сын». Опера «Смерть в Венеции» (по Т. Манну, 1973).

Симфоническое творчество. Симфония-реквием, «Весенняя симфония», «Путеводитель по оркестру» (вариации и fuga на тему Г. Пёрселла); камерные инструментальные жанры: квартеты, соната для виолончели.

Б. Бриттен — автор ряда вокальных циклов - «7 сонетов Микеланджело», «Чары колыбельных песен» (на тексты английских поэтов-классиков), «Эхо поэта» (на слова А. Пушкина), «Песни и пословицы» (по В. Блейку), «Серенада» ор. 31 и др. Интерес композитора к национальной традиции Г. Пёрселла и других английских композиторов.

Гуманистическая позиция Б. Бриттена, его участие в движении сторонников мира. «Военный реквием» (1962) памяти жертв второй мировой войны — наиболее значительное достижение композитора, сочетание в нем традиционного текста заупокойной мессы с антивоенными стихами поэта У. Оуэна. Музыкальные достоинства Реквиема — яркость и стихийная сила драматической выразительности, монументальность и глубина философской концепции и в то же время некоторая абстрактность гуманистической позиции композитора: мотивы христианского смирения, бессилия перед силами зла.

Демократическая хоровая культура современной Англии, ее общественная роль.

Тема 13. Музыка Соединенных Штатов Америки. Ч. Айвза. Дж. Гершвин

Творчество американских композиторов, связанное с воздействием классических и романтических традиций европейского искусства. *Эдуард Мак-Доуэлл* (1861—1908)— основные черты его стиля: сочетание традиций позднего романтизма с влиянием творчества Э. Грига. Высокий профессионализм музыкального письма Э. Мак-Доуэлла; мелодическая насыщенность произведений, искусная фактурная разработка. Попытки претворения образов и интонаций индейского фольклора («Симфоническая сюита», «Индийская сюита», концерт для фортепиано с оркестром № 2).

Чарльз Айвз (1874—1954). Самобытный многожанровый характер его творчества. Тяготение Ч. Айвза к темам и образам американской действительности. Претворение бытового песенного материала в сочетании с предвосхищением приемов политонального и атонального письма, полиритмики, полистилистики и других приемов, появившихся в арсенале европейского модернизма позднее (пьеса «Вопрос, оставшийся без ответа»). Значение сонаты для фортепиано № 2 («Concord») как попытки воплотить в музыке художественные образы творчества американских писателей и поэтов (Р. Эмерсона, Н. Хогорна, Г. Торо) и как образца зрелого письма Ч. Айвза. Песни. Второе «открытие» творчества Ч. Айвза после второй мировой войны и интерпретация его наследия современными композиторами.

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, спиричуэле), 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 Блицштейн* (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 14. Музыка Латинской Америки

Активизация музыкального творчества в странах Латинской Америки. Широкое воздействие танцевального фольклора стран Латинской Америки на современную бытовую и профессиональную музыку (аргентинское танго, кубинская румба и т. п.).

Виднейший композитор Бразилии *Эйтор Вила Лобос* (1887—1959). Оригинальное претворение в его музыке элементов индейского, негритянского, креольского фольклора в сочетании с современными средствами гармонии и оркестровки, а также с оригинальными неоклассическими реминисценциями (цикл «Бразильская Бахиана»).

Видные композиторы Мексики: *Сильвестре Ревуэльтас* (1899—1940), *Карлос Чавес* (род. 1899), их творческие контакты с национально-освободительным и антифашистским движением.

Музыкальная культура Западной Европы Второй половины XX века. Основные тенденции развития

Тема 15. Музыкальная культура Болгарии. П. Владигеров. Л. Пипков.

Крупнейший болгарский композитор *Панчо Владигеров* (род. 1899) Широкая популярность его инструментальных произведений: рапсодии «Вардар», «Болгарской сюиты», 7 симфонических болгарских танцев, 4 румынских танцев, концертов для фортепиано №№ 4, 5, концерта для скрипки с оркестром, концертной фантазии для виолончели с оркестром и многих других. Воплощение в них образов народной жизни. Преодоление П. Владигеровым модернистских влияний. Благоприятное воздействие болгарского фольклора.

Любомир Пипков (1904—1973). Центральное место в многообразном творчестве композитора (симфонии, увертюры, концерты для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром, инструментальные ансамбли и хоровые произведения) — оперного жанра. Яркое отражение героической идеи в опере «Момчил» (народной патриотической музыкальной драме) и в опере «Антигона 43», в которой акцентирован героизм личности. Передовые эстетические взгляды Л. Пипкова, претворенные в созданном им болгарском национальном оперном стиле, пронизанном духом современности. Значение хоровой драматургии в операх, новых интонационных и метrorитмических закономерностей в сольных вокальных партиях (особенно в речитативах).

Расцвет симфонической и камерной инструментальной музыки в Болгарии, народного музыкального творчества и хорового искусства. Наследование традиций старинной болгарской революционной песни, боевых песен восстания 1923 года и партизанского фольклора периода второй мировой войны.

Тема 16. Музыкальная культура Венгрии. Б. Барток. З. Кодай

Пути развития венгерской музыки после Ф. Листа и Ф. Эркеля. Заметное усиление в период 1890—1900 годов немецкого влияния (И. Брамс, Р. Штраус) на венгерских музыкантов, наряду с академизацией романтических традиций XIX века.

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. Сабольчи). 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; 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 З.Кодая - «Венгерский псалом»; оригинальное воплощение старинной крестьянской пентатоники, богатство национально-эпической образности. Хоровые произведения. Кантата «Каллаи Кеттеш» («Ганцы деревни Каллаи») и др.

Тема 17. Музыкальная культура Польши. К.Шимановский. В.Лютославский

Кароль Шимановский (1882—1935) — выдающийся представитель польской музыки первой трети XX века. Формирование его творческой и исполнительской индивидуальности под влиянием искусства Ф. Шопена и новой русской музыки (А.Скрябина, И. Стравинского). Широта общегуманитарных и музыкальных интересов К.Шимановского, определившая многообразие тем и образов его музыки. Влияние импрессионизма и символизма в среднем периоде творчества. Черты субъективизма, обостренного психологизма и утонченного эстетизма в произведениях предвоенных лет, вместе с тем стремление к воплощению в искусстве возвышенных гуманистических идеалов. Поворот в послевоенный период творчества к демократической тематике и опоре на старинный польский фольклор. Высказывания К. Шимановского о высоком общественном назначении искусства. Трудные взаимоотношения композитора с официальными кругами (в период реакционного правления Пилсудского).

Многообразие жанров и форм творческого наследия К. Шимановского. Утонченно виртуозный характер его фортепианной и скрипичной музыки. Большое место древних восточных мотивов в искусстве композитора; их своеобразное претворение в музыке.

Изысканный, психологически сложный характер его камерной вокальной музыки. Симфоническое творчество: концерты для скрипки с оркестром, симфонии (особенно №№3, 4). Основные черты симфонического письма: введение концертирующего начала, сложность полимелодического изложения, богатство ритмического развития и приемов тембровой выразительности, импровизационность в строении формы. Значение последних произведений К. Шимановского — симфонии № 4, балета «Харнаси», кантаты «Stabat Mater», отмеченных реалистической выразительностью, органическим соединением народно-песенных и танцевальных интонаций и ритмов с тщательно отобранными выразительными средствами современного музыкального письма. Демократическая направленность и стилистическая ясность последних произведений. Родственность творческих исканий К. Шимановского и Б. Бартока. Литературное наследие композитора (статьи о музыке, о народном творчестве и т. д.).

Витольд Лютославский (род. 1913) — крупнейший из польских композиторов послевоенного времени; эволюция его творчества от новофольклористских опытов, продолжающих линию К. Шимановского и Б. Бартока, к оригинальному претворению современных звуковых средств музыкального письма. Вершинные работы В.Лютославского: «Граурная музыка», концерт для оркестра. Более поздние произведения экспериментального характера: «Венецианские игры», симфония № 2, «Книга для оркестра», квартет. Применение алеаторических приемов организации музыкальной ткани в хоровой музыке («Три поэмы» для хора и оркестра на слова А. Мишо).

Тема 18. Музыкальная культура Румынии. Дж. Энеску

Джордже Энеску (1881 —1955) — классик румынской музыки, выдающийся скрипач, дирижер и музыкально-общественный деятель. Национально-самобытный характер его искусства, в котором органично сочетается глубокое постижение интонационной природы народного искусства и виртуозное претворение разнообразных форм и средств классической и современной музыки. Симфонические и камерные жанры творчества Дж. Энеску. Монументальная музыкальная драма - лирическая трагедия «Эдип». Высокий гуманизм и оригинальность музыкально-драматургической концепции «Эдипа», отличие от концепции И. Стравинского. Особенности музыкального письма драмы, опосредованное претворение элементов румынской народной музыки (многообразие типов вокальной, сольной и хоровой, интонаций, ритмов и т. д.), яркое драматургически действенное использование оркестра, полифоничность фактуры, мастерское владение музыкальной композицией.

Тема 19. Музыкальная культура Чехии и Словакии Л. Яначек. Б. Мартину. Э.Сухонь

Витезлав Новак (1870—1949) — выдающийся чешский композитор, последователь А. Дворжака. Его труды по собиранию и обработке словацких народных песен. Симфоническое и камерное творчество. Отголоски импрессионизма в его стилистических исканиях. Симфоническая поэма «В Татрах», «Словацкая сюита».

Героико-патриотическая концепция «Южнечешской сюиты», «Майской симфонии». Воплощение в этих произведениях образов природы и быта родного края. В. Новак — выдающийся педагог, воспитатель чешских и словацких композиторов.

Леополд Яначек (1854—1928) — крупнейший чешский композитор и музыкально-общественный деятель. Моравский фольклор и традиции чешской музыкальной классики - основа его музыкального языка. Достижения Л. Яначека в претворении моравского фольклора («Лашские танцы»); обработка народных песен. Плодотворное воздействие на формирование и развитие творческой индивидуальности композитора русской литературы и музыки. Его интерес к творчеству Н. Гоголя, А. Островского, Ф. Достоевского, Л. Толстого. Л. Яначек — композитор-драматург, создатель чешской реалистической оперы. Особенности его оперной драматургии: черты критического реализма, действенная конфликтность и психологическая обостренность тематики, оригинальный мелодико-декламационный строй вокальных партий, опирающийся на интонационно-ритмическую основу человеческой речи (соответственно характеру героев), активная драматургическая роль оркестра, яркость тембровой выразительности. Оперы психологической направленности: «Ее падчерица» — музыкальная драма из жизни моравских крестьян, «Катя Кабанова» (по «Грозе» А. Островского), «Из мертвого дома» (по Ф. Достоевскому). Сатирическая опера «Похождения пана Броучка». Опера-сказка «Лисичка». Опера «Средство Макропулоса» (по пьесе К. Чапека) как своеобразная сатира на современное буржуазное общество. Симфонические произведения: рапсодия для оркестра «Тарас Бульба», симфониетта. Особенности оркестрового письма. Хоровое творчество. Значение монументальной славянской литургии — «Глаголической мессы» как воплощение идей Л. Яначека о духовном единстве славянских народов. Камерные вокальные и инструментальные произведения, яркое достижение в этом жанре — песенный цикл «Записки исчезнувшего». Глубоко правдивый лирико-психологический характер этого произведения.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Занятия по предмету «История зарубежной музыки» ведутся в течение четырех семестров и предусматривают следующие виды аудиторной работы:

Лекции. Содержание лекции должно охватывать либо тему в целом, либо ее логически завершенную часть. Для более эффективного восприятия материала и использования времени рекомендуется проводить лекции с применением ПК и электронных аудио, видео средств. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения. В классных занятиях обязательно должны быть предусмотрены различные формы слушания музыки по партитурам. Ввиду ограниченного времени лекция должна представлять собой конспективное изложение ключевых вопросов изучаемой темы.

Семинары (С) — групповые по наиболее сложным темам курса и с индивидуальными выступлениями студентов; группы свыше 14 человек на семинарских занятиях могут разделяться на подгруппы.

Форма семинарских занятий может проходить в виде: беседы, фронтального, опроса, а так же различных видов тестирования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

При прохождении курса используются две основные формы занятий: лекция и семинар, из которых семинарские занятия составляют одну треть учебного времени, что позволяет практически закрепить наиболее важные темы. Именно семинарские занятия должны быть направлены на развитие творческого мышления и самостоятельности суждений студентов.

Лекционный курс строится на основе обобщенно-проблемного освещения музыкального исторического процесса при опоре на конкретный фактологический материал (историко-культурный, собственно-музыкальный), на стилистические анализы творчества крупнейших мастеров. В связи с этим можно выделить три типа лекционных занятий:

- обзорные музыкально-исторические темы,
- обзоры развития тех или иных музыкальных жанров,
- лекции монографического типа.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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.

Примерная тематика семинарских занятий

1 курс 1 семестр

1. Музыкальная культура античности.
2. Эпоха Ars nova в музыкальной культуре. Полифонические школы, стили, жанры. Нидерланды. Франция.
3. Г.Ф.Гендель. Инструментальное творчество (Сопс.гг. ор.6 № 6; сюита; пленерные жанры).

4. И.С.Бах. Кантатно-ораториальные жанры. Пассионы.
5. К.В.Глюк. Основные положения оперной реформы на примере «Альцесты».
6. Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов. (Время проведения соответственно учебному плану).

I курс 2 семестр

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.
5. Р.Шуман. Жанр фортепианного цикла в творческом наследии композитора. («Симфонические этюды», «Крейслериана», «Фантастические пьесы»).
6. Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов. (Время проведения соответственно учебному плану).

II курс 1 семестр

1. 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 мейстерзингеры» - обобщение традиций немецкой музыки).
3. Творческие портреты А.Брукнера, Г.Вольфа.
4. «Отелло» Д.Верди – реформаторская опера нового типа.
5. А.Дворжак - основоположник чешской музыкальной классики.
6. Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов. (Время проведения соответственно учебному плану).

II курс 2 семестр

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. Г.Малер. Вокальная лирика. Традиции и новаторство. На примере вокальных циклов: «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика».
3. Р.Штраус. Оперное творчество. «Саломея», «Кавалер роз».
4. Творческий облик А.Берга. Творческий облик А.Веберна. (Заслушивание докладов с обсуждением).

5. Д.Гершвин. Претворение негритянских народных жанров, ритмов и интонаций джаза в инструментальной музыке («Рапсодия в стиле блюз», «Концерт для фортепиано»)
6. Тестовый контроль, музыкальная викторина к межсессионной аттестации студентов. (Время проведения соответственно учебному плану).

Список музыкальных произведений¹

Часть I. 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 фуга 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 фуга a moll для органа, Токката и фуга d moll для органа, Хоральные органные прелюдии f moll, Es dur, g moll, «Хорошо темперированный клавир», Хроматическая фантазия и фуга

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

¹ Рекомендуемые музыкальные произведения обязательны для изучения в курсе истории зарубежной музыки. Список составлен в соответствии с последовательностью изложения курса. Педагогу, ведущему курс, предоставляется возможность по своему усмотрению отбирать во всех крупных произведениях отдельные фрагменты

- Глюк К.* Оперы: «Орфей», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде»,
- Гайдн И.* Симфонии: №№ 45, 101, 103, 104, Квартеты: ор.64, № 5; ор.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, Квинтет 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

Музыкальная культура конца XVIII века до революции 1848 года

- Бетховен Л.* Симфонии: №№ 1—9, Музыка к драме В. Гёте «Эгмонт», Увертюры: «Кориолан», «Леонора № 3», Квартеты: ор. 59 F dur, e moll; ор. 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 В dur, № 7 С dur, № 8 h moll, Квартеты: d moll, a moll; Фортепианный квинтет А dur, Фортепианные пьесы: лендлеры, вальсы, экспромты, музыкальные моменты Фантазия «Скиталец» С dur Сонаты для фортепиано: В dur, А dur ор. 130 Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песнь»; Песни: «Лесной царь», «Маргарита за прялкой», «Странник», «Форель», «Смерть и девушка», «К Кроносу»
- Вебер К. М.* Оперы: «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон», «Приглашение к танцу»
- Мендельсон Ф.* Симфонии: a moll, А 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 С dur, Концерт для фортепиано с оркестром a moll, «Танцы давидсбюндлеров», Новеллетта № 8, Симфонии: В dur, Es dur, d moll, Увертюра «Манфред», Вокальные циклы: «Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта», «Круг песен» на сл. И. Эйхендорфа ор. 39
- Россини Дж.* Оперы: «Вильгельм Телль», «Севильский цирюльник»
- Беллини В.* Опера «Норма»
- Доницетти Г.* Оперы: «Лючия ди Ламмермур», «Дон Паскуале»

- Берлиоз Г.* Симфонии: «Фантастическая симфония», «Гарольд в Итг лии», «Ромео и Джульетта», «Траурно-триумфальная» Оратория «Осуждение Фауста» Реквием
- Шопен Ф.* Произведения для фортепиано. Сонаты: №№ 2, 3; бај 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
- Монюшко С.* Опера «Галька»
- 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»

Музыкальная культура после революции 1848 года

- Вагнер Р.* Оперы: «Летучий голландец», «Гангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Парсифаль», Тетралогия «Кольцо Нибелунга»
- Брамс И.* Симфонии: №№ 1, 3, 4, «Немецкий реквием», Концерт для фортепиано с оркестром № 2, Соната для фортепиано № 3, Квintет op. 34 136, Квintет (с кларнетом) op. 115 «Вариации и fuga на тему Генделя», Три интермеццо op. 116: №№ 2, 4, 7; интермеццо op. 117; интермеццо es moll op. 118, Песни: «Как сирень расцветает», «Ода Сафо», «Одиночество в полях», «Смерть — прохладной ночи тень», «Глубже вся моя дремота», «Серенада» op. 106, «Песня девушки» op. 107, «Воскресное утро» op. 49, «Песня девушки» op. 95, «Путь к любимой» op. 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»
- Верди Дж.* Оперы: «Трубадур», «Бал-маскарад», «Дон Карлос», «Отелло», «Фальстаф» Реквием
- Гуно Ш.* Оперы: «Фауст», «Ромео и Джульетта»

<i>Бизе Ж.</i>	Оперы: «Искатели жемчуга», «Джамиле», «Кармен», Музыка к драме А. Доде «Арлезианка» Симфония C dur Сюита «Рим»
<i>Сен-Санс К.</i>	Симфония № 3, Концерты для фортепиано с оркестром: №№ 2, 5
<i>Франк С.</i>	Симфония d moll, Симфоническая поэма «Джины» «Прелюдия, хорал и фуга» для фортепиано
<i>Сметана Б.</i>	Симфонический цикл «Моя Родина», Квартеты: №№ 1, 2
<i>Дворжак А.</i>	Симфонии: №№ 7, 8, Концерт для виолончели с оркестром, «Stabat Mater», Оратория «Святая Людмила», Фортепианное трио «Думки»
<i>Григ Э.</i>	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.
<i>Альбенис И.</i>	Цикл фортепианных пьес «Иберия», Пьесы для фортепиано: «Кордова», «Гранада», «Сегедилья» и другие

Часть II

Музыкальное искусство конца XIX — XX веков

Раздел I

<i>Дебюсси К.</i>	Оркестровые сочинения: «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море», «Образы», Опера «Пеллеас и Мелизайда», Прелюдии для фортепиано, «Песни Билитис»
<i>Равель М.</i>	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»
<i>Малер Г.</i>	Симфонии: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, «Песнь о земле» Вокальные циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика», «Песни об умерших детях»
<i>Штраус Р.</i>	Симфонические поэмы: «Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель», «Жизнь героя», «Дон Кихот», «Альпийская симфония», Оперы: «Саломея», «Кавалер роз»

<i>Масканыи П.</i>	Опера «Сельская честь»
<i>Леонкавалло Р.</i>	Опера «Паяцы»
<i>Пуччини Д.</i>	Оперы: «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан»
<i>Гранадос Э.</i>	«Испанские танцы» для фортепиано
<i>Фалья М. де</i>	«Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром «Балаганчик мастера Педро» для музыкального театра марионеток
<i>Сибелиус Я.</i>	Четыре легенды для оркестра из «Калевалы»: «Леминкейя», Концерт для скрипки с оркестром, Симфонии: №№ 2, 5, 7
Раздел II	
<i>Онеггер А.</i>	«Pacific 231» для оркестра, «Человеческий голос», Симфонии: №№ 3, 5, Оратории: «Царь Давид», «Жанна д'Арк на костре»
<i>Мийо Д.</i>	«Провансальская сюита» для оркестра, «Бразильские танцы» для фортепиано
<i>Пуленк Ф.</i>	Опера: «Человеческий голос», Кантата «Лик человеческий»
<i>Мессиаи О.</i>	«Три маленькие литургии» для хора
<i>Шёнберг А.</i>	Струнный секстет «Просветленная ночь», Монодрама «Ожидание», Мелодрама «Лунный Пьеро», Квинтет для духовых ор. 26, Кантата «Уцелевший из Варшавы», Пьесы для фортепиано ор. 23
<i>Берг А.</i>	Опера «Воццек», Концерт для скрипки с оркестром
<i>Веберн А.</i>	Шесть пьес для оркестра ор. 6, Камерная симфония ор. 21
<i>Хиндемит П.</i>	Симфонии: «Художник Матис», «Гармония мира», Струнный квартет ор. 22 № 3, «Ludus tonalis» для фортепиано; Вокальный цикл «Житие Марии»
<i>Орф К.</i>	Кантаты: «Carmina Burana», «Catulli Carmina», «Триумф Афродиты» Опера «Умница»
<i>Рестиги О.</i>	Симфонические поэмы: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима»
<i>Бриттен Б.</i>	Опера «Питер Граймс» «Военный реквием»
<i>Гершвин Дж.</i>	Опера «Порги и Бесс», Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано с оркестром

Музыкальная культура социалистических стран	
<i>Владигеров П.</i>	«Болгарская рапсодия»
<i>Пипков Л.</i>	Опера «Момчил»
<i>Бартók Б.</i>	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
<i>Кодай З.</i>	«Венгерский псалом», Вариации для оркестра на тему «Лети, павлин», Кантата «Каллаи Кётгеш»
<i>Шимановский К.</i>	Симфонии: №№ 3, 4, «Stabat Mater», Концерты для скрипки с оркестром: №№ 1, 2, Балет «Харнаси»
<i>Лютославский В.</i>	Концерт для оркестра «Траурная музыка» «Книга для оркестра»
<i>Энеску Дж.</i>	Опера «Эдип»
<i>Яначек Л.</i>	Опера «Ее падчерица» «Глагольская месса»

Тесты

1. Синкретизм первобытной культуры означает:
 - Вычленение искусства в самостоятельную сферу творчества
 - Художественное творчество не вычленяется из других сфер жизнедеятельности человека
 - Коллективный характер трудового процесса и художественного творчества

2. К первоистокам музыки как вида искусства относится:
 - Звукоподражательная деятельность человека в трудовом процессе
 - Стремление выразить себя в художественном творчестве
 - Высокий уровень способностей и талантов первобытного человека

3. Одна из основных сфер существования музыки в государствах Древнего Востока это:
 - Концертное музыкальное исполнительство
 - Развлекательная музыка в часы досуга
 - Придворное храмовое музыкальное искусство

4. Древнекитайская книга песен называется:
 - «Люй-люй»

- «Шицзин»
- «Рамаяна»

5. В Древнем Египте музыкально-драматическое действо в честь бога Озириса называлось:

- Мистерия
- Истерия
- История

6. Античная музыкальная культура – это культура:

- Древнего Китая и Древней Индии
- Шумера и Вавилона
- Древней Греции и Древнего Рима

7. Как назывались музыкальные состязания в честь Аполлона в Дельфах:

- Икарыйские игры
- Пифийские игры
- Олимпийские игры

8. Слово «трагедия» буквально означает:

- «Песнь богов»
- «Песнь мудрецов»
- «Песнь козлов»

9. Музыкальный жанр из которого выросла древнегреческая трагедия:

- Дифирамб
- Пэан
- Пиррихий

10. В области античной музыкальной теории сложились школы:

- Киников и стоиков
- Каноников и гармоников
- Эпикурейцев и скептиков

11. Господствующий склад музыки в эпоху Средневековья:

- Монодический
- Полифонический
- Гомофонно-гармонический

12. Ведущий голос в полифонической музыкальной ткани назывался:

- Cantus firmus
- Cantus planus
- Cantus ficus

13. Магистры собора Парижской Богоматери Леонин и Перотин представляли школу:

- Органистов
- Вокалистов
- Дискантистов

14. Особенности строгой полифонии связаны с тем, что это была:

- Инструментальная полифония
- Вокально-хоровая полифония
- Гармоническая полифония

15. Органум, кондукт, мотет, месса это полифонические жанры, которые сложились:

- В эпоху раннего и классического Средневековья
- В эпоху Ars nova
- В эпоху Барокко

16. Термин Ars nova в музыке соответствует понятию:

- Эпоха Древнего мира
- Античная эпоха
- Эпоха Возрождения

17. Главная особенность культуры и музыкального искусства эпохи Ars nova:

- Светский характер
- Религиозный характер
- Воспитательный характер

18. Лауда, фроттола, мадригал это:

- Церковные музыкальные жанры эпохи Ars nova
- Светские музыкальные жанры эпохи Ars nova
- Циклические музыкальные формы

19. Представителем нидерландской полифонической школы является:

- Конрад Пауман
- Орландо Лассо
- Дж. Данстейбл

20. Представителем французской полифонической школы Ars nova является:

- Я.Окегем
- Клеман Жанекен
- Палестрина

21. В музыке эпохи Барокко господствовал:

- Одноголосый склад
- Гомофонно-гармонический склад**
- Полифонический склад

22. В эпоху Барокко зародился жанр:

- Оперы
- Симфонии
- Вокального цикла

23. Композиторы итальянской скрипичной школы создали жанр:

- Концерто grosso
- Сюита
- Вариации

24. Представителем школы французских клавесинистов является:

- Арканжело Корелли
- Франсуа Куперен**
- Генри Перселл

25. Дитрих Букстехуде это:

- Английский верджиналист
- Французский клавесинист
- Немецкий органист

26. Первая в истории музыки опера называлась:

- «Нимфа»
- «Дафна»
- «Мойра»

27. Жанр итальянской оперы XVII века получил название:

- Опера – buffa
- Опера seria
- Опера – зингшпиль

28. Жанр французской оперы XVII века получил название:

- Опера-драма
- Комическая опера**
- Лирическая трагедия

29. Ж.Б.Люлли, Я.Пери, К.Монтеверди, А.Скарлатти, Г.Шютц, Г.Перселл это:

- Представители инструментальной музыки XVII века
- Представители оперной музыки XVII века
- Представители вокально-инструментальной музыки XVII века

30. Хронологические рамки эпохи Романтизма в культуре и искусстве:

- XVII – 1-я половина XVIII вв.
- XVI век
- XIX век

31. Основоположником музыкального романтизма является:

- Р.Шуман
- Ф.Шуберт
- Ф.Шопен

32. Ведущий жанр музыкального искусства эпохи Романтизма:

- Опера
- Песня и вокальный цикл
- Инструментальный концерт

33. Главная тема искусства эпохи Романтизма:

- Идея гражданского долга и подвига
- Античная мифология
- Лирико-психологическая тема

34. Романтический герой – это чаще всего:

- Титан-борец
- Одинокий скиталец, разочарованный в окружающем мире*
- Мифологический или библейский герой

35. В «Неоконченной симфонии» Ф.Шуберта:

- Две части
- Три части
- Четыре части

36. Символ «Asch» – это музыкальный автограф:

- Ф.Шуберта
- Ф.Шопена
- Р.Шумана

37. Молодой музыкант, в припадке любовного отчаяния решивший отравиться опиумом – это герой:

- Вокального цикла Ф.Шуберта «Прекрасная мельничиха»
- «Фантастической симфонии» Г.Берлиоза
- вокального цикла Р.Шумана «Любовь поэта»

38. Главная тема творчества Ф.Шопена:

- Тема Родины
- Тема борьбы
- Тема природы

39. Историческое значение творчества Ф.Шопена:

- Оперный реформатор
- Основоположник жанра инструментальной миниатюры
- Основоположник польской музыкальной классики

40. В Балладе g-moll Ф.Шопена используется:

- Ложная реприза
- Зеркальная реприза
- Буквальная реприза

41. Ф.Лист – создатель жанра:

- Одночастной симфонической поэмы
- Инструментальной баллады
- Вокального цикла

42. Одна из характерных тем в творчестве Ф.Листа – это тема:

- Конфуцианства
- Фаустианства
- Вагнерианства

43. Ведущим принципом формообразования и драматургического развития в произведениях Ф.Листа является:

- Лейтмотивная техника
- Принцип монотематизма
- Прием контрастного противопоставления

44. Р.Вагнер – это:

- Реформатор системы нотации
- Реформатор жанра балета
- Оперный композитор-реформатор

45. Опера Р.Вагнера раннего периода:

- «Вольный стрелок»
- «Летучий голландец»
- «Ундина»

46. Какая из опер является частью тетралогии «Кольцо Нибелунгов»

- «Золото Маккены»
- «Радость Богов»
- «Золото Рейна»

47. Опера Р.Вагнера «Нюрнбергские мастерзингеры» написана на:

- Античный сюжет
- Реалистический сюжет
- Немецкий рыцарско-легендарный сюжет

48. Помимо композиторской деятельности Р.Вагнер проявил себя и талантливым музыкальным критиком. Среди его теоретических работ:

- «Искусство и революция»
- «Исторические этюды»
- «Анализ симфоний Бетховена»

49. «Шляпы долой, господа, перед вами гений» – это слова:

- Р.Вагнера по отношению к Ф.Листу
- Ф.Листа по отношению к Г.Берлиозу
- Р.Шумана по отношению к Ф.Шопену.

50. Соотнести правильно:

1. <i>импрессионизм</i>	а) художественные течения в искусстве, основывающиеся на классических традициях искусства античности, Возрождения и классицизма. Обращение к жанрам, формам, принципам формообразования музыки XVI-XVIII вв.
2. <i>Экспрессионизм</i>	б) направление в искусстве, признающее единственной реальностью субъективный духовный мир человека. Ему свойственно преувеличенное до крайности выражение чувств, болезненность, нервная взвинченность. Музыкальный язык характеризуется

	напряженностью
3. <i>Неоклассицизм</i>	в) стремление выразить сиюминутные впечатления от постоянно меняющегося мира. Тяготение к колориту и звукописи в музыке
4. <i>Урбанизм</i>	г) направление в искусстве, связанное с воплощением тематики и образов жизни современного города, культ машинизма и энергии движения

51. представителями музыкального импрессионизма являются:

- Л.Делиб
- К.Дебюсси
- Ж.Орик
- М.Равель
- Ж.Ф.Рамо

52. Представителями музыкального экспрессионизма являются:

- А.Шенберг
- А.Онеггер
- А.Берг
- К.М.Вебер
- А.Веберн

53. Главой и оствователем Нововенской школы был:

- Ж.Кокто
- Э.Сати
- А.Шенберг
- Р.Штраус

54. В русле каких художественных направлений развивалось творчество Г.Малера

- урбанизм
- поздний романтизм
- ранний экспрессионизм

55. Кто из перечисленных композиторов принадлежал к группе «Шести»:

- Д.Мийо
- Ш.Гуно
- Ф.Пуленк
- П.Дюка
- Ж.Тайефер

56. Какие из перечисленных произведений принадлежат М.Равелю:

- «Игра воды»
- «Ветер на равнине»
- «Павана»
- «Детский уголок»
- «Призраки ночи»
- «Бергамская сюита»
- «Испанская рапсодия»

57. Отметить произведения К.Дебюсси, в названиях которых допущена ошибка:

- «Послеполуденный отдых пана»
- «Затонувший замок»
- «Море»
- «Античные танцовщицы»
- «Шаги на лугу»
- «Ноктюрн»

58. Новаторская особенность прелюдий К.Дебюсси заключается в том, что они являются:

- самостоятельными, законченными по форме миниатюрами
- разомкнутыми по форме миниатюрами
- программными миниатюрами

59. «Балеро» М.Равеля написано в форме:

- рондо
- вариаций
- сонатного аллегро

60. Композиторы импрессионисты тяготели к жанру:

- монументальной симфонии
- программной миниатюры к циклу миниатюр
- инструментального квартета и концерта

61. Г.Малер это композитор:

- симфонист
- оперный реформатор
- выдающийся представитель балетного жанра.

62. Какое из произведений не принадлежит Г.Малеру:

- «Песнь о земле»
- «Песни и пляски смерти»
- «Песни странствующего подмастерья»

63. Г.Малер явился продолжателем традиций:

- народно-жанрового симфонизма
- лирико-психологического симфонизма
- монументально-философского симфонизма бетховенского типа

64. Жанровую основу музыки 1 части 5 симфонии Г.Малера составляет:

- хорал
- траурный марш
- танцевальный ритм

65. В 3 симфонии Малера введены:

- партия чтеца-солиста
- хор
- элементы музыкально-сценического действия

66. Дополните названия частей известной симфонии Г.Малера. Укажите название этой симфонии:

- «Застольная пеня о горестях ... »
- «... весной»
- 3. «О... »

67. Создателем «метода сочинения музыки с 12-ю соотнесенными лишь между собой тонами» явился:

- Б.Барток
- П.Хиндемит
- А.Шенберг

68. Вышеуказанный метод композиции получил название:

- какофония
- додекафония
- стереофония

69. Термин «атональная музыка» означает:

- отрицание тональности в музыке
- следование определенной тональной системе в музыке
- одновременное сочетание нескольких тональностей в произведении

70. Атональность – это характерная черта музыки композиторов:

- Нововенской школы
- «Аркейской школы»
- группы «Шести»

71. Произведения «Просветленная ночь», «Ожидание», «Свидетель из Варшавы» принадлежат:

- А.Онеггеру
- Г.Малеру
- А.Шенбергу

72. Какое из произведений не принадлежит А.Бергу:

- «Лулу»
- «Мими»
- «Воцтек»

73. Ведущим жанром творчества А.Берга является:

- балет
- опера
- вокальный цикл

74. В произведении А.Шенберга «Лунный Пьеро» использован прием Sprechstimme, что означает:

- импровизация по заданному плану
- нотированное пение-декламация
- пение без сопровождения.

75. «Довольно с нас облаков, волн, аквариумов, унди и ароматов ночи, нам нужна музыка на земле, музыка повседневности» – это цитата из книги «.....», укажите ее автора:

- Луи Леруа
- Ж.Кокто
- Э.Сати

76. В творчестве композиторов группы «Шести» нашли выражение:

- урбанистические мотивы
- черты экспрессионизма
- черты позднего романтизма.

77. наиболее известное коллективное сочинение «Шестерки» называлось:

- «Влюбленные в старинной башне»
- «Новобрачные на Эйфелевой башне»
- «Новорожденные в Пизанской башне»

78. Композиторы группы «Шести» декларировали свои идеи в острой полемической форме. Ведущей среди них была идея отрицания:

- классических традиций
- эстетики импрессионизма
- додекафонии и атонализма.

79. Группа «Шести» образовалась потому что ее представители связывали:

- единые идейные и эстетические установки, творческие принципы
- дружеские отношения, нигилизм и жажда нового в искусстве.
- ими был создан новый метод музыкального мышления и композиции.

Примерный образец таблиц для самостоятельной работы учащихся

Таблица № 1

Музыкальная культура Средневековья (V - XVI вв.)

Полифоническая музыка

Полифонические школы Представители	Жанры и формы музыки	Приёмы развития музыки Полифонические стили	Теория музыки Эстетика
	Грегорианский хорал - Гимн- Месса -	Старая полифония - Строгая полифония -	

	Мотет - Кондукт - Органум Протестанский хорал - Мадригал - Лауда - Каччия - Фроттола -	Cantus Planus - Cantus Firmus - Юбиляция - Секвенция - Псалмодия -	
--	---	--	--

Таблица №2

Опера XVII века

Школы.		Представители.		Основные жанры.	
Италия		Франция		Германия	
				Англия	

Таблица №3

Инструментальная музыка XVII века

Школы.		Представители.		Основные жанры.	
Италия		Франция		Германия	
				Англия	

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Зачетно-экзаменационные требования. С целью определения у студентов полноты и прочности знаний, а также навыков самостоятельной работы с учебной литературой предполагается проводить экзамены в конце каждого семестра. На экзамене студент должен ответить на теоретические вопросы по предмету.

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 об 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.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- Асафьев Б. Работы о зарубежной музыке. Избранные труды. Т. 4. М., 1955.
- Асафьев Б. Об опере. Избранные статьи. Л., 1976.
- Груббер Р. Всеобщая история музыки. М., 1965.
- Груббер Р. История музыкальной культуры. Тт. 1, 2. М.—Л., 1941, 1959.
- Друскин М. Вопросы музыкальной историографии (на зарубежном материале). В сб.: «Современные вопросы музыковедения». М., 1976.
- Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 5. М., 1976.
- Друскин М. Оперная драматургия. Л., 1952.
- Конен В. История зарубежной музыки. Изд. 3. М., 1977.
- Конен В. Театр и симфония. М., 1975.
- Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1975.
- Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. 2. М., 1977.
- Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. Л. — М.,
- Ливанова Т. Музыкальная классика XVIII в. М., 1939.
- Ливанова Т. Западноевропейская музыка XVII—XVIII веков в ряду искусств. М., 1977.
- Музыка Австрии и Германии XIX в. Кн. 1. Под ред. Т. Цытович. М., 1973.
- Музыка французской революции. Бетховен. Под ред. Р. Грубера, П. Вульфуса, К. Саквы, Т. Цытович. М., 1967.
- Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. Под ред. В. Шестакова. М., 1966.
- Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII вв. Под ред. В. Шестакова. М., 1971.

Розеншильд К. История зарубежной музыки до середины XVIII в. Изд. 1. М., 1963; Изд. 2. М., 1969.

Роллан Р. Музыканты прошлых дней. М., 1938.

Роллан Р. Опера до оперы. Собрание музыкально-исторических сочинений. В 9-ти тт. Т. 4. М., 1938.

Хохловкина А. Западноевропейская опера. М., 1962.

Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX в. М., 1971.

Часть II

Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX — начала XX в. М., 1961.

Альшванг А. Французский музыкальный импрессионизм. М., 1945.

Гаккель Л. Фортепианная музыка XX в. Л.—М., 1976.

Друскин М. Пути развития современной зарубежной музыки. В сб.: «Вопросы современной музыки». М., 1963.

Друскин М. О западноевропейской музыке XX в. М., 1973.

Житомирский Д. К изучению западноевропейской музыки XX в. В кн.: «Современное западное искусство. Идеи и мотивы. Пути развития». М., 1971.

Зарубежная музыка XX века. Под ред. И. Нестьева. М., 1975.

Каратыгин В. Новейшие течения в западноевропейской музыке. Избранные статьи. М., 1965.

Конен В. О музыкальном экспрессионизме. В сб.: «Этюды о музыке». М., 1968.

Конен В. Современная музыка буржуазного Запада. М., 1960.

Кремлев Ю. Очерки творчества и эстетики новой венской, 1970.

Леонтьева О. Западноевропейские композиторы середины XX в. М., 1964.

Леонтьева О. Немецкая опера и проблемы послевоенного музыкального театра на Западе. В сб.: «Современный зарубежный театр. М., 1969.

Мазель Л. О путях развития языка современной музыки. «Советская музыка», 1965, №№ 6—8.

Михайлов М. О неоклассических тенденциях в музыке XX в. В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 2. М., 1963.

Музыка XX века. Очерки. Кн. I. Ч. 1. Кн. II. Ч. II. Под ред. Д. Житомирского. М., 1976. Отв. ред. Б. Ярустовский. М., 1977.

Проблемы музыки XX века. Горький, 1977.

Розеншильд К. Музыкальное искусство и религия. М., 1964.

Роллан Р. Музыканты наших дней. М., 1938.

Смирнов В. Зарождение экспрессионизма в музыке. В сб.: Кризис буржуазной культуры и музыка». Вып. 1. М., 1972.

Современное буржуазное искусство. Под ред. Р. Лейтес. М., 1975.

Хохловкина А. Есть ли выход из кризиса? Опера XX века. «Советская музыка», 1960, -№ 7.

Шнеерсон Г. Заметки об авангардизме 70-х годов. «Советская музыка», 1976, № 1.

Шнеерсон Г. О музыке живой и мертвой. М., 1964.

Шнеерсон Г. Сериализм и алеаторика. «Советская музыка» 1971, № 1.

Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. М., 1966.

К теме «Вопросы происхождения музыки и музыкальная культура первобытно-общинного строя»

Иванов-Борецкий М. Первобытное музыкальное искусство, М., 1925.

Окладников А. К вопросу о происхождении искусства. «Советская этнография», 1952, № 2.

Первобытное искусство. Сборник статей. Новосибирск, 1976.

Раздел I

К темам «Краткая характеристика музыкальной культуры стран Средиземноморья. Китай. Индия», «Античная музыкальная культура. Древняя Греция. Древний Рим»

Виноградов В. Индийская рага. М., 1976.

Музыкальная культура древнего мира. Сборник статей. Под ред. Р. Грубера. Л., 1937.

Музыкальная эстетика стран Востока. Под ред. В. Шестакова. Л., 1967.

Раздел II

К теме «Западная Европа»

Кудряшов Ю. Гокет в музыке средних веков. В сб.: «Проблемы музыкальной науки». Вып. 3. М., 1975.

Мозер Г. Музыка средневекового города. Л., 1927.

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

Раздел III

Музыкальная культура XIV—XVI веков К т е м е «Нидерланды»

Яковлева Е. Жоскин де Прэ. М., 1910.

К теме «Франция»

Булычев В. Орландо Лассо. М., 1902. Комбарье А. Французская музыка XVI в. М., 1932.

Музыкальная культура XVII — начала XVIII веков

К темам «Италия», «Франция», «Англия», «Германия»

Андреев А. О Генрихе Шютце и теории доклассической музыки. «Советская музыка», 1972, № 11.

Асафьев Б. Люлли и его дело. В сб.: «De Musica». Вып. 2. Л., 1926.

Гвоздев А. Сказочный театр К- Гоцци и комическая опера Лесажа. В сб.: «Из истории театра и драмы». Л., 1923.

Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI—XVIII вв. Л., 1960.

Захарова О. Музыкальная риторика XVII — первой половины XVIII в. В сб.: «Проблемы музыкальной науки». Вып. 3. М., 1975.

Иванов-Борецкий М. От оперы к оратории. «Советская музыка», 1935, № 3.

Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1971.

Кречмар Г. История оперы. Л., 1925.

Кузнецов К. Музыкально-исторические портреты. Монтеверди, Шамбоньер, Кариссими, Куперен. М., 1937.

Ла Лоранси Л. Французская комическая опера XVIII в. М., 1937.

Розенов Э. Очерк истории оратории. М., 1910.

Роллан Р. Опера в XVII в. М., 1931.

Немецкая музыкальная классика первой половины XVIII века К теме «Г. Гендель»

Груббер Р. Возрождение Генделя. «Советская музыка», 1961, № 10.

Груббер Р. Г. Гендель. Л., 1935.

Зеифас Н. Concerto grossi op. 6 в творчестве Генделя. В сб. «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 12. М., 1973.

Роллан Р. Г. Ф. Гендель. М., 1931.

К теме «И. С. Бах»

Бутир Л. О роли концертов в творческом наследии И. С. Баха. В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 13. Л., 1974.

Доброхотов Б. Бранденбургские концерты И. С. Баха. М., 1962.

Друскин М. Пассивны и мессы И. С. Баха. Л., 1976.

Кершнер Л. Немецкая народная музыка. М., 1965.

Мильштейн Я. «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха и особенности его исполнения. М., 1967.

П а р р и ш К-, О у л Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975.

Петраш А. Сольная смычковая соната и сюита до Баха и в творчестве его современников. В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 13. Л., 1974.

Рабей В. Сонаты и партиты И. С. Баха для скрипки соло. М., 1970.

Форкель И. О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха. М., 1974.

Хубов Г. Себастьян Бах. Изд. 4. М., 1963

Швейцер А. И. С. Бах. Изд. 2. М., 1964.

Этингер М. Гармония И. С. Баха. М., 1963.

Ю ж а к К. Некоторые особенности строения фуги И. С. Баха. М., 1965.

Музыкальная культура XVIII века К теме «Эстетические взгляды энциклопедистов»

Война буфонов и борьба за реализм во французской музыке XVIII века. Л., 1933.

Гримм Ф. Письмо об Омфале. В кн.: «Материалы и документы по истории музыки». Под ред. М. Иванова-Борецкого. Т. 2. М., 1934.

Даламбер Ж. О свободе музыки. В кн.: «Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII веков». Под ред. В. Шестакова. М., 1971.

Дидро Д. Племянник Рамо. Монахиня. Жак-фаталист. М., 1973.

Руссо Ж. Ж. Исповедь. Избранные сочинения. Т. 3. М., 1961.

Руссо Ж. Ж. Письмо о французской музыке. Л.—М., 1959.

Руссо Ж. Ж. Юлия, или Новая Элоиза. М., 1968.

К теме «Музыкальный театр»

Гвоздев А. Сказочный театр К. Гоцци и комическая опера Лесажа. В сб.: «Из истории театра и драмы». Пг., 1923.

Грачев П. Гретри и французская опера XVIII в. В кн.: «Гретри. Мемуары». М., 1939.

Ла Лоранси Л. Французская комическая опера XVIII века. М., 1937.

К теме «Инструментальная музыка»

Белецкий М. Вивальди. Л., 1975.

Гинзбург Л. Дж. Тартини. М., 1969.

Кузнецов К., Ямпольский И. А. Корелли. М., 1953.

Венская классическая музыкальная школа

В. Немецкая литература эпохи Просвещения. М., 1958.

Проблемы просвещения в мировой литературе. М., 1970.

Климовицкий А. Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д. Скарлатти. В сб.: «Вопросы музыкознания». Вып. 1. М., 1966.

К теме «К. Глюк и его оперный театр»

Конен В. Музыка будущего. К 250-летию со дня рождения Глюка. «Советская музыка», 1964, № 7.

Ливанова Т. Реформа Глюка и французский оперный театр перед революцией 1789 года. В кн.: «Классическое искусство за рубежом». М., 1966.

Соллертинский И. К. В. Глюк. М., 1937.

К теме «И. Гайдн — основоположник классической симфонии и квартета»

Альшванг А. И. Гайдн. М., 1947.

Кремлев Ю. И. Гайдн. М., 1972. 118

К теме «В. Моцарт. Музыкальный театр и инструментализм»

Асафьев Б. Моцарт и современность. Т. 4. Пг., 1921.

Григ Э. Значение Моцарта для нашего времени. Избранные статьи и письма. М., 1966.

Друскин М. Фортепианные концерты Моцарта, М., 1959.

Корганов В. Моцарт. М., 1900.

Кремель Ю. Историческое и эстетическое значение Моцарта. В кн.: «Кремль Ю. Избранные статьи». Л., 1976.

Ливанова Т. Моцарт и русская музыкальная культура. М., 1966.

Материалы, статьи к юбилею Моцарта. «Советская музыка», 1956, № 1.

Мёрике Э. Моцарт на пути в Прагу. М., 1965.

Нимечек Ф. «Свадьба Фигаро» в письмах Моцарта и его современников. «Советская музыка», 1955, № 2.

Серов А. Моцарт. Галерея оперных композиторов. М., 1953.

Серов А. Моцартов Дон Жуан и его панегиристы. Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 2. М—Л., 1957.

Соллертинский И. «Волшебная флейта» Моцарта. Л., 1938.

Стендаль А. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазіо. Собрание сочинений. В 15-ти тт. Т. 8. М., 1959.

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

Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта. М., 1965.

Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963.

Чичерин Г. В. А. Моцарт. Л., 1970.

Раздел IV. Музыкальная культура конца XVIII века до революции 1848 года

К теме «Музыкальная культура Франции периода буржуазной революции XVIII века»

Асафьев Б. Музыка французской буржуазной революции. В кн.: «К Неф. История западноевропейской музыки». Изд. 2. М., 1938.

Кузнецов К. Руже де Лиль. «Советская музыка», 1960, № 5.

Радиге А. Французские музыканты эпохи Великой французской революции. М., 1934.

Тьерсо Ж. Песни и празднества Французской революции. М., 1933.

Хохловкина А. Западноевропейская опера. М., 1962.

К теме «Л. Бетховен»

Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. Изд. 2. М., 1963.

Асафьев Б. Бетховен. 1827—1927. Избранные труды. М., 1955.

Беккер П. Бетховен. Фортепианные сочинения. М., 1913.

- Беккер П. Бетховен. Симфонии. М., 1915.
- Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Вступительная статья Б. Асафьева. Л., 1926.
- Берков В. Гармония Бетховена. М., 1975.
- Берлиоз Г. Симфонии Бетховена. Избранные статьи. М., 1956.
- Бетховен Л. Сборник статей. Л., 1927.
- Бетховен Л. Сборник статей. Под ред. Н. Фишмана. Вып. 1. М., 1971, Вып. 2. М., 1972.
- Данилевич Л. Симфонизм как музыкальная драматургия. В сб. «Вопросы музыковедения». Вып. 2. М., 1973.
- Климовицкий А., Селиванов В. Бетховен и философская революция в Германии. В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 10. Л., 1971.
- Климовицкий А., Селиванов В. Бетховен и Гегель В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 11. М., 1972.
- Кремлев Ю. Бетховен и проблема шекспиризации музыки. В кн.: «Шекспир и музыка». Л., 1963.
- Кюи Ц. Несколько слов о Бетховене по поводу его столетнего юбилея. Избранные статьи. Л., 1952.
- Лаврентьева И. Поздние сонаты Бетховена. В сб.: «Вопросы музыкальной формы». Вып. 1. М., 1966.
- Мазель Л. Заметки о новаторстве. «Советская музыка», 1953, № 7.
- Нейгауз Г. Последние сонаты Бетховена. «Советская музыка», 1963, № 4.
- Николаева Н. Пути в будущее от Девятой симфонии Бетховена. В сб.: «Бетховен». Вып. 2. М., 1972.
- Николаева Н. Стилистические прозрения в поздних квартетах Бетховена. В сб.: «Социалистическая музыкальная культура». М., 1974.
- Проблемы бетховенского стиля. Сборник статей. М., 1932.
- Протопопов Вл. Принципы музыкальной формы Бетховена. М., 1970.
- Р о л л а н Р. Бетховен. Великие творческие эпохи. От «Героической» до «Appassionata». Музыкально-исторические сочинения. В 9-ти тт. Т. 7. М., 1938.
- Роллан Р. Вступление к 5-ти квартетам. «Советская музыка», 1951, № 9.
- Роллан Р. Гёте и Бетховен. Л., 1933.
- Роллан Р. Девятая симфония Бетховена. Собрание сочинений. В 14-ти тт. Т. 12. М., III 57.

- Роллан Р. Последние квартеты Бетховена. Л., 1976.
- Роллан Р. Эпилог. Собрание сочинений. В 14-ти тт. Т. 12. М., 1957.
- Рыжкин И. Сюжетная драматургия бетховенского симфонизма. В сб.: «Бетховен». Вып. 1. М., 1971.
- Саккетти Л. «Missa solemnis» Бетховена. Из области эстетики и музыки. Спб. 1896.
- Серов А. Книга Ленца «Бетховен и три его стиля». Девятая симфония Бетховена ее склад и стиль. Письма о музыке. Тематизм увертюры «Леонора». Улыбышев против Бетховена. Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 1. М.—Л., 1950; т. 2. М.—Л., 1957.
- Серов А. Парижский Феофилыч. Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 1. М.—Л., 1950.
- Соллертинский И. Исторические типы симфонической драматургии «Фиделио» Бетховена. М., 1963.
- Стасов В. О некоторых новых формах нынешней музыки. Статьи о музыке. В 5-ти вып. Под ред. Вл. Протопопова. Вып. 1. М., 1974.
- Фишман Н. О некоторых литературно-философских интересах Бетховена. «Советская музыка». 1970, № 12.
- Хохловкина А. Вокальная лирика Бетховена. В сб.: «Вопросы музыкознания». Т. 2. М., 1956.
- Цахер И. Проблема финала в квартете В dur op. 130 Бетховена. В сб.: «Проблемы музыкальной науки». Вып. 3. М., 1975.
- Чайковский П. Бетховен и его время. Полное собрание сочинений. В 62-х тт. Т. 35. М., 1961.
- Шуман Р. Карнавальная речь Флорестана (произнесенная после исполнения последней симфонии Бетховена). Избранные статьи, М., 1956.
- Эррио Э. Жизнь Бетховена. М., 1975.

К теме «Музыкальный романтизм. Музыка Австрии и Германии»

- Белинский В. Русская литература 19 в. Собрание сочинений. В 9-ти тт. Т. 1. М., 1976.
- Белинский В. Сочинения Александра Пушкина. Полное собрание сочинений. В 13-ти тт. Т. 7. М., 1955.
- Берковский Н. Романтизм в Германии. М., 1973.
- Ванслов В. Эстетика романтизма. М., 1966.
- Гейне Г. Романтическая школа. Собрание сочинений. В 10-ти тт. Т. 6. Л.—М., 1958.

- Горький М. История русской литературы. М., 1939.
- Горький М. Доклад на I съезде советских писателей. Собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 27. М., 1953.
- Горький М. О том, как я учился писать. Там же. Т. 24. М., 1953.
- Гофман Э.Т.А. Избранные сочинения. В 3-х тт. М., 1962.
- Гофман Э.Т.А. Повести и новеллы. Л., 1936.
- Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель». Собрание сочинений. В 15-ти тт. Т. 14. М., 1956.
- История немецкой литературы. В 5-ти тт. Под ред. М. Балашова. Т. 3. М., 1966.
- Кремлев Ю. Прошлое и будущее романтизма. М., 1968.
- Мазель Л. Некоторые черты композиции в свободных формах Шопена. В сб.: «Шопен. Статьи и исследования советских музыковедов». М., 1960.
- Немецкая романтическая повесть. В 2-х тт. М.—Л., 1935.
- Соллертинский И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика. В сб.: «Музыкально-исторические этюды». М., 1964.
- Шахов А. Очерки литературного движения в первой половине XIX века. Спб., 1907.

К теме «Ф. Шуберт»

- Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1963, с.39—140.
- Асафьев Б. Шуберт и современность. «Современная музыка», 1927, № 26.
- Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. М., 1967.
- Венок Шуберту. 1828—1928. Этюды и материалы. Сборник статей. Под ред. К. Кузнецова. М., 1928.
- Воспоминания о Шуберте. Сост. Ю. Хохлов. М., 1964.
- Вульфус П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта. М., 1974.
- Вульфус П. «Прекрасная мельничиха» Шуберта. В сб.: «Вопросы музыковедения». Т. 2. М., 1956.
- Глазунов А. Ф. Шуберт как творец, художник. «Советская музыка», 1953, № 11.
- Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. М., 1960.
- Грачев П. Симфония C dur Шуберта. Л., 1938.
- Дамс В. Ф. Шуберт. М., 1968.

- Донадзе В. Симфония си-минор Шуберта. Очерки по истории и теории музыки. Т. 1. М., 1940.
- Жизнь Ф. Шуберта по материалам и документам. Сост. Ю. Хохлов. М., 1964.
- Каратыгин В. Шуберт. Пг., 1922.
- Конен В. Шуберт. Изд. 2. М., 1959.
- Конен В. Шуберт в письмах. «Советская музыка». 1953, № 11.
- Крауклис Г. Фортепианные сонаты Шуберта. Путеводитель. М., 1963.
- Лаврентьева И. Вариантность и вариационные формы в песенных циклах Шуберта. В сб.: «От Люлли до наших дней». М., 1967.
- Лаврентьева И. Влияние песенности на формообразование в симфониях Шуберта. В сб.: «О музыке. Проблемы анализа». М., 1974.
- Лаврентьева И. Симфонии Шуберта. Путеводитель. М., 1967.
- Луначарский А. Франц Шуберт. В кн.: «В мире музыки». М., 1958.-
- Панаев И. Актеон. «Отечественные записки», 1842, т. 20.
- Протопопов Вл. Вариационные процессы в музыкальной форме. М., 1967.
- Серов А. Статьи по вопросам эстетики и музыкального образования. Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 2. М.—Л., 1957.
- Стасов В. Статьи о музыке. В 5-ти вып. Вып. 1. М., 1974; вып. 2. М., 1976.
- Хохлов Ю. «Зимний путь» Франца Шуберта. М., 1967.
- Хохлов Ю. Народность песен Шуберта. «Советская музыка». 1959, № 5.
- Хохлов Ю. Песни Шуберта на тексты Гейне. В сб.: «Вопросы музыкознания». Т. 3. М., 1960.
- Хохлов Ю. Шуберт. Некоторые проблемы творческой биографии. М., 1972.
- Чайковский П. Музыкально-критические статьи. М., 1953.
- Шуман Р. Симфония Шуберта. Избранные статьи о музыке. М., 1956.
- К темам «Немецкая романтическая опера. Э. Гофман — его эстетические взгляды и творчество», «К. М. Вебер»
- Берлиоз Г. «Фрейшютц» Вебера. Избранные статьи. М., 1966.
- Вебер К. М. Автобиографический набросок. «Советская музыка», 1936, № 12.
- Вебер К. М. Жизнь музыканта. «Советская музыка», 1935, М°№ у, 10.

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

Гофман Э.Т.А. Музыкальные новеллы. Пг. 1922.

Кузнецовы К. и В. Народные элементы в творчестве Вебера. «Советская музыка», 1936, № 12.

Серов А. «Волшебный стрелок». Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 2. М.—Л., 1957.

Серов А. Опера и ее новейшее направление в Германии. Там же. Ферман В. Оперный театр. Статьи о немецкой романтической опере. М., 1961.

Чайковский П. Итальянская опера. О Вебере. Музыкально-критические статьи. М., 1953.

К теме «Ф. Мендельсон-Бартольди»

Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди. М., 1966.

Дамс В. Мендельсон. М., 1970.

Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. М., 1961.

Конен В. Ф. Мендельсон. «Шотландская» симфония. М., 1954.

Мендельсон Ф. Письма. Спб., 1863.

Розова Н. Шотландская симфония Мендельсона. Л., 1941.

Рубинштейн А. Музыка и ее представители. М., 1892.

Чайковский П. О Мендельсоне. Музыкально-критические статьи. М., 1953.

К теме «Р. Шуман»

. Асафьев Б. Предисловие И. Глебова к песням Шумана. М., 1933.

Балакирев М. А. и Стасов В. В. Переписка. В 2-х тт. М., 1971.

Гофман Э.Т.А. Крейслериана. Избранные сочинения. В 3-х тт. Т. 3. М., 1962.

Житомирский Д. Роберт Шуман. М., 1964.

Житомирский Д. Шуман и Шопен. В сб.: «Ф.-Шопен». М., 1960.

Игорь Глебов. Шуман — Байрон «Манфред». Пг., 1922.

Лахути А. Сюитные циклы Шумана. В сб.: «Труды кафедры теории музыки Московской консерватории». Вып. 1. М., 1960.

Леонтьева О. Крейслериана. «Советская музыка», 1960, № 6.

Мамуна Н. Симфонии Шумана. Л., 1939.

- Манн Т. Германия и немцы. Собрание сочинений. В 10-ти тт. Т. 10. М., 1961.
- Стасов В. Искусство XIX века. Избранные сочинения. В 3-х тт. Т. 3. М., 1952.
- Чайковский П. О. Шумане. Полное собрание сочинений. В 62-х тт. Т. 2. М., 1953.

К теме «Итальянская музыкальная культура.

Дж. Россини. В. Беллини. Г. Доницетти. Н. Паганини»

- Берлиоз Г. «Вильгельм Телль» Россини. Избранные статьи. М., 1956.
- Берлиоз Г. Беллини. Там же.
- Бронфин Е. Винченцо Беллини. «Советская музыка», 1960, № 9.
- Бронфин Е. Джоакино Россини. Жизнь и творчество в материалах и документах. М., 1973.
- Бронфин Е. Джоакино Россини. М.—Л., 1966.
- Гейне Г. Путевые картины. Полное собрание сочинений. В 10-ти тт. Т. 4. Л., 1957.
- Герцен А. Письма из Франции и Италии. Собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 5. М., 1955.
- Петровский Е. Г. Доницетти. «Русская музыкальная газета», 1897, № 10.
- Россини Д. Избранные письма, высказывания, воспоминания. Л., 1968.
- Серов А. «Граф Ори» — опера Россини. Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 1. М.—Л., 1950.
- Серов А. Россини. Избранные статьи. Там же.
- Синявер Л. Дж. Россини. Жизнь и творчество. М., 1964
- Стендаль А. Жизнь Россини. Собрание сочинений. В 15-ти тт. Т. 8. М., 1959.
- Хохловкина А. Севильский цирюльник Дж. Россини. М.—Л., 1950.

К теме «Французская музыкальная культура. Опера. Балет»

- Берлиоз Г. Мемуары. М., 1961.
- Брюно А. Влияние Берлиоза на современную музыку. В кн.. «Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX — начало XX вв.» Под ред. А. Бушей. Л., 1972.
- Гейне Г. Письма о французской сцене. Письмо 9. Собрание сочинений. В 10-ти тт. Т. 7. М.—Л., 1958
- Гюго В. Предисловие к «Кромвелю». Собрание сочинений. В 15-ти тт. Т. 14. М., 1956.
- Делакруа Э. Дневник. М., 1950.
- Музыкальная эстетика Франции XIX века. Сборник статей. М., 1974.
- Рыцарев С. Симфония во Франции до Берлиоза. М., 1977.

Серов А. Спонтини и его музыка. Еще раз о «Северной звезде» Мейербера. «Гвельфы и гибеллины» в Большом театре. «Роберт» первый раз по возобновлению. Хроника 1867 года. Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 2. М.—Л., 1957.

Соллертинский И. Г. Берлиоз. В сб.: «Исторические этюды». Л., 1963.

Соллертинский И. Джакомо Мейербер. В сб.: «Музыкально-исторические этюды». М., 1950.

Стасов В. Письма Берлиоза. М., 1954.

Стасов В. Лист, Шуман, Берлиоз в России. М., 1954.

Ферман В. Оперный театр. М., 1961.

Хохловкина А. Берлиоз. М., 1960.

Шуман Р. Фантастическая симфония Берлиоза. Избранные статьи. М., 1956.

Юзефович В. Симфония «Гарольд в Италии» и ее автор. М., 1972.

К теме «Польская музыкальная культура. Ф. Шопен. С. Монюшко»

Асафьев Б. Мазурки Шопена. «Советская музыка», 1947, № 3.

Кремлев Ю. О значении Шопена для нашей современности. В кн.: «Кремлев Ю. Избранные статьи». Л., 1976.

Кремлев Ю. Шопен Ф. М., 1971.

Лист Ф. Шопен. Спб., 1887.

Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971.

Пасхалов В. Шопен и польская народная музыка. М., 1949.

Рубинштейн А. Музыка и ее представители. М., 1892.

Русские музыканты о Шопене. «Советская музыка», 1949, № 5.

Соловцов В. Ф. Шопен. Изд. 2. М., 1960.

Т ю л и н Ю. О программности в произведениях Шопена. М., 1968.

Шопен Ф. Сборник статей советских музыковедов. М., 1960.

Шопен Ф. Письма. В 2-х тт. Т. 1. Изд. 2. М., 1976.

Шопен, как мы его слышим. Сост. и вступительная статья С. Хентовой. М., 1970.

Шуман Р. Шопен. Избранные критические статьи. М., 1956.

Монюшко С. Сборник статей под ред. М. Бэлзы. М.—Л., 1952.

Рудзинский В. С. Монюшко. М., 1960.

Серов А. Песни Монюшко. Избранные критические статьи. В 2-х тт. Т. 2. М.—Л., 1957.

К теме «Ф. Лист»

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

Бородин А. Письма. Вып. 1. М. — Л., 1936; вып. 2. М. — Л., 1949; вып. 3.

М.—Л., 1950. Гардони 3. Лист и народная музыка. «Советская музыка», 1961, № 10.

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

Кенигсберг А. Национальная героика в творчестве Листа. «Советская музыка», 1954, № 10.

Кодай 3. Венгерская народная музыка. Будапешт, 1961.

Котлер Н. Соната си минор Листа в свете его эстетики. «Советская музыка», 1939, № 3.

Кремлев Ю. Программный симфонизм Листа. «Советская музыка», 1952, № 8.

Мамуна Н. Симфонические поэмы Листа. Л., 1941.

Мильштейн Я. Ференц Лист. Т. 1. Гл. 4, 5. М., 1956.

Сабольчи Б. История венгерской музыки. Будапешт, 1964.

Сабольчи Б. Последние годы Ференца Листа. Будапешт, 1959.

Соллертинский И. Симфония Листа «Фауст». Л., 1935.

Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. М., 1954.

Хохлов Ю. О музыкальной программности. М., 1963.

Хохлов Ю. Фортепианные концерты Листа. М., 1960.

Музыкальная культура после революции 1848 года

К теме «Р. Вагнер и проблемы музыкальной драмы»

Багнер Р. Моя жизнь. Мемуары, письма, дневники. Тт. 1—4. Спб., 1911—1912.

Багнер Р. Статьи и материалы. Ред-сост., авт. коммент. Г. Крауклис

В. Гамрат-Курек. М., 1974.

Виеру Н. Опера Р. Вагнера «Нюрнбергские мастерзингеры». Музыкальные формы и драматургия. М., 1972.

Гачев Д. Вагнер и Фейербах. «Советская музыка», 1934, № 4.

- Груббер Р. Вагнер. М., 1934. Друскин М. Вагнер. М., 1963.
- Друскин М. Черты реализма в творчестве Вагнера. «Советская музыка», 1955, № 5.
- Капп Ю. Р. Вагнер. М., 1913.
- Каратыгин В. Оперы Вагнера дрезденского периода. «Парсифаль» Вагнера. Спб., 1914.
- Кенигсберг А. «Кольцо нибелунга» Вагнера. Вокальный стиль Вагнера. «Советская музыка», 1958, № 10.
- Кенигсберг А. Рихард Вагнер. 1813—1883. Краткий очерк жизни и творчества. Изд. 2. Л—М., 1972.
- Крауклис С. Оперные увертюры Р. Вагнера. М., 1964.
- Луначарский А. Вагнер. В сб.: «В мире музыки». М., 1958.
- Манн Т. Трагедия и величие Рихарда Вагнера. Собрание сочинений. В 10-ти тт. Т. 10. М., 1961.
- Соллертинский И. «Моряк-скиталец» Вагнера, «Кольцо нибелунга» Вагнера. В сб.: «Музыкально-исторические этюды». Л., 1963.
- Стасов В. По поводу двух музыкальных реформаторов. Избранные сочинения. В 3-х тт. Т. 1. М., 1952.
- Фалья М. д е. Заметки о Р. Вагнере к 50-летию со дня смерти. В сб.: «Статьи о музыке и музыкантах». М., 1971.
- Ферман В. Р. Вагнер. М., 1929.
- Чайковский П. Вагнер и его музыка. Байрейтские музыкальные торжества. Музыкально-критические статьи. М., 1953.

К теме «И. Брамс»

- Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965. Друскин М. Иоганнес Брамс. М., 1970.
- Друскин М. Вокальная лирика Брамса. «Советская музыка», 1958, № 9.
- Дюка П. Вторая симфония И. Брамса. В сб.: «Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX — начало XX в.» Под ред. А. Бушей. Л., 1972. 156
- Из переписки Иоганнеса Брамса, с Кларой и Робертом Шуман. «Советская музыка», 1972, № 9
- Соллертинский И. Симфонии Брамса. В сб.: «Музыкально-исторические этюды». Л., 1963.
- Ферман В. И. Брамс. В кн.: «Вопросы музыкознания», Т. 2. М., 1956.

Царева Е. Вариационные циклы в фортепианной музыке Брамса и вопросы стиля. В сб.: «Труды кафедры теории и истории музыки Московской консерватории». М., 1966.

Царева Е. К проблеме стиля Брамса. В сб.: «Из истории зарубежной музыки». М., 1971.

К теме «Симфонизм А. Брукнера»

Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.

Соллертинский И. Седьмая симфония Брукнера. В сб.: «Музыкально-исторические этюды». Л., 1963.

Филимонова М. Adagio в симфониях Брукнера. В сб.: «Вопросы теории музыки». Вып. 3. М., 1975.

К теме «Новые принципы песенного творчества Г. Вольфа»

Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. М., 1966.

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

Вульфийус П. Гуго Вольф. К столетию со дня рождения. «Советская музыка», 1960,

Из писем Гуго Вольфа. «Советская музыка», 1963, № 3.

Итальянская музыкальная культура

К теме «Дж. Верди»

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

Богоявленский С. Верди и Шекспир. В сб.: «Шекспир и музыка». Л., 1964.

Друскин М. Оперные идеалы Верди. «Советская музыка», 1962, № 9.

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

Оперы Верди. Путеводитель. М., 1971.

Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира. М., - 1967.

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

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

Серов А. Верди и его новая опера. Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 2. М—Л., 1957.

Серов А. «La Traviata». Опера Верди. Там же.

Собинов И. Верди в письмах. «Советская музыка», 1952, № 6.

Соллертинский И. Д. Верди. В сб.: «Музыкально-исторические этюды». Л., 1956.

Соловиона Л. Д. Верди. М., 1966.

Тигранов Г. «Отелло» Верди. Очерки по истории и теории музыки. Т. 2. Л., 1940.

Ферман В. Верди и его опера «Травиата». В сб.: «Оперный театр». М., 1961.

Шавердян Р. Мелодика Верди. «Советская музыка», 1954, № 6.

Шавердян Р. Сэр Джон Фальстаф. «Советская музыка», 1963, № 2.

Шен А. Верди и Бойто в работе над «Отелло». «Советская музыка», 1946, №№ 5, 6.

Французская музыкальная культура

К теме «Пути развития музыкально-театральных жанров»

Богданов-Березовский В. Статьи о балете. Л., 1962.

Давидсон И. Балеты Делиба. «Советская музыка», 1961, № 2.

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

Соллертинский И. Ж-Оффенбах. В сб.: «Музыкально-исторические этюды». Л., 1963.

Янковский М. Оперетта. Л., 1937.

К теме «Лирическая опера»

Берлиоз Г. «Фауст». Избранные статьи. М., 1956.

Серов А. «Фауст», опера Гуно. Избранные статьи. В 2-х тт. Т. 1. М.—Л., 1950.

К теме «Парижская Коммуна и музыка»

Асеева Г. Театр периода Парижской Коммуны. История западноевропейского театра. Т. 5. М., 1970.

Данилин Ю. Певец-коммунар. «Советская музыка», 1941, № 3.

Дрейден С. Песнь песней революции. В кн.: «Музыка революции». М., 1970.

Фармер Д. Франческо Сальвадор-Даниэль, музыкальный комиссар Парижской коммуны. «Советская музыка», 1933, № 2.

К теме «Ж. Бизе»

Альшванг А. Оперные жанры «Кармен». Избранные статьи. М., 1959.

Брук М. Бизе. М., 1938.

Хохловкина А. «Арлезианка» Бизе. М., 1957.

Хохловкина А. Ж. Бизе. М., 1957.

К теме «Ж. Массне»

Кремлев Ю. Ж. Массне. М., 1969.

К теме «Инструментальная музыка»

Кремлев Ю. К, Сен-Санс. М., 1970.

Кремлев Ю. Сен-Санс и его эстетика. «Советская музыка», 1955, № 6.

Рогожина Р. С. Франк. М., 1969.

Энди В. д. Папаша Франк «Советская музыка», 1965, № 11.

Чешская музыкальная культура

К теме «Б. Сметана»

Бэлза И. Очерки развития чешской музыкальной классики. М., 1951.

Ваницкий Я., Йиранек Я., Карасек Б. О чешской музыке. М., 1965.

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

Мартынов И. Б. Сметана. М., 1953.

К теме «А. Дворжак»

Бэлза И. А. Дворжак. М., 1969.

Дворжак в письмах и воспоминаниях. №., 1964.

Шоурек А.А. Дворжак. Прага, 1954.

Норвежская музыкальная культура

К теме «Э. Григ»

Ланге К. и Эствед А. Норвежская музыка. М., 1967.

Асафьев Б. Григ. Избранные труды. В 5-ти тт. Т. 4. М., 1955.

Кремлев Ю. Э. Григ. М.,

1958. Левашова О. Э. Григ. М., 1962.

Лейтес Р. Песни Грига. М., 1967.

Испанская музыкальная культура

К теме «И. Альбенис»

Александрова В. Испанские народные танцы. М., 1959.

Байсборд М. Выдающийся испанский композитор. «Советская музыка»,

В а и с б о р д М. Исаак Альбенис. М., Ю77.

К теме «Французская музыкальная культура».

Музыкальный импрессионизм. К. Дебюсси. М. Равель»

Альшванг А. Клод Дебюсси. М., 1935.

Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. Г.А., 1963.

Альшванг А. Французский музыкальный импрессионизм. М., 1945.

Дебюсси К. Статьи. Рецензии. Беседы. М.—Л., 1964.

Каратыгин В. Клод Дебюсси. Избранные статьи. М., 1935.

К р е и н Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля.

1966. Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. М., 1962.

Фришман Д. Программность и музыкальная форма в фортепианных пре-| людях Дебюсси. В сб.: «Музыка и современность». Вып. 7. М., 1971.

Каратыгин В. Морис Равель. Избранные статьи. М., 1965.

Крейн Ю. Симфонические произведения М. Равеля. М., 1966.

Пуленк Ф. Разговор 6 Равеле. «Советская музыка», 1965,

Ступель А. Морис Равель. Л., 1975.

Фалья М. де. Заметки о Равеле. В сб.: «Статьи о музыке и музыкантах». М., 1971.

Фришман Д. «Испанская рапсодия» Равеля. М., 1973.

Цыпин Т. Морис Равель. М., 1959.

К теме «Австрийская музыкальная культура. Г. Малер»

Асафьев Б. Г. Малер. В кн.: «Критические статьи, очерки, рецензии». 1967.

Барсова И. Густав Малер. Личность, мировоззрение, творчество. Вступительная статья. В кн.: «Малер. Письма. Воспоминания». М., 1968.

Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.

Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. М., 1926.

Бернштейн Л. Малер — его время пришло. «Советская музыка», 1968 № 3.

Завадская Е. Поэтический источник. «Песнь о земле». «Советская музыка», 1968, № 7.

Малер Г. Письма. Воспоминания. М., 1968.

Михеева Л. Г. Малер. М., 1972.

Михеева Л. Тематические связи и замысел 1-4 симфоний Малера. В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 9. М., 1969.

Михеева Л. Чудесный рог мальчика. «Советская музыка», 1960, № 1.

Мнацаканова Е. Г. Малер. Начало пути. В сб.: «От Люлли до наших дней». М., 1967.

Нестьев И. Заметки о Малере. «Советская музыка», 1960, № 7.

Розеншильд К. Густав Малер. М., 1975.

Розеншильд К. «Песнь о земле» Малера. «Советская музыка», 1973, № 3.

Рубин М. Г. Малер—композитор-гуманист. «Советская музыка», 1958, - № 7.

Слонимский С. «Песнь о земле» Г. Малера и вопросы оркестровой полифонии. В сб.: «Вопросы современной музыки» М., 1963. 160

Соллертинский И. Г. Малер. Л., 1932.

Соллертинский И. Симфонии Малера. В кн.: «Исторические этюды».

Т. 1. М., 1963.

Тимошенкова Г. Малер: художник и эпоха. В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 13. Л., 1974.

К теме «Музыка Германии. Р. Штраус. М. Рeger. Ф. Бузони»

Асафьев Б. Рихард Штраус. В кн.: «Критические статьи, очерки, рецензии». М., 1967.

Каратыгин В. Р. Штраус и его «Электра». Избранные статьи. М., 1965.

Краузе. Э. Р. Штраус. Образ и творчество. М., 1961.

Крауклис Г. Симфонические поэмы Р. Штрауса. М., 1970.

Левик Б. Методические материалы к теме «Некоторые проблемы зарубежной оперы XX века. «Саломея» Р. Штрауса». М., 1969.

Орджоникидзе Г. От «Ариадны» до «Каприччио» (оперное творчество Рихарда Штрауса). В сб.: «Музыкальный современник». Вып. 2. М., 1977.

Оссовский А. Р. Штраус и его симфоническое творчество. Избранные статьи, воспоминания. М., 1961.

Соллертинский И. «Кавалер роз». Критические статьи. М., 1963.

Соллертинский И. Симфонические поэмы Р. Штрауса. Л., 1934.

Ступель А. Р. Штраус. Л., 1972.

Р. Штраус и Р. Рол дан. Переписка. Выдержки из дневника. Кн. 3. М., 1960.

К теме «Итальянская музыкальная культура. Веристы. Дж. Пуччини»

Верга Дж. Новеллы. М., 1957.

Торадзе Г. Р. Леонкавалло и его опера «Паяцы». М., 1960.

Данилевич Л. Д. Пучинни. М., 1969.

Кенигсберг А. Некоторые черты музыкальной драматургии современной опера. В сб.: «Вопросы современной музыки» Нестьев И. Л. Пуччини. М., 1963.

6.2 Дополнительная литература

К теме 1

1. Еремеев А. Происхождение искусств. М., 1970
2. Ранние формы искусства. Сборник статей. Сост. С. Неклюдов. М., 1972

К темам 2 и 7

1. Алендер И. Музыкальные инструменты Индии. М., 1979
2. Дева Б. Ч. Индийская музыка. Пер. с англ. Вст. ст. и коммент. Д. Михайлова. М., 1980
3. Котовская М. Синтез искусств: Зрелищные искусства Индии. М., 1982
4. Литература и культура древней и средневековой Индии. Сб. статей. М., 1979

К темам 4, 8

1. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. М., 1982
2. Коляда Е. Светская вокальная музыка нидерландских мастеров XV-XVI вв. В сб.: «Из истории форм и жанров вокальной музыки». М., 1982.
3. Комбарье А. Французская музыка XVI в. М., 1932.
4. Коннов В. Нидерландские композиторы XV—XVI веков. Л., 1984.
5. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985.
6. Яковлева Е. Жоскин де Пре. М., 1910.

К теме 9

1. Генон Т. Из истории basso ostinato XVII—XVIII веков. (Монтеверди, Перселл, Бах и др.) В кн.: Вопросы музыкальной формы. Вып. 3 М., 1977.
2. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII — первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.
3. Конен В. Перселл и опера. М., 1978.
4. Петраш А. Жанры позднеренессансной инструментальной музыки и становление сонаты и сюиты. В сб.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 14. М., 1975.

5. Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVI - начала XIX в. М., 1979.
6. Протопопов В. Из истории форм инструментальной музыки XVI - XVIII века. Хрестоматия. М., 1960
7. Розеншильд К. Музыка во Франции XVII — начала XVIII века. М., 1979
8. Уэстреп Джек Аллен. Генри Перселл. Пер. с англ. Л., 1980
9. Штейнгардт В. Генрих Шютц. М., 1980

К теме 10

1. Проблемы музыкального стиля Баха и Генделя. М., 1985 (МДОЛГК)
2. Федосеев И. К проблеме стиля и архитектоники генделевской оратории. В кн.: Традиции музыкального искусства и музыкальная практика современности.
3. Роман Р. Гендель. М., 1984.
4. Сборник научных трудов ЛГИТМИК. Л., 1981.
И. С. Бах
5. Асафьев Б. И. С. Бах. В кн.: О симфонической и камерной музыке. Л., 1981.
6. Бернштейн Л. Музыка Иоганна Себастьяна Баха. В кн.: Бернштейн Л. Музыка - всем. М., 1978.
7. Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. Сост. Шульце. М., 1980.
8. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.
9. Кац Б. Сюжет в баховской фуге. Советская музыка, 1981, № 10,
10. Ливанова Т. Музыкальная драматургия И. С. Баха и ее исторические связи. Т. 1. Симфонизм. М.— Л., 1948. Ч. 2. Вокальные формы и проблемы большой композиции. М., 1980
11. Протопопов В. Принципы музыкальной формы И. С. Баха. Очерки. М., 1981.
12. Русская книга о Бахе, М., 1985.
13. Сторожук В. Интонационная природа и новая художественная образность музыки И. С. Баха. В кн.: Исследования исторического процесса классической и современной зарубежной музыки. М., 1980.

К теме 11

Эстетические взгляды энциклопедистов. Музыкальный театр

1. Брянцева В. Французская комическая опера XVIII века. М., 1985.
2. Брянцева В. Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр. М., 1981.
3. Этингер М. Раннеклассическая гармония. М., 1979.

К теме 12

Глюк

1. Роллан Р. Музыканты прошлых дней. М., 1938.

2. Рыцарев С. Из истории оркестровых стилей. Глюк и Пуччини. В кн.: Проблемы музыкальной науки. Вып. 4, М., 1979.

Гайдн

3. Асафьев Б. Гайдн. В кн.: Б. Асафьев. О симфонической и камерной музыке. Л., 1981.
4. Тирдатов В. Тематизм и строение экспозиций в симфонических произведениях Гайдна В кн.: Вопросы музыкальной формы. Вып. 3. М., 1977.
5. Шарапова И. Австрийский дивертисмент и его влияние на струнные квартеты И. Гайдна. Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 35. М., 1977.

Моцарт

6. Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. I, кн. 1, 2 М., 1978, 1980; ч. II кн. 1, 2. М., 1983, 1985.
7. Асафьев Б. Моцарт. Реквием. В кн.: Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980.
8. Бернштейн Л. Вечный Моцарт. В кн.: Бернштейн Л. Музыка — всем. М., 1978.
9. Жданова Г. Жизненный и творческий путь Моцарта. В кн.: Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. М., 1981.
10. Онеггер А. Моцарт. В кн.: Онеггер А. О музыкальном искусстве. Л., 1979.
11. Роллан Р. Музыканты прошлых дней. М., 1938.
12. Ротбаум Л. Динамика характеров в опере Моцарта «Cos fan iutti» (Так поступают все женщины). Музыкальный подтекст комедии и его поэтический смысл. В кн.: Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение. Записки режиссера. М., 1980.
13. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. М., 1977.

К теме 14

1. Бетховен Л. Письма. Т. I, II, III. М., 1977. 1986.
2. Иванова Л. Об интонационном и функциональном единстве цикла Девятой симфонии Бетховена. Труды ГМПИ им. Гнесиных Вып. 35. М., 1977.
3. Келер К. Х. «...прожить тысячу жизней!» По страницам разговорных тетрадей Бетховена. М., 1983.
4. Климовицкий А., Селиванов В. Бетховен и философская революция в Германии. В сб.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 10. Л., 1971.
5. Климовский А. О творческом процессе Бетховена. Исследование. Л., 1979.
6. Охалова И., Рыплина Л. Фортепианные концерты Бетховена и Рахманинова. В сб.: Вопросы музыкальной педагогики. Ред.-сост. Царева Е. Вып. 3 М., 1983.
7. Фишман Н. Фортепианные сонаты Бетховена. (Фрагменты). Музыкальные наблюдения. В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 8. М., 1977.

К теме 15

1. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
2. Шопен. Статьи и исследования советских музыковедов. М., 1960.
3. Черкашина М. Историческая опера эпохи романтизма. Киев, 1986.

Ф. Шуберт

4. Вульфус П. Франц Шуберт. М., 1983.
5. Глазунов А. Ф. Шуберт как творец, художник и великий двигатель искусства. В кн.: А. К. Глазунов. Письма, статьи, воспоминания.

К теме 16

1. Берлиоз Г. «Фрейшютц» Вебера. «Оберон». В сб.: Избранные статьи. М., 1956.
2. Гофман Э. Т. А. Избранные произведения. В 3-х тт. М., 1962. Галушко М. Эстетические принципы немецкой романтической оперы.
3. В сб.: Анализ, концепции, критика. Л., 1977 Гофман Э. Т. А. Крейсериана. Житейские воззрения Кота Мурра.
4. 1972 Лист Ф. «Эврианта». В сб.: Избранные статьи. М., 1959
Р. Шуман
5. Брайн Г. Жизнь Жана Поля Фридриха Рихтера. М., 1978
6. Рыбакина Е. Музыкально-драматическая поэма «Манфред» Шумана. В кн.: Из истории зарубежной музыки. Вып. 3. ГМПИ им. Гнесиных. М., 1979
7. Шуман Р. Избранные статьи о музыке. М., 1956

К теме 17

1. Ямпольский И. Паганини. М., 1968

К теме 18

1. Берлиоз Г. Избранные письма. В 2-х кн. М., 1982
2. Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956
3. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. Ч. 1, 2. М., 1972
4. Лист Ф. Берлиоз и его Симфония «Гарольд». В сб.: Избранные статьи. М., 1959
5. Роллан Р. Берлиоз. В кн.: Музыканты наших дней. В 9-ти тт. Т. 5. М., 1938
6. Стасов В. Гектор Берлиоз. Статьи о музыке. Т. 1. М., 1974

К теме 19

1. Виеру Н. Драматургия баллад Шопена. В кн.: О музыке. Проблемы анализа. М., 1974
2. Ивашкевич Я. Ф. Шопен. М., 1953

К теме 20

1. Будяковский А. Пианистическая деятельность. Листа. Л., 1966
2. Крауклис Г. В. Симфонические поэмы Листа. М., 1974
3. Лист Ф. Избранные статьи. М., 1959

К теме 21

Вагнер

1. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978
2. Гамрат-Курек В. О значении вокально-песенных жанров в музыкальных драмах Вагнера. В сб.: Из истории форм и жанров вокальной музыки. М., 1982

3. Кенигсберг А. Вокальный стиль Вагнера // Советская музыка, 1958, № 10
4. Кенигсберг А. «Кольцо Нибелунга». Р. Вагнера. М., 1959
5. Кенигсберг А. Оперы Вагнера «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин». М., 1967
6. Кенигсберг А. «Парсифаль» Вагнера и традиции немецкого романтизма XIX в. В сб.: Проблемы музыкальной науки. Вып. 5. М., 1983, с. 175—200
7. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. М., 1975
8. Ларош Г. Статьи о Вагнере. Избранные статьи. В 5-ти вып. Вып. 3. Л., 1976
9. Левин Б. Рихард Вагнер. М., 1978
10. Лосев А. Проблема Вагнера в прошлом и настоящем. В сб.: Вопросы эстетики. Вып. 8. М., 1968
11. Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974
12. Орджоникидзе Г. Живая музыка Вагнера. Советская музыка, 1976, № 4
13. Финкельштейн М. Миф и критика буржуазного общества в музыкальной драме Рихарда Вагнера. В сб.: Проблемы стиля и жанра в театральном искусстве. М., 1979
14. Хопп М. Тематический разбор музыкальных произведений Вагнера. Спб., 1912

И. Брамс

15. Васина-Гроссман В. «Строгая лирика» Брамса. В. кн.: Романтическая песня XIX века. М., 1965
16. Гольдшмидт Г. Наследие Иоганнеса Брамса. В. кн.: Избранные статьи музыковедов ГДР. М., 1960
17. Грасбергер Ф. Иоганнес Брамс. М., 1980
18. Царева Е. Брамс у истоков нового времени. В кн.: История и современность. Л., 1981
19. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986
20. Шуман Р. Новые пути. В кн.: О музыке и музыкантах. В 2-х тт. Т. 26.

А. Брукнер

21. Белецкий И. Антон Брукнер. Л., 1979
22. Каратыгин В. Четвертое «Б». В кн.: Избранные статьи. М.— Л., 1965
23. Филимонова М. Симфонизм Брукнера как воплощение эпической концепции. В сб.: Из истории зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1979

Г. Вольф

24. Васина-Гроссман В. На рубеже столетий. В кн.: Романтическая песня XIX века. М., 1966
25. Роллан Р. Г. Вольф. В кн.: Музыканты наших дней. Собрание музыкально-исторических сочинений. В 9-ти тт. Т. 5. М., 1938

К теме 22

1. Верди Дж. Избранные письма. М., 1969
2. Молчанова И. Некоторые вопросы музыкальной драмы на примере
3. «Аиды» Верди. В кн.: Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. М., 1981
4. Оперы Верди. Путеводитель. М., 1971
5. Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира. М., 1967

К теме 23

1. Бизе Ж. Письма. М., 1963
2. Гуно Ш. Воспоминания артиста. М., 1962
3. Сигитов С. Габриэль Форте. Л., 1982

К теме 24

1. Бэлза И. Чешская оперная классика. М., 1950
2. Карасеч Б. Берджих Сметана. Прага, 1967
А. Дворжак
3. Антонин Дворжак. Сборник статей. М., 1967
4. Тулинская З. Антонин Дворжак. М., 1973
5. Быковский М. Народно-тематическая основа оперы «Черт и Кача» А. Дворжака. В сб.: Исследования исторического процесса классической и современной зарубежной музыки. М., 1980, с. 127—147
6. Егорова В. Симфонии Дворжака. М., 1979
7. Лазько А. Виолончельный концерт А. Дворжака. М., 1959
8. Смирнов М. Фортепианное творчество А. Дворжака. М., 1960

К теме 25

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

К теме 26

1. Оссовский А. Очерк истории испанской культуры. Избранные статьи, воспоминания. Л., 1961
2. Мартынов И. Мануэль де Фалья. М., 1986
3. Фалья М. де. Статьи о музыке и музыкантах. М., 1971.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наличие классов, для проведения лекционных и семинарских занятий, трансляции музыкальных произведений; видео- и аудио аппаратура.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:

Богущкая И.И.

Эксперт:

доцент

Налоева Л.Ж.