

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Бычкова Н. В.

28.06.2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Кузьминич Т. В.

28.06.2024 г.

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

*Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальностям
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
6-05-0215-10 Компьютерная музыка*

Составитель

Бычкова Н. В., завкафедрой художественного творчества и продюсерства
Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени
А. М. Широкова», кандидат искусствоведения, доцент

Козлович М. И., проректор по учебной и научной работе Частного учреждения
образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова», кандидат
искусствоведения, доцент

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета факультета искусств
протокол № 10 от 28.06.2024 г.

УДК 78.03(075.8)
ББК 85.313.0я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 29.04.2024 г.);

Оношко И. Ю., завкафедрой музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 9 от 29.04.2024 г.)

И90 **Бычкова, Н. В.** История музыкального искусства : учеб.-метод. комплекс для обучающихся специальностям 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка [Электронный ресурс] / Сост. Н. В. Бычкова, М. И. Козлович. – Электрон. дан. (0,6 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2025. – 128 с.

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в РУП «Центр цифрового развития» 1182541485
от 06.02.2025 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «История музыкального искусства».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-493-8

Ó Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2025

Введение

Настоящий электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебной программой по учебной дисциплине «История музыкального искусства» для специальностей 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка.

Данная учебная дисциплина входит в цикл учебных дисциплин модуля «История искусств» компонента учреждения высшего образования, который изучается студентами в первый год обучения. Учебная дисциплина «История музыкального искусства» направлена на формирование разносторонне развитого, компетентного специалиста, хорошо ориентирующегося в основных вопросах исторического развития профессионального музыкального искусства.

Основная цель электронного учебно-методического комплекса – помощь в самостоятельной работе обучающихся по освоению учебной дисциплины «История музыкального искусства», закреплению знаний об основных особенностях и закономерностях становления и развития музыкальной культуры академической традиции, о специфике исторических музыкальных стилей.

Электронный учебно-методический комплекс включает четыре раздела: теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.

Теоретический раздел содержит тезисы лекций по учебной дисциплине и включает два основных блока, связанных с историей западноевропейской и русской музыки (история музыкальной культуры Беларуси изучается в рамках отдельной дисциплины «История музыкальной культуры Беларуси»). Материал излагается в хронологической последовательности и включает как обзорные темы, касающиеся исторических эпох и стилей, так и темы, посвященные отдельным композиторам, чье творчество стало частью классического наследия мировой музыкальной культуры.

Практический раздел направлен на закрепление теоретических знаний и выработку практических навыков и умений по слушанию и анализу музыки. Последовательность тем раздела отвечает последовательности тем теоретиче-

ского раздела. При изучении каждой темы предлагается список основной и дополнительной литературы, а также перечень музыкальных произведений для прослушивания и анализа (ознакомительного прослушивания). Практический раздел включает также примерные вопросы для подготовки к семинарским занятиям, соответствующую литературу и методические рекомендации.

Раздел контроля знаний включает примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на экзамен по данной дисциплине, а также примерный перечень выносимых на викторину музыкальных произведений, которые обучающийся должен определять на слух.

Вспомогательный раздел комплекса содержит учебную программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине (в которой определены цель, задачи, содержание, календарно-тематический план, объемы прохождения дисциплины, требования к компетенциям обучающихся и их самостоятельной работе, основная и дополнительная литература), основную и дополнительную литературу.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Содержание учебного материала

Раздел 1. Западноевропейское музыкальное искусство

Тема 1.1. Введение в историю музыки. Музыка как вид искусства.

Периодизация истории западноевропейской музыки

Предмет учебной дисциплины – особенности становления и исторического развития профессионального музыкального искусства.

Цель учебной дисциплины – сформировать знания об основных особенностях и закономерностях становления и развития музыкальной культуры академической традиции, о специфике исторических музыкальных стилей.

Задачи учебной дисциплины:

усвоить знания об истории музыкального искусства как закономерном процессе эволюции и смены различных музыкально-исторических стилей;

изучить основные особенности творчества композиторов – представителей западноевропейской и русской музыкальной культуры различных исторических периодов;

ознакомиться с яркими образцами музыкального искусства – произведениями западноевропейских и русских композиторов XVIII – XX вв.;

способствовать развитию навыков прослушивания и анализа музыкальных произведений.

Литература по учебной дисциплине – учебники, учебные пособия, курсы лекций для учреждений образования по истории зарубежной музыки, истории русской музыки, истории музыки XX века; монографии, посвященные жизни и творчеству композиторов – представителей различных эпох, национальных школ и стилей (см. список основной и дополнительной литературы в учебной программе по данной учебной дисциплине, с. 98 – 100).

Музыка (от греч. – искусство муз), как и любое искусство, сфера духовно-практической деятельности людей, которая направлена на художественное

(посредством художественных образов) постижение и освоение мира (культурологический аспект).

Функции музыки: общение (коммуникативная функция); отражение идей, эмоциональных состояний, движений души (отсюда музыка – самый аффективный вид искусства), предметного мира.

«Музыка есть чисто-алогически выраженная предметность жизни чисел, данных в аспекте чистой интеллигенции» (А. Ф. Лосев [1, с. 298], (феноменологический аспект).

Музыка – это организованный звук (Э. Варез [2, с. 81]) (структурно-системный аспект). «Звук (вместе со своей средой – молчанием) и порядок составляют два минимальных условия любой музыки. Неорганизованный звук остаётся шумом; порядок, не выявленный посредством звука, недоступен восприятию» [2, с. 81-82].

Специфика музыки: оперирование звуковым материалом, временная организация. Время и пространство музыки. «Специфическое отношение к времени обнаруживается только в музыке как движущемся звучании» [2, с. 43]. В этом случае музыка отличается от пространственных видов искусств, воспринимаемых зрением, находящихся в реальном пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени. Отличие специфически музыкального опыта переживания времени от обычного временного опыта – в музыке время организуется композитором.

Пространство музыки: акустическое пространство (звуковые колебания), пространства, реконструируемые на чувственном, мыслительном и духовном уровнях. Включенность акустического пространства в музыкальный феномен (церковное пение и органное звучание, предполагающее специфическую акустику храмов, народное пение на открытом воздухе и т.п.). Сюжетное пространство, предполагающее развертывание некоей фабулы (столкновение, конфликт противоборствующих сил, обнаруживающих себя в развитии тем произведения, и т.п.). Сакральное пространство, наделение «невидимого» звукового

мира свойствами святости и духовности, музыка как «инструмент» партиципации (соучастия, причастности к сакральным таинствам).

Две глобальные концепции музыки: мелодическая и ритмическая [3, с. 34 – 43]. Мелос и ритмика как «индикаторы» типа музыкальной культуры (например, Европа и Африка с соответственно мелодической и ритмической сущностью музыкальной культуры).

Региональные и национальные особенности музыки в координатах «Запад – Восток». Восточный регион – один из самых «мелосных» регионов. Тоска как одна из доминантных психологических особенностей русской музыки [3, с. 50]. Более смягченный и тонкий звуковой колорит западной музыки в отличие от более насыщенного, сурового звучания русской музыки. Принцип упорядоченности и ставка на техническое мастерство в западной музыке как следствие рационалистического типа мышления (упорядоченность гармонической функциональности, школы мастерства, стремление к построению теорий, додекафонная система и т.п.).

Музыкальное произведение (опус) – продукт европейской культуры. Это автономный, целостный, заверченный в себе и более или менее однозначно зафиксированный (в памяти, нотах, звукозаписи) художественный объект, созданный автором-композитором и требующий адекватного исполнения и восприятия [4, с. 18–29].

Различные гипотезы **происхождения музыки**. Полигенезис музыки: 1) как происхождение из разных источников, по разным причинам, разными путями; 2) независимое происхождение музыки в разных регионах земли, у несвязанных друг с другом этносов; 3) различные последовательности сложения музыки [5, с. 126].

Вызревание музыки из древнейшего синкретизма разных видов: 1) искусство – неискусство; 2) искусство – искусство. Тесная связь с музыкой с магической обрядовостью. Первые музыкальные инструменты – части человеческого тела (т.н. корпора-музыка).

Процесс вызревания музыкального интонирования, формирования ладового мышления как отражение психических процессов, связанных с особенностями мироощущения [5, с. 127].

Античная Греция – колыбель западноевропейской профессиональной музыки, начало истории музыки как процесса, поддающегося последовательному рассмотрению [6, с. 5]. Источники о древнегреческой музыке – легенды и мифы, литература, высказывания философов, памятники изобразительного искусства. Синкретическое единство музыки с другими искусствами (поэзия, танец).

Связь с мифологией – *мифы* об Орфее, Олимпе, Марсии, прославляющие магическую силу музыки. В «Илиаде» и «Одиссее» Гомера первые сведения о музыке, музыкальных инструментах (форминкс), первых профессиональных музыкантах – певцах-сказителях (аэдах).

Музыкальные инструменты – кифара, лира (струнные), авлос (язычковый духовой). Кифародия – пение под кифару (возникновение связано по легенде с поэтом Терпандром, конец VII века до н.э.), авлодия – пение под авлос, авлестика – игра на авлосе без пения. Лирика – пение поэтами своих стихов под лиру (Анакреонт, Сафо, Алкей, Архилох – VII – VI вв. до н.э.).

Расцвет *древнегреческого театра* (V в. до н.э.), трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида (связанные с культом Диониса) в амфитеатрах, декламация и пение актеров, сопровождавшиеся пластикой и игрой на музыкальных инструментах (авлосе и кифаре). Чередование диалогов с пением (сольным и хоровым или совместным пением актера и хора), комментирование действия хором (12 – 15 чел.). Древнегреческая трагедия – образец для создателей оперы в эпоху Барокко («драмы на музыке»), позднее – идеал для оперной реформы Глюка.

В IV веке в обществе выделяются группы профессионалов – поэтов и музыкантов, певцов и танцовщиков.

Музыкально-теоретические воззрения связаны с учением Пифагора (VI в. до н.э.) об интервалах, математических числах и пропорциях, которым придавалось космическое, магическое значение (влияние Востока, Древнего Египта). Развитие Платоном учения об этическом воздействии музыки: благотельное

воздействие музыки на воспитание достойных граждан, на формирование из каждого юноши мужественного, мудрого, добродетельного и гармоничного человека, сильнейшее воздействие мелодии и ритма на душу и пробуждение желания в человеке подражать прекрасному [7, с. 156–157]. Воздействие наилучшим образом определенных ладов (дорийский и фригийский) на воспитание юношества, неприятие для воспитания других ладов как жалобных и расслабляющих [7, с. 153–154].

Средневековье – эпоха в истории культуры Западной Европы, продолжавшаяся более тысячи лет. Три основных этапа:

первый (конец 5 – сер. 10 вв.) – эпоха феодализма;

второй (вторая пол. 10 – 12 вв.) – переход феодализма к развитой форме; господство романского стиля в живописи;

третий этап (вторая пол. 12 – 13 вв.) – высшая форма феодализма, расцвет средневековых городов, рыцарской культуры, готического искусства.

Церковная музыка. Развитие профессионального музыкального искусства в храмах и монастырях. Выдающаяся роль в истории музыки Европы *григорианского хорала* (назван по имени папы Григория Великого, собравшего воедино все церковные песнопения). Музыка как «пение во славу Бога», господство сакрального начала, обуславливавшего характер музыки, приобщение к ощущению вечности. Спокойное, монотонное одноголосное исполнение григорианских хоралов мужским хором, диатоническая основа, плавная мелодическая и ритмическая линия, опора на тождественные мотивы. Использование невменной нотации (знаков над латинским текстом, указывающих направление мелодической линии).

Изобретение в IX в. нотной записи итальянским ученым-монахом Гвидо Ареттинским – новый импульс для развития профессиональной музыки. Появление ранних образцов многоголосия – двухголосный органум (второй голос надстраивался над хоральной мелодией). Развитии на протяжении XI–XIII вв. двухголосия до трех- и четырехголосия.

Школа Нотр-Дам при соборе Парижской Богоматери (XII-XIII вв.) – вершина средневекового многоголосия (полифонии). Деятельность профессиональных композиторов Леонина и Перотина, по-новому трактовавших традиции григорианского пения. Возникновение в XIII в. *мотета* – трехголосного хорового сочинения духовного и светского содержания.

Светская профессиональная музыка и ее связь с развитием и расцветом европейских городов, феодальных замков. Искусство *трубадуров* (XI в., Прованс) – поэтов-композиторов и певцов-исполнителей, принадлежащих к знатному сословию. В основе искусства трубадуров – любовная и дружеская лирика, воспевание верности вассальскому и воинскому долгу.

Развитие под влиянием трубадуров искусства *северофранцузских труверов*, бардов, скальдов, жонглеров и шпильманов (позднее – менестрелей) – певцов-исполнителей эпических сказаний, бродячих музыкантов, выступавших при дворах, в замках феодалов. Распространение в Германии *искусства миннезингеров* – авторов и исполнителей произведений рыцарской тематики (Вальтер фон Фогельвейде, Вольфрам фон Эшенбах). Деятельность мейстерзингеров – певцов-поэтов в немецких городах, создававших цеховые объединения музыкантов.

Эпоха Возрождения, Ренессанс (нем., англ., франц. Renaissance, итал. Rinascimento, от лат. renascor – возрождаюсь) (XIV – XVI вв.) – эпоха экономических и социально-политических преобразований, расцвета светской гуманистической мысли, научных и географических открытий, возрождения античных идеалов.

Отличительная черта – светский характер культуры, антропоцентризм (интерес к человеку), сменивший средневековый теоцентризм, возрастание роли искусства. Появление гуманизма – общественно-философского движения, рассматривавшего человека, его личность, его свободу, его активную, созидательную деятельность как высшую ценность [8, с. 113].

Новое открытие античности на основе множества неизвестных средневековой Европе античных источников благодаря византийцам (появились в Евро-

пе после падения Византийского государства в 1453 г.). Огромная роль изобретения в книгопечатания (сер. XV в.) в распространении античного наследия и новых взглядов по всей Европе. Обращение к античности как примеру гуманистических, неаскетичных отношений. Один из ведущих концептов ренессансного гуманизма – улучшение человеческой природы через изучение античной литературы.

Философские воззрения (Эразм Роттердамский, Мишель Монтень), трактующие разум как бесценный дар природы, который отличает человека от всего сущего, делает его богоподобным.

Возникновение в городах светских центров науки и искусства. Изменения представлений о мире и месте человека в нём благодаря Великим географическим открытиям, гелиоцентрической системе мира Николая Коперника, работам Парацельса и Везалия по медицине и анатомии.

Самостоятельное значение творческой деятельности как способа универсального познания мира, художник – «богоподобный творец», одна из наиболее почитаемых фигур в обществе.

Существенные изменения в музыкальном искусстве: усиление тенденции к отображению многообразия мира, роли светских жанров, самостоятельности инструментальной музыки. Изменения техники композиции (новая трезвучная концепция вертикали, появление хроматизма, мензуральной нотации, формирование мажора и минора и т.п.). Возникновение ряда новых явлений под влиянием идей античности (зарождение оперы и балета как попытка реконструировать античный синтез искусств и монодию с сопровождением). Вместе с тем сохранение в музыкальной традиции преемственности по отношению к средневековью: рассмотрение музыки по-прежнему как науки, входящей в квадравию наук наряду с арифметикой, геометрией и астрономией; сохранение готической линии – интеллектуализм в мастерстве сложных полифонических форм) внеличный характер образности, «нейтральность тематизма» [6, с. 73]; бытование серьезных жанров при дворе и церкви.

Формирование национальных школ – нидерландской (Дюфаи, И. Окегем, Я. Обрехт, Жоскен Дебре), итальянской (Палестрина, Л. Маренцио, К. де Роре, Джезуальдо и др.), французской (К. Жанекен), немецкой (Г. Финк, Арнольд фон Брук, Б. Резинариус), английской (Данстейбл, Дж. Тавернер, У. Бёрд, Т. Морли), испанской (К. де Моралес, Т. Л. де Виктория), чешской (Я. Т. Турновский, К. Гарант), польской (Миколай из Радома, Вацлав из Шамотул, М. Гомулка).

Периодизация развития музыкального искусства Возрождения

Раннее Возрождение в Италии в XIV в. – трактат «Ars Nova» Ф. де Витри, расцвет светской музыки. Творчество Франческо Ландини.

Ранний Ренессанс, XV век. Формирование и развитие *нидерландской полифонической школы*, творчество ее представителей – Джона Данстейбла Гийома Дюфаи, Йоханнеса Окегема, Якова Обрехта. Развитие жанров мессы, мотета, песни.

XVI век. Ренессанс. Продолжение развитий традиций нидерландской школы, творчество Жоскена Дебре. Новые творческие направления в странах Западной Европы – французская песня; светские вокальные жанры в Италии. Реформация в Германии.

Творчество Палестрины, Орландо Лассо, композиторов Венецианской школы (Джованни Габриели). Развитие жанров инструментальной музыки, исполнительского искусства игры на лютне и органе.

Тема 1.2. Музыка эпохи Барокко.

Творчество А. Вивальди, И. С. Баха и Г. Ф. Генделя

Период Европейского барокко с 1600 до 1750 гг. «Барокко» как историческая эпоха, как художественный стиль (итал. «barocco», буквально – «причудливый», «вычурный», «странный»).

Драматичность и напряженность эпохи, связанные с противоречиями в развитии общества. Напряженность в духовной жизни. Кризис ренессансного гуманизма.

Стиль барокко – взволнованный, экспрессивный, изобилующий контрастами, динамичный и противоречивый. Углубление содержательности в музыке: высокое драматическое напряжение, личностный характер, глубокие образы трагедийного плана. Воплощение в музыке личности с ее внутренним эмоциональным миром, раскрытие духовного строя человека как богатого, наполненного контрастами, противоречиями и особым напряжением.

Подчинение музыкальной стилистики новым задачам художественной выразительности, новой образной системе. Значение образных контрастов в пределах крупной музыкальной формы.

Представления о связи музыки с ораторским искусством. Использование музыкально-риторических фигур как особых музыкальных оборотов изобразительного характера. Учение об аффектах, согласно которому музыка выражает человеческие аффекты (эмоции, страсти) и способна ими управлять). Выразительные средства для каждого аффекта (лад, тональность, музыкально-риторические фигуры).

Формирование нового музыкального мышления. Кристаллизация тонально-гармонической мажоро-минорной функциональной системы.

Появление новых вокально-инструментальных жанров – оперы, оратории, кантаты. Рождение нового стиля с созданием оперы – монодии с сопровождением, свободной от полифонической сложности, эмоциональной и непосредственной, использование декламации, речитативного стиля. Деятельность флорентийской камераты и первые оперы во Флоренции как подражание античной трагедии (оперы «Дафна», «Эвридика» О. Ринччини – Я. Пери).

Принцип *basso continuo* (ит. – непрерывный, сплошной постоянный бас) – тип нотации, представляющий сокращенный способ записи инструментального аккомпанемента; одновременно учение о строении аккордов и правилах голосоведения.

Выдвижение инструментальной музыки на самостоятельное место в ряду музыкальных жанров. Появление различных инструментальных стилей (органного, скрипичного, клавирного). Возникновение национальных инструменталь-

ных школ (немецких органистов, английских верджиналистов, испанских виуэлистов, итальянских скрипачей).

Появление инструментальных жанров: concerto grosso, сольный концерт, соната, сюита, двухчастный полифонический цикл (прелюдия и фуга, фантазия и фуга, токката и фигу). Кристаллизация музыкальных форм (фуга, концертная форма, старинная двухчастная форма, рондо, ария da capo).

Антонио Вивальди (1678–1741) – итальянский композитор, скрипач, педагог, родился в Венеции. Обучение музыке у отца – скрипача собора Сан-Марко в Венеции. В 1703–25 гг. деятельность в качестве педагога, затем дирижера оркестра и руководителя концертов, а также директора женской консерватории «Пьета». Сочинение музыки для светских и духовных концертов консерватории. Одновременно создание и постановка опер для театров Венеции. Гастроли в качестве скрипача-виртуоза в Италии и других европейских странах. Последние годы жизни и творчества в Вене.

Сочинения: оперы (более 40), светские кантаты, серенады, церковные произведения (Stabat Mater, Gloria и др.); инструментальные концерты (465), в т. ч. concerti grossi (49), для одного инструмента (331, в т. ч. 228 для скрипки) и др.

Расцвет жанра concerto grosso в творчестве Вивальди, опора на достижения А. Корелли, установление для concerto grosso 3-частной циклической формы, выделение виртуозной партии солиста.

Создание жанра сольного инструментального концерта, этап на пути формирования классической симфонии. Развитие виртуозной скрипичной техники. Впервые применение в концертах в качестве сольных инструментов гобоя, валторны, фагота и др. Черты музыкального стиля: мелодическая щедрость, динамичность и экспрессивность звучания, прозрачность оркестрового письма, стройность формы в сочетании с эмоциональным богатством.

Цикл концертов «Времена года» – один из ранних образцов программной оркестровой музыки.

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – крупнейший композитор эпохи барокко, оказавший сильнейшее влияние на развитие европейской музыкальной

культуры. Феномен личности Баха, «у которого внешняя обыденность существования сочеталась с неисчерпаемой глубиной внутреннего, духовного мира» [9, с. 5]. Рождение в семье придворного музыканта, детские годы в г. Эйзенахе (Тюрингия). Ранний период жизни и творчества: учеба в Ордруфе и Лüneбурге (1695–1702), обучение игре на органе, clavире, скрипке, альте, пение в хоре. Работа органистом в Арншадте (1703–1707), Мюльхаузене (1707-1708). Веймарский период (1708–1717): работа придворным органистом, камер-музыкантом, придворным концертмейстером в капелле веймарского герцога. Кётенский период (1717–1723) – придворный капельмейстер в капелле Ангальт-Кётенского князя. Лейпцигский период (1723–1750): работа кантором школы Св. Фомы и городским музик-директором в магистрате г. Лейпцига.

Обобщение в творчестве Баха достижений музыкального искусства нескольких веков, приверженность немецкой художественной традиции (заложенной протестантской церковью), соединение традиций протестантского хора, немецкой национальной песенности с традициями австрийской, итальянской, французской музыкальных школ. И.С.Бах – непревзойденный мастер полифонии. Единство в его произведениях полифонического и гомофонного, вокального и инструментального стилей.

Преобладание вокально-инструментальной (с текстом) музыки в творчестве И. С. Баха. Создание подавляющего большинства вокальных сочинений для нужд протестантского богослужения. Ведущий жанр – духовная кантата (около 200 кантат). Месса си минор, «Страсти» Баха – кульминация многовековой истории развития данных жанров («Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»). В основе вокально-инструментальной музыки – различными способами обработанные хоральные напевы. Сочетание вокальной линии, опирающейся на генерал-бас, с приемами многоголосного контрапунктического письма, единство вокальных и инструментальных голосов. Определение тематизма, характера движения (аффекта), типа фактуры главным тезисом, мыслью, содержащихся в словах. Насыщение старой формы пассионов новым образным

строем музыки: усиление субъективного, авторского, начала в передаче библейских событий, драматическое обострение средств выразительности.

Значительное место инструментальной музыки. Бах – великий органный композитор, виртуоз и импровизатор. Органный стиль Баха: синтез опыта предшественников в импровизации, разнообразных вариационных и полифонических приемов, принципов концертирования. Четыре основных жанровых вида: хоральная обработка; трио; двухчастный цикл прелюдии (фантазии, токкаты) и фуги; пассакалия (единственное и уникальное произведение). Переосмысление и обновление традиционных жанров хоральной прелюдии, токкаты, фантазии, пассакалии. Влияние игровых возможностей и специфики органного звучания на характер музыки (возрастание роли многоголосных аккордовых вертикалей, гармоническая смелость, ораторский пафос), форму (развернутые композиции, остинатный принцип) и стиль (концертный принцип).

Двухчастный полифонический цикл – основной жанр органного и клавирного творчества. Особенность импровизационных жанров. Композиция фуги.

И. С. Бах – один из крупнейших в свое время исполнителей-виртуозов на клавире, автор многочисленных сочинений для клавира, среди которых «Хорошо темперированный клавир» (ХТК) – первый в истории музыки опыт художественного применения, разработанного на рубеже XVII–XVIII вв. темперированного строя, одновременно – школа полифонического мастерства. «Английские», «Французские сюиты», партиты для клавира. Бах – создатель жанра концерта для клавира.

Камерно-инструментальная и оркестровая музыка. Претворение в «Бранденбургских концертах» принципов *concerto grosso*.

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) – немецкий композитор, родился в г. Галле (Германия, Саксония-Анхальт) в семье придворного цирюльника-хирурга. Незаурядные музыкальные способности в раннем возрасте. Обучение под руководством Ф. В. Цахау генерал-басу, контрапункту, игре на органе, клавесине, скрипке, гобое. Сочинение в 12-летнем возрасте церковных кантат и органных пьес. Изучение юриспруденции в университете Галле (1702), парал-

лельно работа церковным органистом. С 1703 г. работа 2-м скрипачом, затем клавесинистом и композитором в оперном театре г. Гамбурга. Создание в Гамбурге ряда сочинений, в т. ч. оперы «Альмира» (1705). В 1706-10 совершенствование мастерства в Италии, выступление в качестве исполнителя-виртуоза на клавесине и органе. Освоение жанра оперы-сериа. Популярность композитора после создания оперы «Агриппина» (1709, Венеция). В 1710-16 работа придворным капельмейстер в Ганновере.

Начиная с 1712 г. жизнь в Лондоне. После создания оперы «Ринальдо» (1711, Лондон) закрепление за Генделем славы одного из крупнейших оперных композиторов Европы. Создание «Коронационных антем» (для коронации Георга II, 1727 г.). Руководство оперным предприятием «Королевская академии музыки» в Лондоне, создание большого числа опер. Осложнение отношений с аристократией из-за независимого характера композитора. Неудачи опер Генделя из-за неприятия англичанами антинационального придворного жанра оперы-сериа, в котором работал композитор. В 1730-е гг. поиск новых путей в жанре оперы, усиление роли хора и балета (оперы «Ариодант», «Альчина», 1735). Неудачи, соперничество, политические интриги, разорение, как следствие – тяжелая болезнь в 1737 г. (паралич). После провала оперы «Дейдамия» (1741) отказ от сочинений и постановок опер.

В 1730-40-е оратория – центр творчества Генделя. Известнейшие оратории «Саул» (1738), «Израиль в Египте» (1739), «L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato» (1740), «Мессия», «Самсон» (1742), «Иуда Маккавей» (1747). Успех ораторий и других духовных сочинений композитора в русле политических событий (борьба против попытки реставрации династии Стюартов), признание Генделя как английского композитора. Во время работы над последней ораторией «Иевфай» (1752) резкое ухудшение зрения; подготовка до последних дней своих сочинений к печати.

Творчество охватывает оперы (свыше 40), оратории (свыше 30, включая оды, антемы, Te Deum); для оркестра – 18 Concert grossi; сюиты – «Музыка на

воде» (1717), «Музыка фейерверка (1749); органные концерты; камерная музыка (трио-сонаты; клавирные сюиты) и др.

В ораториях наиболее яркое проявление стиля композитора. Библейские (с преобладанием ветхозаветной тематики) и светские (античные и морально-философские) сюжеты. Основной драматический конфликт: «Бог – Народы» или «Бог – Герой – Народ». В отличие от опер народ – в качестве главного действующего лица. Монументально-героический стиль. Стремление к созданию музыкальной драмы, напряжённому развитию действия. Опора на мощное хоровое звучание. Разнообразие и оригинальность хоровых эпизодов по своему драматическому смыслу и по музыкальному решению. Важное, но не определяющее, значение полифонии. Гендель – новатор в области оркестра, использование в оратории «Саул» нетипичных инструментов (орган-позитив, клавишные колокольчики, арфа, тромбон, литавры, играющие октавой ниже обычных), новаторских приемов оркестровки.

В инструментальной музыке наибольшее значение *concerti grossi*, где мотивная разработка, гомофонно-гармонический стиль преобладают над полифоническим развитием, мелодика отличается ритмической энергией, чёткостью рисунка

Тема 1.3. Музыкальный классицизм XVIII века. Творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена

Классицизм (от лат. *classicus* – образцовый) – стиль в литературе и искусстве XVII – нач. XIX вв. Формирование стиля под влиянием идей философского рационализма (картезианства и др.), а также эстетики Возрождения с его ориентацией на античное искусство как на непревзойдённый художественный образец.

Принципы эстетики классицизма, заключающиеся в убеждениях о глубокой разумности и гармоничности бытия, о существовании единого, всеобщего порядка, управляющего миром. Требования классицистов к искусству как к одному из созданий могучего человеческого интеллекта, в основе которого лежат принципы логической обоснованности, внутренней гармонии, строгой регла-

ментации жанров, типизации и обобщённости выразительных средств [8, с. 253].

Первые художественно законченные образцы классицистских сочинений во французской культуре: сначала в литературе и театре (Н. Буало, Ж. Лафонтен, П. Корнель, Ж. Расин), затем в музыке (Ж. Б. Люлли).

Просветительское движение в XVIII в. Музыкально-эстетические положения Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Маттезона и др., установка на подражание природе, требования простоты, естественности.

Искусство венской классической школы (творчество И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена) – вершинная, качественно новая стадия в развитии классического стиля в музыке. Расцвет ведущих инструментальных жанров – симфонии, сонаты, струнного квартета, формирование сонатно-симфонического цикла и классического состава симфонического оркестра. Создание венскими классиками симфонизма – метода действенного раскрытия жизненных противоречий, созвучный диалектическим идеям немецкой классической философии. Эволюция жанра симфонии в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена. Становление и развитие разновидностей комической оперы в искусстве середины XVIII века (итальянская опера-buffa, французская комическая опера, немецкий и австрийский зингшпиль).

Особенности музыкального языка. «Классицизм как тип мышления выдвигает на первые роли такие принципы, как строгая упорядоченность, уравновешенность и симметрия. Но классика немислима без свободы и парадоксальных решений» [10, с. 62]. Построение всей музыкальной системы на основе мажоро-минорного мышления (с предпочтением мажора), функциональности звуковысотных отношений при главенстве тоники. Сочетание «упорядоченности метра и прихотливости его ритмического исполнения» [10, с. 62]. Традиционные двухдольный и трехдольный тактовые размеры. Опора на марш, танец, шествие, метрическую квадратность, сознательная производность неквадратности от квадратности. Высочайшее мастерство в области тематического развития, мотивной разработки. Ведущая роль гомофонно-гармонической фактуры с

четким разделением голосов на мелодию, бас и заполняющую фигурацию. Наиболее типичные формы – простые, составные, вариации, рондо, соната. Сонатная форма как ведущий принцип многочастных инструментальных форм. Формирование четырехчастного сонатно-симфонического цикла с медленной лирической второй частью, менуэтом (скерцо) в качестве третьей части и динамичным финалом.

Йозеф Гайдн (1732–1809) – один из ярких представителей классического стиля в музыке, представитель венской классической школы. Родился в Нижней Австрии, в д. Рорау. Детские годы: первоначальное обучение музыке у школьного учителя и регента И. М. Франка в Хайнбурге; пение в хоре собора св. Стефана в Вене (1740–1749), совершенствование в игре на клавире, скрипке и органе. Ранний период: работа аккомпаниатором и изучение основ композиции у итальянского композитора и вокального педагога Н. Порпоры (1753–1756); работа дирижёром капеллы у чешского графа Морцина в имении Лукавице (близ Пльзенья), создание первых симфоний (1759–1761). Зрелый период: капельмейстер князей Эстерхази в Айзенштадте, затем в их резиденции (Эстерхаза), создание большинства произведений (1761–1790); поездки и концерты в Лондоне (1791-1792 и 1794-1795). Поздний период: жизнь и работа в Вене.

Формирование в творчестве Гайдна классических жанров (симфония, соната, концерт, квартет), музыкальных форм (прежде всего сонатная форма и сонатно-симфонический цикл), принципов развития (мотивно-тематическая разработка), классического состава оркестра (т. н. двойной состав оркестра).

Оптимистический тонус сочинений Гайдна, стройность и соразмерность пропорций; сочетание философской глубины с непритязательностью бытовых и юмористических образов. Расцвет классического инструментального стиля в «Парижских» (1785-1786) и «Лондонских» (1791–1795) симфониях, а также ораториях «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801).

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – великий австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников классического стиля в музыке. Родился в Зальцбурге (Южная Австрия), в семье

придворного музыканта и композитора Л.Моцарта. Детские годы: феноменальный музыкальный слух и память, занятия музыкой под руководством отца, первые сочинения в 5 лет, триумфальные гастролы в Германии, Австрии, Франции, Великобритании, Швейцарии (1763-66). Ранний период: сочинение первой оперы («Мнимая простушка» для Венского театра), гастролы в Италию (1769-71), выступления в качестве клавесиниста-виртуоза, скрипача и композитора, сочинение для Миланского театра оперы «Митридат, царь Понта», занятия с известным итальянским теоретиком и композитором падре Мартини. Зрелый период: придворная служба в Зальцбурге (1769-81) у архиепископа в качестве концертмейстера, с 1779 – органиста, поездка в Париж, сочинение церковной музыки, симфоний, концертов, оперы «Идоменей» для Мюнхенского театра, конфликт с архиепископом. Последний, венский, период (1781–1791): работа и творчество в Вене, знакомство с Гайдном, сочинение знаменитых опер «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро» (1781), «Дон Жуан» (закончил в Праге в 1787), «Волшебная флейта» (1791), трех последних симфоний Es-dur, g-moll и C-dur (1788), сонат и концертов для клавира, квартетов.

Сочетание в музыке Моцарта гармоничной целостности бытия, красоты и глубокого трагизма. Динамическое равновесие и единство возвышенного и земного, трагического и комического, величественного и грациозного, вечного и преходящего. В центре художественного мира – человеческая личность, человеческий характер. Построение драматургии на раскрытии многоплановости контрастных музыкальных образов в процессе их взаимодействия.

Претворение в музыке художественного опыта различных эпох, национальных школ, традиций народного искусства.

Отличительные черты стиля Моцарта: интонационная выразительность, пластическая гибкость, кантиленность, богатство и изобретательность мелодии, взаимопроникновение вокального и инструментального начал, обостренное чувство выразительных возможностей гармонии (использование минора, хроматизмов, прерванных оборотов и др.). Вклад Моцарта в развитие сонатной формы и сонатно-симфонического цикла.

Создание свыше 600 произведений различных жанров. Важнейшая сфера творчества – музыкальный театр, освоение всех оперных жанров. Важнейшие черты зрелых опер: органическое единство драматических и музыкально-симфонических закономерностей, индивидуальность драматургических решений. Комическая опера «Свадьба Фигаро» – музыкальная комедия характеров; зингшпиль «Волшебная флейта» – философская сказка-притча, проникнутая просветительскими идеями.

Ведущие жанры инструментальной музыки – симфонии, камерные ансамбли, концерты, сонаты. Симфонии Моцарта – важный этап в развитии мирового симфонизма. Отражение черт нового исполнительского стиля в клавирной музыке, связанного с переходом от клавесина к фортепиано.

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) – выдающийся немецкий композитор, пианист, дирижёр, представитель венской классической школы. Рождение в Бонне в 1770 г. Первоначальное музыкальное образование у отца, певчего Боннской придворной капеллы. С 1780 учеба у композитора и органиста К. Г. Нефе. С 13-летнего возраста – органист Боннской придворной капеллы. В 1787 г. встреча с В. А. Моцартом, высоко оценившим его искусство импровизации. После переезда в Вену (1792) совершенствовался по композиции у И. Гайдна, А. Сальери. Концертные выступления Бетховена в Вене, Праге, Берлине, Дрездене, проходившие с большим успехом. Создание к началу 1800-х гг. многих произведений, поражавших современников бурным драматизмом и новизной музыкального языка (сонаты № 8 «Патетическая», № 14 т. н. «Лунная», первые 6 струнных квартетов). В 1797 г. появились первые признаки глухоты, сокращение концертной деятельности, после 1815 г. – отказ от нее. Характерные признаки зрелого стиля в произведениях 1802–1812 гг. В последний период творчества создание величайших произведений – 9-я симфония, Торжественная месса, сонаты для фортепиано № 28–32, квартеты № 12–16.

Воздействие событий Великой французской революции на формирование мировоззрения Бетховена. Основной идейный мотив творчества – тема героической борьбы за свободу (особенно ярко в 3-й, 5-й, 7-й и 9-й симфониях, в

опере «Фиделио», увертюре «Эгмонт», сонате № 23 и др.). Вместе с тем создание сочинений, выражающих личные переживания. Разработка форм классической музыки, позволяющих отразить разнообразные явления действительности в их развитии. Расширение сонатно-симфонического цикла, наполнение его новым драматическим содержанием. В трактовке главной и побочной партий и их соотношений выдвижение принципа контраста как выражения единства противоположностей. Расширение круга тональностей побочных партий, повышение роли связующих и заключительных партий, увеличение масштаба разработок и введение в них новых лирических тем, динамизация реприз, перенесение общей кульминации в развёрнутую коду.

Тема 1.4. Музыкальный романтизм и его представители.

Творчество Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Г. Берлиоза, Ф. Листа

Романтизм (франц. romantisme) – идейно-эстетическое и художественное направление, сложившееся в европейском искусстве на рубеже XVIII – XIX вв. Предпосылки возникновения романтизма – глубокое разочарование художников в политических результатах Великой французской революции, неприятие действительности, протест против возобладавшего в ней практицизма и рационализма.

Романтический метод в искусстве – острое столкновение образных анти-тез (реальное – идеальное, шутовское – возвышенное, комическое – трагическое и т. д.). Главный способ познания жизни – интуиция художника (в противовес логике в эпоху классицизма). В творчестве романтиков драматическая конфликтность, господство трагических мотивов одиночества, скитальчества; идеализация далёкого прошлого, народного быта, природы; интерес к исключительному, отвергнутому обществом герою; восприятие и создание мира в причудливой, нередко фантастической форме (Э. Т. А. Гофман).

Ведущее место музыки в системе искусств, способной в наибольшей степени отображать эмоциональную жизнь человека. Формирование музыкального

романтизма как направления в начале XIX в. под воздействием раннего немецкого литературно-философского романтизма (Ф. В. Шеллинг, Жан Поль и др.).

Музыкальный романтизм – ведущее направление в музыкальном искусстве XIX в. Неравномерное развитие музыкального романтизма, в зависимости от национальных и исторических условий, от индивидуальности и творческих установок композиторов. Начальный этап – творчество Ф. Шуберта, К. М. Вебера, Н. Паганини, Дж. Россини и др.; последующий этап (1830–50-е гг.) – творчество Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди; поздний этап (до конца 19 в.) – творчество И. Брамса, А. Брукнера, позднее творчество Ф. Листа и Р. Вагнера, ранние сочинения Г. Малера, Р. Штрауса и др.

Связь с музыкальным романтизмом русских композиторов в начале XIX в. (А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский) и во 2-й пол. XIX – нач. XX вв. (творчество П. И. Чайковского, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера). Возникновение в русле романтизма новых композиторских школ – польской, чешской, венгерской, позднее норвежской, испанской, финской и др.

Особенности музыкального романтизма (у Шуберта, Шумана, Шопена, Вагнера, Брамса и др.) в раскрытии индивидуального мира личности, выдвижении психологически усложнённого, отмеченного чертами раздвоенности лирического героя [8, с. 469]; создании метода последовательной эволюции и трансформации образов. Важнейший момент эстетики музыкального романтизма – идея синтеза искусств (наиболее ярко в оперном творчестве Вагнера и в программной музыке Листа, Шумана, Берлиоза).

Разнообразная сфера фантастики – от скерцозности, народной сказочности («Сон в летнюю ночь» Мендельсона, «Вольный стрелок» Вебера) до гротеска («Фантастическая симфония» Берлиоза). Интерес к народному творчеству, в особенности к его национально-самобытным формам. Живописность и одухотворенность образов природы.

Новые средства музыкального языка: индивидуализация мелодики, внедрение речевых интонаций, расширение тембровой и гармонической палитры музыки (натуральные лады, красочные сопоставления мажора и минора и т. д.). Новые принципы формообразования (лейтмотив, монотематизм, сквозное развитие).

Расцвет жанра вокальной и фортепианной миниатюры (песня и романс, музыкальный момент, экспромт, песня без слов, ноктюрн и др.), связанный с вниманием к образной характерности, портретности, психологической детализации.

Психологическая и лирико-драматическая трактовка крупных жанров – симфонии, сонаты, квартета, оперы (Шуберт, Брамс). Развитие жанрового и лирико-эпического симфонизма (Шуберт, Мендельсон).

Франц Шуберт (1797–1828) – австрийский композитор, первый крупный представитель музыкального романтизма. Рождение в семье школьного учителя, в предместье Вены Лихтенталь. В 1808–1812 гг. – певчий Венской придворной капеллы, учеба и воспитание в венском конвикте (обучение контрапункту и композиции у А. Сальери). В 1814–1818 гг. – работа помощником учителя в школе отца. К 1816 г. создание свыше 250 песен (в т. ч. на сл. И. В. Гёте – «Гретхен за прялкой», 1814, «Лесной царь», «Вознице Кроносу»), зингшпили, симфонии и др. Круг друзей – поклонников творчества Шуберта (в их числе – певец И. М. Фогль, ставший пропагандистом его песен). Признание Шуберта лишь в 1820-е гг., авторский концерт в 1828 г. в Вене (за несколько месяцев до смерти).

Важнейшее место в творчестве песен для голоса с фортепиано (ок. 600). Яркий и богатый мелодизм песен. Реформирование жанра песни, наделение его глубоким содержанием. Обогащение песенных форм, создание нового типа песни сквозного развития, а также первых высокохудожественных образцов вокального цикла. Использование стихотворений ок. 100 поэтов, прежде всего Гёте (ок. 70 песен), Ф. Шиллера (свыше 40 песен), В. Мюллера (циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»), И. Майрхофера (47 песен) и др. Излюбленная тема песен Шуберта – типичная для романтиков тема лирической исповеди.

Мотивы одиночества (в вокальном цикле «Зимний путь»), народно-жанровые образы, образы природы. Герой Шуберта – «маленький» человек со свойственной ему простотой, искренностью, доверчивостью, связью с природой и бытом родного края. Связь мелодического стиля песен Шуберта с интонациями народной австрийской и немецкой песни. Роль партии фортепиано как эмоционального и сюжетно-образительного фона к мелодии. Музыкальные формы песен: куплетная, куплетно-варьированные и сквозные.

Большое значение песенного тематизма в инструментальной музыке Шуберта. Близость ранних симфоний сочинениям венских классиков. Вершинные образцы романтического симфонизма – лирико-драматическая «Неоконченная симфония» (1822) и героико-эпическая «Большая» симфония C-dur (1825–1828).

Значительные по содержанию камерно-инструментальные ансамбли (один из лучших – фортепианный квинтет «Форель»). Свободная романтическая трактовка жанра фортепианной сонаты; предвосхищение «поэмных» форм романтиков в фортепианной фантазии «Скиталец». Экспромты и музыкальные моменты Шуберта – первые романтические миниатюры.

Большое значение колорита, красочности (в оркестровке, обогащении гармонии побочными трезвучиями, сближении одноименного мажора и минора, широкого применения отклонений и модуляций), использования вариационного развития.

Роберт Шуман (1810–1856) – великий немецкий композитор, пианист и музыкальный критик, одна из ключевых фигур романтизма. Родился в Цвиккау в семье известного книгоиздателя. С ранних лет проявлял интерес к музыке и поэзией, но по окончании гимназии сделал выбор в пользу музыки. Изучал юриспруденцию в университетах Лейпцига и Гейдельберга (1828–1830). Учился игре на фортепиано у Фридриха Вика, однако болезнь руки (как результат механической тренировки пальцев) не позволила Шуману построить карьеру пианиста. Уроки композиции у Г. Дорна и изучение произведений И. С. Баха и Л. ван Бетховена позволили Шуману заниматься сочинением музыки с большой

увлеченностью. Личная жизнь Шумана была полна трудностей. Он столкнулся с психологическими проблемами и страдал от депрессии. Женился на пианистке Кларе Вик (дочери своего учителя), что стало значимым событием в его жизни и творчестве. В 1854 году его психическое состояние ухудшилось, и он был помещен в лечебницу. Шуман скончался, оставив богатое наследие, оказавшее глубокое влияние на музыку следующего поколения.

Одновременно с сочинением Шуман активно занимался литературно-критической деятельностью, писал критические статьи о музыке, стремясь объединить творческую и теоретическую стороны искусства. Он основал музыкальный журнал «*Neue Zeitschrift für Musik*» («Новый музыкальный журнал»), который стал платформой для популяризации романтической музыки и вдохновения для молодых композиторов, выражения протеста против пошлости, косности, мещанства («филистерства») и ограниченности в немецком искусстве.

Сущность шумановского творчества получила полное выражение в фортепианной музыке. Композитор создал богатство образов, включающий яркие портреты людей, причудливость фантазии, фантастические сцены, зарисовки природы, внутренний мир человека. Признанным является новаторство композитора в области музыкального языка, жанров и форм. Неразрывность музыкальной и литературной образности ярко проявилась в программности сочинений Шумана («Карнавал», «Бабочки», «Венский карнавал», «Фантастические пьесы», «Лесные сцены» и др.). Ярким примером фортепианной музыки выступает цикл «Карнавал», состоящий из программных пьес и воплощающий идейно-творческие идеи композитора. Карнавальность выступила характерной особенностью музыкального мышления Шумана (калейдоскоп масок, портретов, характеров, бытовых сценок на основе претворения традиционных бытовых жанров марша и вальса).

Фридерик Шопен (1810–1849) – польский композитор, родоначальник польской национальной композиторской школы, выдающийся пианист. Рождение в м. Желязова Воля, в семье Николая Шопена, выходца из Франции, домашнего учителя графа Скарбека. Начало обучения музыке у В. Живного, затем

учеба под руководством Ю. Эльснера в Высшей музыкальной школе в Варшаве. Ранний период: влияние на формирование мировоззрения композитора борьбы за независимость Польши (восстание под руководством Т. Костюшко в 1794, в котором принимал участие отец композитора), а также идей польского романтизма (А. Мицкевич). Развитие рано проявившейся гениальности композитора и пианиста (первые полонезы изданы в 1817) в творчески насыщенной атмосфере предреволюционной Варшавы, освоение опыта польских композиторов (М. Шимановской, М. Кл. Огиньского и др.) и венской классической школы. Выступления и признание в Вене в качестве пианиста-виртуоза. Создание ранних произведений для фортепиано – ноктюрнов, сонаты № 1, концертов для фортепиано с оркестром. Зрелый период: значение польского восстания (1830–1831) для Шопена, связанного с участниками восстания, невозможность возвращения на родину, переезд в Париж (1831). Новые впечатления литературной, художественной и музыкальной жизни Парижа (знакомство с Г. Гейне, Ж. Санд, О. Бальзаком, Г. Берлиозом, Ф. Листом, Ф. Мендельсоном и др.). Отказ от концертных выступлений, углубление в композиторское творчество, создание в 1830 - 40-х гг. выдающихся произведений, объединенных темой Родины и приобретающих героико-драматический, трагедийный, или глубоко лирический, народно-жанровый, торжественно-триумфальный характер (этюды, прелюдии, скерцо, баллады, сонаты, полонезы, ноктюрны, мазурки. Последние годы жизни: сложности тяжелого материального положения, разрыв с Ж. Санд, тяжёлая болезнь.

Творчество в рамках музыки для фортепиано. Сочетание глубокого психологизма и лиризма с тонкостью в передаче отдельных настроений, действенного драматического развития с мечтательной созерцательностью. Развитие принципов бетховенского симфонизма, а также импровизационных форм. Соединение в мелодике вокальности и инструментальности, песенности и танцевальности, кантиленного и речевого начала, претворение характерных черт польского народного мелоса и итальянского оперного бельканто. В ладово-гармонической сфере опора на диатонические лады, ладовую переменность в

сочетании с утончённой хроматикой, развитой модуляционной техникой. Раскрытие богатейших возможностей фортепианной фактуры, создание выразительных типов фигурационного тематизма, «поющей» гармонии. Опора на разные типы польских деревенских и городских танцев (мазур, куявяк, оберек, полонез), вальс, хорал, марш, их жанровые признаки.

Обобщение важнейших тенденций музыкального романтизма в жанрах и формах фортепианного творчества. Равнозначное место миниатюры и крупной (одночастной или циклической) формы. Возрождение на романтической основе жанра прелюдии, создание образцов художественного (концертного) этюда, классически совершенной формы жанров ноктюрна и экспромта, опозитизированных и драматизированных танцевальных жанров – мазурки, полонеза, вальса. Создание жанра инструментальной баллады, самостоятельного жанра скерцо, образца романтической фантазии. Влияние творчества Шопена на многие поколения музыкантов.

Иоганнес Брамс (1833–1897) – немецкий композитор, пианист, дирижёр. Рождение в семье музыканта-контрабасиста. Обучение музыке у отца, затем у Э. Марксена. Работа тапёром, частные уроки, сочинение музыки. В возрасте 20 лет концертная поездка совместно с венгерским скрипачом Э. Ременьи, знакомство с Ф. Листом, И. Иоахимом и Р. Шуманом. В 1862 г. переезд в Вену, успешные выступления там в качестве пианиста, позднее – хорового дирижёра в Певческой капелле и Обществе друзей музыки. С середины 1870-х гг. Б. занялся только творческой деятельностью, выступления с исполнением своей музыки в качестве дирижёра и пианиста.

Последовательное развитие в творчестве классических традиций, обогащение их романтическим содержанием. Порывистость, мятежность, трепетный лиризм – характеристики образной сферы музыки Брамса. Сочетание импровизационного склада со строгой логикой развития. Охват в музыкальном наследии композитора практически всех жанров (за исключением оперы). 4 симфонии Брамса (из которых особенно выделяется последняя) как одно из высших достижений симфонизма 2-й пол. XIX в. Трактовка (вслед за Л. Бетховеном и

Ф. Шубертом) циклической композиции симфонии как инструментальной драмы, части которой объединены определенной идеей. Трактовка инструментальных концертов как симфоний с солирующими инструментами (концерты для скрипки, для фортепиано, для скрипки и виолончели). Значительное место обработок народных песен в сфере вокальной музыки. В поздних камерно-инструментальных произведениях усиление героико-эпических черт и одновременно субъективно-лирическая направленность (2-е и 3-е фортепианные трио, сонаты для скрипки и для виолончели и фортепиано). В области музыки для фортепиано вклад в развитие жанра миниатюры (интермеццо, каприччио), увлечение венгерским фольклором в «Венгерских танцах» выразилось увлечение Брамса венгерским фольклором.

Гектор Берлиоз (1803–1869) – выдающийся французский композитор-симфонист и дирижер, музыкальный критик. Родился в семье провинциального отца, несмотря на запреты которого освоил игру на фортепиано, гитаре и флейте и самостоятельно изучал теорию музыки по учебникам. Наряду с многолетним самообразованием получил академическое образование в Парижской консерватории. Благодаря активной музыкально-критической Берлиоз был знаком с известными романтиками – писателями и музыкантами (А. Дюма, В. Гюго, Ж. Санд и Н. Паганини). Его статьи и фельетоны издавались в парижских газетах в течение 40 лет, получив широкую известность; являлись основным источником доходов и создали материальную основу для расходов на жизнь и творчество.

Его идейно-художественные взгляды отличаются бунтарством и демократизмом; основная тема его творчества отличалась гражданской революционной направленностью. Новаторство творчества Берлиоза заключается в создании программного симфонизма, а также в утверждении состава современного симфонического оркестра. Берлиоз создал первый яркий образец программной симфонии драматического содержания. В «Фантастической симфонии» получил воплощение автобиографический сюжет, трактованный в романтической тональности. Симфонию отличает преломление конфликта между романтиче-

ским героем и окружающей действительностью, 5-частная структура, включение «лейтмотива возлюбленной» и его последующая трансформация, преобразование жанров бытовой музыки.

Ференц Лист (1811–1886) – выдающийся венгерский композитор, педагог, дирижер, музыкально-общественный деятель и музыкальный критик, один из ярких представителей романтизма, способствующий признанию молодых национальных композиторских школ, один из величайших пианистов-виртуозов. Первые яркие музыкальные впечатления маленький Лист получил благодаря своему отцу-музыканту. Позднее безвозмездно обучением на фортепиано с ним занимался Карл Черни, что дало будущему виртуозу прочную основу фортепианного исполнительства. Теорию музыки Лист осваивал у Антонио Сальери. Лист не получил консерваторского образования: в связи с его национальностью ему было отказано, однако индивидуальные занятия с выдающимися музыкантами, активная самостоятельная работа, а также огромное влияние Шопена сформировали Листа как пианиста-виртуоза, превосходству которого не было. Лист с большим триумфом гастролировал по странам Европы. Как композитор, Лист работать еще в юные годы и плодотворно творить до конца жизни. Новаторство композитора заключается в утверждении программности как ведущего художественного принципа и принципа монотематизма в музыкальной композиции, переосмыслении традиционных (трансцендентные этюды, фортепианные транскрипции) и введении новых жанров симфонической и фортепианной музыки (симфоническая поэма, рапсодии). Творческое наследие Листа представлено жанрами фортепианной (трансцендентные и концертные этюды, цикл «Годы странствий», Соната h-moll, Фантазия-соната по прочтении Данте, венгерские рапсодии, 2 фортепианных концерта, «Пляска смерти»), симфонической (симфонии «Фауст» и «Данте», симфонические поэмы) и вокальной (песни, романсы, оратории, мессы) музыки.

Глубокая религиозность Листа, воспитанного в строгих правилах католицизма, и жизненные трагедии привела его в начале 1860-х годов к принятию

духовного сана. Этот факт повлиял на выбор жанров, сместив область творческих интересов композитора к духовной музыке.

Тема 1.5. Опера в музыке XIX века: Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе

Рихард Вагнер (1813–1883) – крупнейший немецкий композитор XIX в., дирижер, драматург, музыкальный писатель. Воспитание в артистической семье, увлечение с ранних лет театром. Работа капельмейстером в оперных театрах Магдебурга, Кёнигсберга, Риги (1834–1839). Парижский период (1839–1842): знакомство с Г. Берлиозом, Ф. Листом. В 1843 г. – дирижер придворной оперы в Дрездене. Участие в Дрезденском восстании (1849). «Швейцарское изгнание» (1849 – 58), написание литературных трактатов. В 1859–1863 гг. – концертные турне по Европе; в 1872–1882 гг. – деятельность в Байрейте, инициирование создания Байрейтского театра, постановка «Кольца нибелунга» (1876).

Воздействие общественно-политических событий 1830-1840-х гг. на мировоззрение Вагнера. Связь ранних опер 1840-х годов («Риенци», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин») с романтическими традициями начала века.

Изложение основных теоретических положений оперного творчества Вагнера в его трактатах: призывание искусства как средства нравственного воспитания; воплощение в художественном произведении обобщенных, «вечных» идей (основой которых мог стать миф); признание за музыкальной драмой способности выразить подобные идеи путем синтеза искусств.

Осуществление Р. Вагнером оперной реформы в 1850-1860-х гг. Суть принципов реформы из признания ведущего значения драматического начала в опере: «драма – цель, музыка – средство для её воплощения». Отказ от традиционного «номерного» строения оперы (ария, ансамбль и др.) с целью непрерывности музыкального развития. В основе оперной драматургии – сложная система лейтмотивов, разрабатываемых главным образом в оркестре, в результате чего усиление роли симфонического начала. Безостановочная текущая музыкальная ткань – «бесконечная мелодия», создаваемая сцеплением различных лейтмотивов.

Рождение позднеромантического стиля в опере «Тристан и Изольда» (1859) с присущей ему повышенной экспрессией выражения, «бесконечной мелодией», симфонизацией оперы.

Воплощение новаторской музыкальной эстетики в грандиозном замысле тетралогии «Кольцо нибелунга» (завершена и поставлена в Байрейтском театре в 1876). Мифологическая концепция тетралогии «Кольцо нибелунга» на основе скандинавского и германского эпоса, осуществление синтеза философско-поэтического и музыкального начал, разветвленная система лейтмотивов, тембровая драматургия, новый вокально-симфонический тип музыкального мышления. Религиозно-христианская тематика последней оперы «Парсифаль».

Большие споры современников по поводу музыкально-драматических принципов и творчества Вагнера. Значительное влияние Вагнера на развитие музыки второй половины XIX – нач. XX вв.

Джузеппе Верди (1813–1901) – крупнейший итальянский оперный композитор 19 в. Рождение в семье крестьянина-трактирщика. В 1835–1838 гг. руководство музыкальной жизнью Буссето. Постановка первой оперы в Милане («Оберто, граф Сан-Бонифачо», 1839), успех оперы «Навуходоносор» («Набукко», 1841), связанной с национально-освободительными идеями. Продолжение героико-патриотической линии в операх «Ломбардцы...» (1842), «Жанна д'Арк» (1845), «Аттила» (1846) и др. Интерес к сюжетам большого идейного содержания, насыщенных драматизмом, яркой контрастностью, сильными чувствами: оперы «Эрнани» (по драме В. Гюго, 1844), «Макбет» (по трагедии У. Шекспира, 1847), «Луиза Миллер» (по трагедии Шиллера, 1849) и др. Новый этап творчества в опере «Луиза Миллер» – обращение к образам обычных людей с их чувствами и переживаниями.

Лучшие оперы композитора 1850-х гг. – «Риголетто» (по драме Гюго, 1851), «Трубадур» (по драме А. Гарсии Гутьерреса, 1853), «Травиата» (по драме А. Дюма-сына, 1853), с характерными для них глубоким постижением внутреннего мира героев; простотой и выразительностью музыкального языка; пе-

сенностью, идущей от итальянской народной музыки; стремлением к напряжённой динамике развития.

Наиболее значительные произведения – оперы «Дон Карлос» (по драме Шиллера, 1867) и «Аида» (1870). Вершинные творения – музыкальная драма «Отелло» (1886) и комическая опера «Фальстаф» (1892). Достижение в «Отелло» полного слияния музыки с драматическим действием, отказ от традиционных арий, дуэтов, замена их монологами, диалогическими сценами, основанными на сквозном музыкальном развитии).

Творчество Верди – высшая точка развития итальянской оперы 19 в. Характерные черты оперного стиля: яркая театральность, острота и выпуклость в обрисовке действующих лиц и ситуаций, непрерывность сценического развития, гибкость вокальной декламации, мастерство ансамбля, усиление драматургической роли оркестра.

Жорж Бизе (1838–1875) – французский композитор. Окончание в 1857 г. Парижской консерватории. Начало творческого становления в 1860-е гг. – создание лирических опер «Искатели жемчуга» (1863) и «Пертская красавица» (по роману В. Скотта, 1866). Влияние событий франко-прусской войны и Парижской Коммуны на утверждение демократических взглядов композитора. Период творческой зрелости в 1870-е гг. – создание оперы «Джамиле» (по поэме А. Мюссе, 1871), музыки к драме А. Доде «Арлезианка» (1872), воссоздание в них характера восточной и провансальской музыки. Опера «Кармен» (по новелле П. Мериме, 1875) – одна из вершин французского оперного искусства. Её герои – простые люди с сильными и противоречивыми характерами. Воплощение в опере испанского национального музыкального колорита, многослойности и многоликости народных сцен, напряжённого хода драматических событий.

Тема 1.6. Зарубежная музыка конца XIX – начала XX вв.

Творчество М. Равеля, К. Дебюсси, Дж. Пуччини

Рубеж XIX–XX веков. Кризис романтизма. Возникновение постромантических стилей: импрессионизм (Дебюсси, Равель), веризм (Масканьи, Леонка-

валло, Пуччини), экспрессионизм (Малер, Р.Штраус, композиторы новой венской школы), русский символизм (Скрябин, Рахманинов).

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от impression – впечатление) – художественное течение, возникшее в 70-х гг. XIX века во французской живописи, а затем проявившееся в музыке, литературе, театре. Обогащение техники изображения живой природы выдающимися живописцами (К. Моне, К. Писсарро, Э. Дега, О. Ренуар и др.). Сущность их искусства – в тончайшей фиксации мимолётных впечатлений, в особой манере воспроизведения световой среды с помощью сложной мозаики чистых красок, беглых декоративных штрихов.

Возникновение импрессионизма в музыке в конце 1880 – начале 1890-х гг., наиболее яркое проявление в творчестве К. Дебюсси.

Условное применение термина «импрессионизм» к музыке. Импрессионизм в музыке как передача настроений, приобретающих значение символов, фиксация едва уловимых психологических состояний, вызванных созерцанием внешнего мира. Проявление импрессионистских черт музыки К. Дебюсси, М. Равеля, П. Дюка и др. французских композиторов через тяготение к поэтически одухотворённому пейзажу («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море» Дебюсси, «Игра воды», «Отражения», «Дафнис и Хлоя» Равеля и др.).

Другая сфера музыкального импрессионизма – рафинированная фантастика, порождённая античной мифологией или средневековыми легендами, мир экзотики народов Востока. Сочетание у композиторов-импрессионистов новизны художественных средств с претворением изысканных образов старинного искусства (живописи стиля рококо, музыки французских клавесинистов).

Связь музыкального импрессионизма с поздним романтизмом и национальными школами XIX века (интерес к поэтизации старины и далёких стран, к тембровой и гармонической красочности, использованию архаических ладовых систем). Выступление композиторов-импрессионистов (Дебюсси и Равеля) против академизации романтических традиций; патетических преувеличений и звуковой перенасыщенности музыкальных драм Р. Вагнера, стремление к искусству сдержанных эмоций, ясности, экономии выразительных средств, про-

зрачной фактуре, избегание острых конфликтов, глубоких социальных противоречий.

Воздействие эстетики импрессионизма на жанровую систему, сочинение симфонических эскизов-зарисовок (вместо развитых многочастных симфоний), в фортепианной музыке – сжатых программных миниатюр; в оперном театре – музыкальных драм полулегендарного содержания, («Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси).

Обогащение палитры музыкально-выразительных средств, прежде всего гармонии с её техникой параллелизмов и нанизыванием красочных созвучий-пятен, усложнением аккордов (нонаккорды, ундецимаккорды, альтерированные и квартовые созвучия), использованием «архаизмов» (натуральные лады, пентатоника, целотонные комплексы). Преобладание в оркестровке чистых красок, применение соло деревянных духовых, пассажей арф, сложных *divisi* струнных, эффектов *con sordino*. Типичность и декоративность остинатных фонов. «Зыбкость» и «неуловимость» ритмики. Преобладание коротких выразительных фраз-символов, обращение к песенно-танцевальным жанрам, тонкое претворение элементов фольклора народов Востока, Испании, ранних форм негритянского джаза.

Распространение в начале XX в. музыкального импрессионизма за пределами Франции. Развитие творческих идей французских композиторов-импрессионистов в Испании (М. де Фалья), в Италии (О. Респиги, А. Казелла, Дж. Ф. Малипьеро), в Польше (К. Шимановский). Влияние французского импрессионизма в творчестве некоторых русских композиторов (Н. Н. Черепнин, В. И. Ребиков, С. Н. Василенко, отчасти А. Н. Скрябин, ранний И. Ф. Стравинский).

Клод Дебюсси (1862–1918) – основоположник музыкального импрессионизма. Опора в творчестве на французские музыкальные традиции: музыку французских клавесинистов (Ф. Куперен, Ж. Ф. Рамо), лирическую оперу и романс (Ш. Гуно, Ж. Массне). Воздействие русской музыки (М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков), а также французской символистской поэзии и импрессионистской живописи. Проявление в «Прелюдии к «Послеполуденному

отдыху фавна» (по эклоге С. Малларме; 1894) характерных для музыки Дебюсси зыбкости настроений, утонченности, изысканности, прихотливости мелодики, колористичности гармонии.

Самое крупное симфоническое сочинение – 3 симфонических эскиза «Море» (1905), отмеченных блеском и прозрачностью оркестровой палитры, импрессионистической мелодикой с ее гибкостью нюансов и в то же время расплывчатостью.

Одно из наиболее значительных созданий – опера «Пеллеас и Мелизанда» (по драме М. Метерлинка; 1902), полное слияние музыки с действием, воссоздание сущности неясного, символически-туманного поэтического текста.

Создание нового пианистического стиля (этюды, прелюдии). Поэтические названия прелюдий для фортепиано («Дельфийские танцовщицы», «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе», «Девушка с волосами цвета льна» и др.), образы мягких, нереальных пейзажей, пластика танцевальных движений.

Морис Равель (1875 – 1937) – французский композитор, ярчайший представитель мировой музыкальной культуры 1-й пол. XX в. Занятия в Парижской консерватории (1889-1905), увлечение французской литературой, импрессионистами, большой интерес к фольклору (французскому, испанскому и др.). Существенное место в творчестве испанской тематики. Связь с творчеством К. Дебюсси, а также русских композиторов – А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова и особенно М. П. Мусоргского (работа совместно с И. Ф. Стравинским над партитурой «Хованщины» для постановки оперы в Париже, оркестровка «Картинок с выставки»). Продолжение и развитие исканий Дебюсси в области импрессионистической звукописи, колористической гармонии и оркестровки, экзотической ритмики. Проявление в некоторых произведениях неоклассицистских тенденций. Творчество в разнообразных жанрах: «Испанская рапсодия» (1907), «Вальс» (1920), а также «Болеро» (1928) для оркестра – одна из вершин французского симфонизма XX в., опера «Испанский час» (1907), опера-балет «Дитя и волшебство» (1925), балет «Дафнис и Хлоя» (на либр. М. М. Фокина, 1912) и др.

Веризм (итал. verismo, от vero – истинный, правдивый) – течение в итальянской литературе и искусстве, возникшее в 1880-е гг. Формирование музыкального веризма в музыкальном театре под непосредственным воздействием веристской литературы. Ведущий тезис эстетики веризма – показать «жизнь как она есть», реакцией на оперный романтизм. В основе веристских опер – бытовая драма. Герои опер – простые люди (крестьяне, бродячие актёры, мастеровые); в связи с этим проникновение бытовой речи (диалекты, вульгаризмы), распространение песенно-городских интонаций. Создание веристами компактной оперы-новеллы с острой любовной коллизией, продолжение национальных оперных традиций, использование наряду с напевной вокальной мелодикой драматического речитатива, кратких ариозо, сквозного симфонического развития.

Возникновение музыкального веризма с операми «Сельская честь» Маскани (1890, по пьесе Дж. Верги) и «Паяцы» Леонкавалло (1892). Отражение отдельных черт веристской эстетики в сочинениях Дж. Пуччини («Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан», «Девушка с Запада»). Представители веризма – У. Джордано, Ф. Чилеа и др. Родственные веризму явления в музыкальной культуре других стран – во Франции (А. Брюно, Г. Шарпантье), Германии (Э. д'Альбера), в Испании, Чехии (у Л. Яначека), России, Великобритании.

Джакомо Пуччини (1858–1924) – выдающийся итальянский композитор. Рождение в семье музыкантов. Обучение игре на органе под руководством отца – органиста, дирижёра, композитора, в 1880-83 – в Миланской консерватории. Успех первой оперы «Виллисы» (1883). Формирование творчества под воздействием веризма. Глубокое раскрытие сложной психологии героев, изображение остродраматических жизненных ситуаций. Образ женщины, способной на жертву во имя любви – в центре опер Пуччини. Основное средство музыкальной выразительности – напевная мелодия, связанная с итальянской бытовой песней. Создание Пуччини гибкого речитативно-ариозного стиля, придание оркестру роли активного участника лирической драмы; широкое использование приёмов лейтмотивного развития, а также импрессионистической звукописи. Лучшие оперы: «Богема» (1895), «Тоска» (1899), «Мадам Баттерфлай» (1903).

Соединение в последней опере «Турандот» (1924, не завершена) лиризма с героикой и трагедийностью.

Тема 1.7. Западноевропейская музыка первой половины XX века

XX век – эпоха в искусстве, связанная с появлением творческих направлений «модернизм», позднее – «авангардизм» и противостоящей им тенденции «неоклассицизма».

Антиромантизм как отрицание предыдущего исторического этапа, снижение ценности эстетики чувства и переживания, уменьшение роли любовно-лирических эмоций в искусстве. Плюрализм субкультур, два крайних пласта в музыкальном искусстве – E-Musik (ernste – серьезная, erhabene – возвышенная музыка) и U-Musik (Unterhaltungs – развлекательная, unteste – низшая музыка), промежуточный слой – «третий пласт», или «третья культура» [11, с. 400].

Поляризация основных художественных течений XX в.: экспрессионизм и неоклассицизм, фольклоризм. Переплетение разных течений в творчестве крупнейших композиторов XX ст. (Стравинский, Барток, Прокофьев, Шостакович). Особая роль джаза в «высокой музыке».

Развитие определенных сторон музыкального языка как следствие нового философско-эстетического мышления XX в. – мощь ритма (Стравинский, Барток), красочное обогащение оркестровой фактуры, обостренная мелодическая интонация, предельная тематическая насыщенность музыкальной ткани, возрождение и развитие доклассического полифонического письма и т.д.

Открытие новых правил музыкальной композиции: создание 12-тонового серийного метода Шенберга, системы тропов Хауэра, теории четвертитоновости у Айвза, ладов ограниченной транспозиции Мессиана и т.д.

Экспрессионизм (от лат. expressio – выражение) – направление в европейском искусстве и литературе 1-й четверти XX в. Отражение в экспрессионизме трагического мироощущения европейской интеллигенции в преддверии Первой мировой войны, в военные и послевоенные годы. Экспрессионизм как одна из форм индивидуалистического бунта против абсурдности современ-

ного мира, из которого нет позитивного выхода. Критическое отношение экспрессионистов к идеалам классического и романтического искусства как иллюзиям. В центре внимания искусства экспрессионизма – болезненные, иррациональные состояния души, порождённые страхом и отчаянием.

Проявление экспрессионизма наиболее ярко в искусстве и литературе Австрии и Германии (художники О. Кокошка, М. Бекман, Ж. Грос и др.; писатели И. Бехер, Л. Франк, драматурги Э. Толлер, Г. Кайзер и др.). Отражение черт экспрессионизма в некоторых позднеромантических произведениях (последние симфонии Г. Малера, оперы «Саломея» и «Электра» Р. Штрауса). Полное и законченное выражение музыкального экспрессионизма в творчестве А. Шёнберга («Лунный Пьеро», оперы «Ожидание», «Счастливая рука», пьесы ор. 11, 16, 19), А. Берга (все сочинения) и их последователей.

Свойственные экспрессионистским музыкальным сочинениям отказ от мажора и минора (атональность, додекафония), разорванность мелодики, предельная диссонантность гармонии, в вокальной партии – полупение-полуговор (Sprechstimme). Крайняя напряжённость эмоционального строя в предельно заострённых контрастах настроений.

Арнольд Шёнберг (1874–1951) – один из крупнейших композиторов XX в., педагог, музыкальный теоретик, дирижёр, художник, глава новой венской школы. Остро субъективное, трагическое мировосприятие композитора, порождённое социальными катаклизмами XX в. Шёнберг – основатель метода додекафонии, упорядочивающего атональность в строгую систему композиции. Сочинение «романтического» периода (1897–1908; струнный секстет «Прозвучавшая ночь», симфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда» и др.). Начало атонального периода в сочинениях 1909 г. (3 фортепианных пьесы, 5 оркестровых пьес, цикл мелодрам «Лунный Пьеро», и др.). Использование для передачи различных психических состояний новых приёмов мелодекламации и так называемого речевого пения (Sprechstimme, Sprechgesang), получивших распространение в вокальной музыке XX в.

Реализация впервые полностью метода додекафонии в Сюите для фортепиано (1921–1923). Гибкое сочетание в последующих сочинениях «додекафонного» периода (Вариации для оркестра, 3-й и 4-й струнные квартеты, концерт для скрипки с оркестром и др.) своей композиционной техники с тональным письмом и классическими формами (рондо, вариации, сонатная и полифонические формы). Значительное влияние творчества Шенберга на музыкальное искусство XX в.

Неоклассицизм (от греч. – новый и классицизм) – направление в музыке 20-30-х гг. XX в., для которого характерно обращение к принципам музыкального мышления и жанрам, типичным для барокко. Неоклассицизм как одно из проявлений антиромантического движения начала XX в., как потребность в кризисные для искусства годы после 1-й мировой войны в объективизации творчества, в обращении к авторитетным художественным системам и стилистическим моделям прошлого. Отражение в той или иной степени неоклассицизма в музыке многих композиторов XX в., наиболее законченное выражение в творчестве И. Ф. Стравинского, П. Хиндемита и А. Казеллы. Обращение к жанрам, исторически предшествовавшим романтизму (сюита, *concerto grosso*, полифонические циклы и т. д.); к концертной форме в первых частях сонатно-симфонического цикла; использование камерного состава оркестра или инструментального ансамбля догайдновского типа; усиление роли полифонических принципов развития. Многообразие вариантов неоклассицизма, обращение к возрождению музыкальных традиций И. С. Баха – в Германии (П. Хиндемит, Э. Кшенек и др.), А. Вивальди – в Италии (А. Казелла, Ф. Малипьеро, О. Респиги и др.), Ж. Б. Люлли – во Франции (К. Дебюсси, М. Равель, Ф. Пуленк, Д. Мийо, А. Онеггер и др.). И. Ф. Стравинский как крупнейший представитель неоклассицизма в музыке.

Суть эстетики неоклассицизма – соотнесение художественных стилей, при котором обращение к прошлому – лишь одна из стилевых «красок» сочинения, хотя и важнейшая. Свободное использование старинных стилей и жанров как одна из существенных черт музыки 2-й половины XX в.

Неофольклоризм (от греч. – новый и фольклор) – термин, иногда применяемый к европейской музыке 1-й трети XX в., в которой обновление средств письма органически связано с опорой на фольклор [8, с. 379]. Наиболее яркие и последовательные представители неофольклоризма (Б. Барток, И. Ф. Стравинский). Характерные особенности: концентрация тех или иных особенностей фольклора, например, метрической нерегулярности, ладоинтонационных особенностей («15 венгерских танцев», «2 румынских танца» Бартока); активность, энергичность ритмики («Allegro barbaro» Бартока, 1911; «Весна священная» Стравинского, 1913); претворение свойственных фольклору принципов формообразования. Характерное для русской музыки обращение к древним пластам фольклора; яркие образцы преломления фольклорных источников в советской музыке 1960-80-х гг. (Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин и др.).

«Шестерка» – содружество французских композиторов, сложившееся после первой мировой войны. Представители: Л. Дюрей, Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Ж. Тайфер. Идейный вдохновитель – поэт и художник Жан Кокто и композитор Эрик Сати. Отсутствие единой художественной программы. Объединяющий фактор – стремление к новаторству, поискам новых принципов композиции.

Раздел 2. Музыкальная культура России

Тема 2.1. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

Творчество М. И. Глинки

Михаил Иванович Глинка (1804–1857) – основатель нового исторического периода в истории русской музыки. Оперное творчество Глинки как основа развития главных направлений русской оперы: народная музыкальная драма и опера-сказка, опера-былина. Впервые яркое воплощение у Глинки мира Востока (начало ориентализма в русской опере). Симфонические произведения Глинки как начало развития жанрового (Камаринская, испанские увертюры) и лирико-драматического (вальс-фантазия) симфонизма в русской музыке.

Ранний период творчества (1820-е – начало 30-х гг.) – юные годы в Петербурге, занятия в Благородном пансионе (1818–1822), выступления в качестве пианиста, певца; первые сочинения (наиболее яркие – романсы «Не искушай», «Бедный певец», «Грузинская песня» и др). В 1830–1834 путешествия по Италии, Австрии, Германии, занятия в Берлине теорией композиции под руководством З. Дена.

Зрелый период творчества (с 1834 г.) – создание опер «Жизнь за царя» (1836), «Руслан и Людмила» (1842), романсов «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», вокального цикла «Прощание с Петербургом»; испанских увертюр, «Вальса-фантазии» (для фортепиано 1839) и др.

Последние годы жизни (конец 1840-х – 50-е): «Камаринская» (1848), оркестровка Вальса-фантазии, изучение в Берлине полифонии старых мастеров, написание «Заметок об инструментровке».

Жанровая характеристика творчества: оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»; симфонические жанры – «Камаринская», «Вальс-фантазия», испанские увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота», музыка к трагедии Кукольника «Князь Холмский»; камерно-вокальные (более 70 романсов и песен) и камерно-инструментальные жанры.

Раскрытие в творчестве важнейших сторон русского народного характера (героизм, любовь к родине); отражение лирической темы, образов Востока. Опора на русскую народную песенность – городской фольклор, старинную крестьянскую песню; усвоение традиций венской классической школы, достижений романтиков различных европейских национальных школ.

Ярко выраженная распевность, плавность мелодики, опора на традиции подголосочной полифонии, вариантно-попевочные и вариационные методы развития («глинкинские вариации»).

Характерные для гармонии плагальность, ладовая переменность, широкое применение побочных ступеней лада, ладов народной музыки, черты современной романтической гармонии (увеличенное трезвучие, доминантовый нонаккорд, средства мажоро-минора, целотоновая гамма).

Глинка как мастер оркестрового письма, использование чистых тембров, экономия оркестровых средств, особое внимание к оркестровому колориту. Оркестр. Мастер оркестрового колорита. Его оркестр – оркестр чистых тембров. Глинка определяет функции каждой оркестровой группы. Струнные – «их главный характер – движение». Деревянные духовые – выразители национального колорита. Медные духовые – «тёмные пятна в картине». Особые колористические нюансы создаются путём применения дополнительных инструментов (арфа, фортепиано, колокольчики, челеста) и богатейшей группы ударных.

Тема 2.2. Музыкальная культура России второй половины XIX века.

Творчество М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова,

А. П. Бородина

Просветительские идеи в России 1860-х годов. Развитие музыкальной критики и образования. Деятельность А. Серова, А. Рубинштейна.

«Могучая кучка» – демократическое по своей направленности творческое содружество петербургских композиторов в 60-70 гг. XIX в., провозгласившее своей целью борьбу за национальное искусство. Идеиная близость творческим объединениям в смежных областях искусства. Стремление продолжать традиции М. И. Глинки. Углубление и расширение реализма, как основы художественного видения. Опора на национальный песенный фольклор. Выделение оперы как ведущего жанра творчества. Новаторская, антиакадемическая, направленность творчества. Представители «Могучей кучки»: М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, Ц. Кюи; роль Стасова.

Модест Петрович Мусоргский (1839–1881) – выдающийся русский композитор-новатор. Ранний период творчества (кон. 1850-х – конец 60-х) – участник «Могучей кучки», занятия под руководством М. Балакирева композицией, ряд оркестровых и фортепианных сочинений, песен и романсов, работа над музыкой к трагедии «Царь Эдип» Софокла.

Идейный перелом на рубеже 1860-х гг., убеждения Мусоргского – материалиста, демократа, сторонника антикрепостнической идеологии. Работа над

операми «Саламбо» (по роману Г. Флобера, 1863-66) и «Женитьба» (по Н. В. Гоголю, 1868). Создание ряда вокальных сенок из крестьянской жизни, симфонических произведений «Интермеццо» и «Ночь на Лысой горе» (1867).

Зрелый период творчества (кон. 1860-х – 1881): оперы «Борис Годунов» (по трагедии А.Пушкина, 1868-1869), «Хованщина» (1872–1880, не окончена), «Сорочинская ярмарка» (по повести Гоголя, не окончена). В 1870-х гг. создание циклов на сл. А. А. Голенищева-Кутузова «Без солнца» (1874) и «Песни и пляски смерти» (1875-1877), фортепианной сюиты «Картинки с выставки» (1874) и др.

Жанровая характеристика творчества (в основном оперные и вокальные сочинения): 7 опер (не все закончены), симфоническая пьеса «Ночь на Лысой горе», около 100 вокальных произведений, вокальные циклы; «Картинки с выставки» для фортепиано.

Одна из основных тем творчества – тема народа. Выбор в качестве сюжетов для опер народных драм, где народ показан в поворотные моменты истории («Борис Годунов», «Хованщина»). Наблюдение и изображение реальной жизни, богатство в ней разнообразных человеческих типов и характеров. Психологизм, показ внутреннего мира человека. Мусоргский – яркий психолог-портретист (подобно Достоевскому в литературе).

Радикальная новизна музыкального языка, развитие многих находок Мусоргского в ХХ в. Многомерная «полифоническая» драматургия его опер, свободно варианты формы, далёкие от норм западноевропейской классики. Стремление к созданию мелодии, художественно воспроизводящей человеческую речь. Опора в мелосе на крестьянскую песню; городской романс, интонации марша, вальса, колыбельной, гопака.

Специфическая ладогармоническая основа: народные лады, увеличенный и уменьшенный лад, элементы церковных ладов, сопоставление «далеких» тональностей (что обуславливается психологической ситуацией). Свобода метроритма – переменные размеры, смешанные метры, подчиненные речевой интонации, говору.

Николай Римский-Корсаков (1844–1908) – выдающийся русский композитор, завершивший развитие русской музыкальной классики в XIX веке, эволюцию жанра оперы, симфонической и камерной вокальной музыки. Ранний период творчества (до конца 1870-х): формирование индивидуального музыкального стиля, «общекучкистские» черты, знакомство с классической музыкой, овладение полифонией, творческие поиски. Создание опер «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», трех симфоний, квартета, квинтета, обработок русских народных песен, программной музыки.

Зрелый период творчества (1880-е – 90-е) – творческий кризис, создание сказочно-фантастических опер «Млада», «Ночь перед Рождеством», оперы-былины «Садко», лирико-психологических опер «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», симфонических произведений «Испанское каприччио», «Шехеразада».

Поздний период (1900-е) – обновление и усложнение музыкального языка, выходы за пределы русской интонации, предпосылки неоклассицизма, сказочные оперы «Сказка о царе Салтане», «Кашей бессмертный», «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже».

Жанровая характеристика творчества (охват практически всех жанров): оперы (15); симфонические произведения – 3 симфонии, «Увертюра на русские темы», музыкальная картина «Садко», «Испанское каприччио», «Шехеразада», концерт для фортепиано с оркестром и др.; камерно-инструментальная музыка – струнный квартет, секстет, квинтет, пьесы для фортепиано; вокально-инструментальная музыка – 3 кантаты, хоры; камерно-вокальная музыка – 79 романсов, дуэты и трио; обработки народных песен – сборники «100 русских народных песен», «40 русских народных песен»; семь редакций опер других композиторов (в том числе «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Хованщина», «Каменный гость»).

Следование в творчестве кучкистским традициям: развитие традиций Глинки; опора на фольклор; интерес к опере, симфонической программной музыке; стремление пропагандировать русскую музыку. Влияние романтизма в

творчестве: интерес к сказке, к далеким странам, картинность, живописность. Эпическая природа музыкального мышления.

Русская народная русская музыка как фундамент стиля Римского-Корсакова. Исследование всех пластов фольклора. Использование инонационального фольклора (польского, сербского, испанского, восточного).

В гармонии опора на комплекс средств, подчёркивающих русскую природу мелодики (натурально-ладовые обороты, древние лады), а также специфические гармонические средства (гамма тон-полутон, увеличенные трезвучия, тритоны, цепочки нонаккордов, эллипсисы и т.д.).

Мастерство инструментовки, отличающейся разнообразием, богатством колорита и импрессионистической красочностью.

Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887) – выдающийся русский композитор, дирижер и ученый-химик, который оставил глубокий след, как в истории русской музыки, так и науке. Это сочетание двух профессий – композитор, член «Могучей кучки» и профессиональный химик, защитивший диссертацию и занимавший высокую должность в научном сообществе, – было редким на его время и позволило Бородину подходить к музыке с научной строгостью и системностью. Он рассматривал музыку как не менее важное направление своей жизни и уделял ей время наряду с научной карьерой.

Бородин был внебрачным сыном грузинского князя Л. С. Гедианова, но получил другую фамилию. Благодаря прекрасному домашнему образованию овладел несколькими музыкальными инструментами и иностранными языками, увлекался химией. Несмотря на активную научно-исследовательскую деятельность в области химии, Бородин много сочинял и достиг высокого уровня композиторского мастерства и признания в музыкальном сообществе. Вступление Бородина в «Могучую кучку» содействовало формированию под влиянием М. А. Балакирева и В. В. Стасова его музыкально-эстетических воззрений и кристаллизации композиторского стиля.

Одаренность композитора получила выражение в смелой трансформации средств музыкального языка, нестандартных стилистических решениях, разра-

ботке принципов эпической драматургии и, в то же время, в чуткости к народному искусству – русскому и народов Востока, претворении идей М. И. Глинки. Высокая требовательность к себе обусловила тщательную проработку композитором своих произведений. Наиболее значительными сочинениями Бородина являются опера «Князь Игорь», редакции которой после смерти композитора были сделаны А. К. Глазуновым, Н. А. Римским-Корсаковым и др., симфония № 2 «Богатырская», симфоническая картина «В Средней Азии», квартеты № 1 и № 2, камерно-вокальная лирика (романс «Спящая княжна», элегия «Для берегов отчизны дальной», песня «Спесь»).

Тема 2.3. Творчество П. И. Чайковского

Петр Ильич Чайковский (1840–1893) – один из крупнейших русских композиторов. Рождение (7 мая 1840 г.) в селении при Камско-Воткинском заводе (ныне город Воткинск, Удмуртия) в семье горного инженера. В 1850 г. переезд в Петербург, учеба в Училище правоведения (окончил в 1859). Служба в Министерстве юстиции (до 1863). С 1861 г. занятия в музыкальных классах Русского музыкального общества, преобразованных в Петербургскую консерваторию. Окончание консерватории в 1865 г. по классу сочинения у Рубинштейна. Первый период творчества (1866 – 1877): работа профессором Московской консерватории (1866 – 1878). Знакомство и творческие контакты с участниками «Могучей кучки». Создание 1-й, 2-й и 3-й симфоний, оперы «Воевода» и увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869), 1-го фортепианного концерта (1875), балета «Лебединое озеро» (1876).

Зрелый период творчества (1878 – 1885): тяжёлый душевный кризис в конце 70-х гг., связанный с неудачной женитьбой; жизнь в течение нескольких лет преимущественно за границей (главным образом в Швейцарии и Италии). Материальная поддержка и переписка с Н. Ф. Мекк. Создание оперы «Евгений Онегин» (1879) и 4-й симфонии, знаменующих новый этап в творческой судьбе композитора.

Последний период (1885–1893): жизнь (с 1885) в Подмоскowie (Майданово, Фроловское, Клин). Многочисленные выступления в качестве дирижера в России и за рубежом. Встречи и дружеское общение с выдающимися музыкантами (Э. Григ, А. Дворжак, Г. Малер, К. Сен-Санс и др.). Создание знаменитых произведений: опер «Пиковая дама» (1890), «Иоланта». (1891); балетов «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892), 6-й симфонии (1893). Скончался 6 ноября 1893 г. в Петербурге от холеры.

Охват в творчестве всех жанров: 10 опер; 3 балета; симфонические произведения – 6 симфоний, симфония «Манфред», увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», «Гамлет», фантазии «Буря», «Франческа да Римини», 5 увертюр, «Итальянское каприччио», 4 сюиты, 3 фортепианных концерта, скрипичный концерт, «Вариации на тему рококо» для виолончели; хоровые произведения – кантата «Москва», «Всенощное бдение», «Литургия св. Иоанна Златоуста»; камерно-инструментальная музыка – 3 струнных квартета, фортепианное трио, струнный секстет, свыше 100 пьес для фортепиано, сонаты, цикл «Времена года»; камерно-вокальная музыка – свыше 100 романсов.

Универсальное содержание музыки П. И. Чайковского. Главная тема творчества – внимание к духовному миру человека, стремление человеческой личности к освобождению из-под гнета действительности. Увлечение образами мировой литературы; воплощение в музыке сюжетов Шекспира, Данте, Пушкина. Начиная с Четвёртой симфонии, развитие темы конфликта, трагедии непонимания и гибели героя. Основные образные сферы: жизнь и смерть, любовь и идеальная красота, природа и окружающий быт, зло (рок), энергия, порыв; борьба.

Формирование стиля Чайковского на основе достижений русской профессиональной музыки (Глинка, Даргомыжский), музыкального искусства классицизма – ясность и завершенность формы, тяготение к крупным симфоническим формам. От романтической музыки – лирическая, «исповедальная» природа его творчества, опора на жанровую конкретность образов, тяготение к программности.

Опора на интонационный строй современного ему музыкального быта, интонации городской и крестьянской песни, бытового романса. Создание своего мелодического языка, способного к воплощению тончайших душевных движений, обобщению масштабных идей.

Черты позднеромантической гармонии со свойственной ей экспрессивностью (тройные задержания, усложнённая гармония полифоническими приёмами, использование лейтгармонии – септаккордов альтерированной субдоминанты).

Новаторство композиционных принципов – направленность музыкальной формы на внимание слушателя, создание композиции по принципу сюжетной драматургии.

Ведущая роль симфонической и оперной музыки в творчестве П. Чайковского. Понимание симфонии как «исповеди души» (от Моцарта и Шуберта), острая конфликтность и философско-драматическая трактовка жанра симфонии (от Бетховена), трагедийная линия.

Создание в опере «Евгений Онегин» уникального образца «лирических сцен», гибкого ариозно-речитативного стиля, единства и взаимодействия вокального и симфонического начал. «Пиковая дама» – пример оперы-симфонии, сочетающей оперные формы с закономерностями симфонии.

Тема 2.4. Музыкальная культура России конца XIX – начала XX вв.

Творчество С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского

Русский символизм в музыкальной культуре рубежа XIX и XX веков. «Серебряный век». Возникновение модернистских течений, символизм как наиболее значительное из них. Влияние поэтов-символистов на образный мир и развитие жанров музыкального творчества.

Александр Николаевич Скрябин (1871-1915) – выдающийся русский композитор-новатор, пианист. Представленность в творчестве фортепианных и симфонических жанров. Создание в 1890-е гг. прелюдий, мазурок, экспромтов, этюдов, 1 – 3-й сонат, концерта для фортепиано с оркестром; в 1900-е гг. – 3

симфоний, 4 – 10-й сонат, симфонических произведений «Поэма экстаза» (1907), «Прометей» («Поэма огня», 1910).

Теоретические философские концепции А. Н. Скрябина (участие Скрябина в Московском философском обществе), свойственная им субъективно-идеалистическая позиция, идейная противоречивость.

Музыка А. Н. Скрябина, выходящее за рамки абстрактных философских концепций. Отражение в музыке духа своего времени, предчувствий глубоких перемен. Образные сферы: волевой порыв, напряженная динамическая экспрессия, героическое ликование, особая «полетность» и утонченная лирика.

Произведения Скрябина, воплотившие идею экстаза, устремленного к неведомым космическим сферам порыва, идею преобразующей силы искусства (вершиной которого, по мысли А. Н. Скрябина, должна стать «Мистерия», объединяющая все виды искусства), отличающиеся силой эмоционального воздействия.

Сочетание в творчестве А. Н. Скрябина позднеромантических традиций (воплощение образов идеальной мечты, взволнованность высказывания, тяготение к синтезу искусств, предпочтение жанрам прелюдии и поэмы) и музыкального импрессионизма (тонкий звуковой колорит), символизма (образы-символы: темы «воли», «самоутверждения», «борьбы», «томления», «мечты»), а также экспрессионизма.

Новаторство в области музыкальных средств выразительности и жанров: использование (в поздних сочинениях) в основе гармонической организации «промеевского» аккорда, введение в симфоническую партитуру («Прометей») партии света (идея синтеза музыки и света).

Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943) – крупнейший русский композитор рубежа XIX – XX вв., выдающийся пианист, дирижёр.

Сочетание в музыке С. В. Рахманинова страстных, бурных порывов с поэтической созерцательностью, трагизма с восторженной гимничностью. Мелодическое и подголосочно-полифоническое богатство музыки, идущее от русской народной песенности и особенностей знаменного распева; органичное со-

четание широты и свободы мелодического дыхания с упругим и энергичным ритмом. Открытие для фортепианной музыки области колокольности, многообразное претворение колокольных звучностей как одна из основополагающих особенностей музыки С. В. Рахманинова.

Центральное место в творческом наследии фортепианных произведений. Сочинения для фортепиано как крупных (4 концерта и Рапсодия на тему Н.Паганини, 2 сонаты и 2 цикла вариаций), так и малых форм (пьесы-фантазии», «Салонные пьесы», музыкальные моменты, прелюдии, этюды-картины, концертная полька).

Особенности рахманиновского фортепианного стиля: масштабность форм, виртуозность, динамика, рельефность, многослойная фактура. Фортепианная техника – в стиле романтического пианизма Листа, Рубинштейна. Подчинение феноменальной техники, виртуозного мастерства высокой одухотворённости и яркой образности выражения.

Игорь Фёдорович Стравинский (1882–1971) – выдающийся русский композитор, дирижёр. В 1903-05 гг. уроки композиции у Н. А. Римского-Корсакова, которого Стравинский называл своим духовным отцом. Дружба на протяжении многих лет с известным театральным деятелем С. П. Дягилевым, премьера балетов «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913) в «Русских сезонах» в Париже, принесших композитору мировую славу.

Образно-стилистическая множественность творчества, подчиненная, однако в каждый творческий период своей стержневой тенденции. В т. н. русский период (1908 – нач. 20-х гг.) создание вершинных произведений –балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», хореографических сцен «Свадебка» (1917, окончательный вариант 1923). Особый интерес к древнейшему и современному русскому фольклору, к ритуальным и обрядовым образам, к балагану, лубку. Формирование принципов музыкальной эстетики (связанных с «театром представления»), основных элементов музыкального языка, «попевочный» тематизм, свободный метроритм, оstinатность, вариантное развитие.

Тема 2.5. Музыкальная культура России советского периода.

Творчество С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича

Коренные перемены в музыкальной жизни с установлением советской власти. Деятельность русских композиторов старшего поколения – Глазунова, Ипполитова-Иванова, Кастальского, Глиэра, исполнителей и педагогов – Игумнова, Гольденвейзера, Николаева, критиков и музыковедов – Асафьева, Каратыгина, Яворского.

Новые идеи и образы в музыке, жанры пролетарской революционной песни, песенный фольклор гражданской войны в качестве источников обновления музыкального языка. В 1920-е гг. противостояние творческих группировок (РАПМ и АСМ). Создание Союза советских композиторов. Стремление обобщить в крупных симфонических формах значение происшедших исторических перемен (Мясковский, Шапорин, Шостакович). Жанровый симфонизм на материале фольклора народов СССР.

В 1920-е гг. первые опыты создания опер на советскую или историко-революционную тематику, проникновение революционной тематики в балетный жанр («Красный мак» Р. Глиэра). В 1930-е гг. появление оперетт, интерес к жанрам оратории и кантаты. Отражение героизма борьбы народа в музыке периода Великой отечественной войны (песни А.В. Александрова, А.Г. Новикова, Белого, Мокроусова, Соловьева-Седого, Седьмая и Восьмая симфонии Шостаковича, Пятая симфония Прокофьева, 22-24 симфонии Мясковского).

В 1950-е гг. вклад в русскую музыку композиторов молодого поколения (Н. И. Пейко, М. С. Вайнберг, В. Н. Салманов, Р. К. Щедрин, Б. А. Чайковский, А. Я. Эшпай, В. А. Гаврилин, Б. И. Тищенко, Ю. М. Буцко, С. М. Слонимский и др.) Характерная черта советской музыки данного периода – обилие разнообразных экспериментов.

Вклад Г. Свиридова в кантатно-ораториальный и хоровой жанры. Постановки опер Прокофьева и восстановление «Катерины Измайловой» и «Носа» Шостаковича. Многообразие драматургических решений и стилистического строя музыки оперы 1950-70-х гг. Поиски новых форм и средств воплощения и

образов в балете (Щедрин «Анна Каренина», Петров «Сотворение мира», Тищенко «Ярославна», Эшпай «Ангара»).

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953) – крупнейший композитор XX века, пианист, дирижер. С 1902 г. занятия композицией у Р. М. Глиэра, с 1904 – обучение в Петербургской консерватории у Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, окончание по классу композиции (1909) и по классу фортепиано (1914). Концертная деятельность во время учебы в консерватории. В 1918–1933 гг. жизнь за рубежом, гастрольные выступления в Европе и Америке

Гармоничное и радостное ощущение жизни, свойственное музыке С. Прокофьева, соединение эпоса и лирики, драматизма и юмора, характерности и психологизма. Связь с традициями прошлого и одновременно новаторство в области музыкального языка, содержания, средств выразительности.

Новаторские принципы оперного и балетного творчества (нетрадиционные сюжеты, новые принципы музыкальной драматургии), сотрудничество с С. П. Дягилевым, В. Э. Мейерхольдом, А. Я. Таировым. Особенности творческого метода – напряженность и непрерывность музыкально-драматургического развития, лиризм в сочетании с острой характерностью, гибкость и точность вокальной декламации.

Национальная историко-героическая тематика в жанре киномузыки («Александр Невский», «Иван Грозный», в содружестве с режиссером С. М. Эйзенштейном), в опере-эпопее «Война и мир». Влияние опыта работы в жанре киномузыки на стиль композитора (проникновение в музыку приемов кинодраматургии).

В балетном жанре продолжение традиций балетов П. И. Чайковского, создание современных образцов жанра. Сюжетное и жанровое разнообразие балетов: в 1920-е – нач. 30-х гг. – «Сказ про шута...», «Стальной скок», «Блудный сын»; во 2-й пол. 1930 – нач. 50-х гг. – «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке». Глубина трагического конфликта, симфоническое развитие, новаторская трактовка хореографии и музыки, выпуклость музыкальных характеристик в балете «Ромео и Джульетта».

В 7-ми симфониях синтез традиций эпического, драматического и лирико-жанрового симфонизма. Оригинально претворенные черты гайдновского симфонизма в 1-й «Классической» симфонии. Ясность и гармоничность музыкально-образного строя 7-й симфонии.

Самобытный стиль фортепианных сочинений (9 сонат, 5 концертов, циклы) с ударной трактовкой инструмента и претворением раннеклассицистских фактурных приемов.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975) – классик советской и мировой музыкальной культуры XX в. Окончание Ленинградской консерватории по классу фортепиано (1923) и классу композиции (1925). Концертная деятельность в качестве пианиста и участие в конкурсах. С 1937 г. преподавание композиции в Ленинградской, в 1943 – 48 – Московской консерваторий.

Многоплановое, разнообразное по жанрам творчество. Значение Шостаковича-симфониста. В 15-ти симфониях глубокие философские концепции, сложный мир человеческих переживаний, острые, трагические конфликты. Характерные черты стиля симфоний: опора на традиции русской и зарубежной музыки (И. С. Бах, Л. Бетховен, Г. Малер, П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский), динамика развития, неожиданность контрастов и образных перевоплощений тематизма, тонкая лирика, нередко окрашенная юмором или иронией, полифонизация фактуры. Свидетельство творческой зрелости в 4-й (1936) и 5-й (1937) симфониях (идея 5-й симфонии определена композитором как «становление личности» – от сумрачных раздумий через борьбу к итоговому жизнеутверждению). В 7-й симфонии (1941), начатой в блокадном Ленинграде и посвященной Ленинграду, связь с событиями Великой отечественной войны. Построение драматургии симфонии на резком образном конфликте темы Родины и темы нашествия. Обращение к программности в 11-й (1957) и 12-й (1961) симфониях, посвященных революционным событиям 1905 и 1917 гг. 13-я симфония-оратория (1962) на стихи Е. А. Евтушенко. В 14-й симфония (1969) на стихи Ф. Гарсия Лорки и др., камерной по составу и масштабам ча-

стей, трагедийность и проникновенная лирика, гротеск и драматизм. 15-я симфония (1971), замыкающая эволюцию жанра в творчестве композитора.

Вклад Шостаковича в развитие музыкального театра. Сложность становления театрального творчества (реакционные статьи в 1936 г. в газете «Правда» – «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь»). Влияние В. Э. Мейерхольда. Важнейшая веха в творчестве Шостаковича и в истории оперного искусства – опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова», по Н. С. Лескову, 1932). Характерные черты оперы – сатирическая заостренность, одухотворенная лирика и возвышенный трагизм, правдивость и сочность музыкальных портретов, психологическая углубленность, обобщение народно-песенных интонаций (близость к искусству М. П. Мусоргского).

Редактирование опер М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (1940) и «Хованщина» (1959), оркестровка вокального цикла Мусоргского «Песни и пляски смерти» (1962).

Симфонические концепции инструментальных концертов (концерты для фортепиано, для скрипки, для виолончели с оркестром). Значимость камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыки – фортепианный квинтет, три памяти И. И. Соллертинского, 15 струнных квартетов, 24 прелюдии и фуги для фортепиано, циклы романсов на слова А. С. Пушкина, А. А. Блока, М. И. Цветаевой.

Воздействие творчества Шостаковича на развитие советского и мирового музыкального искусства.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Задания по разделам и темам учебной дисциплины

Тема 1.1. Введение в историю музыки. Музыка как вид искусства.

Периодизация истории западноевропейской музыки

1.1.1. Проработать литературу по теме:

Основная

Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1986. – Кн. 1 : От античности к XVIII веку. – С. 5–169, 178–196.

Дополнительная

Лосев, А. Ф. Античная музыкальная эстетика / пред. и общ. ред. В. П. Шестаков ; Памятники античной музыкальной мысли. – М. : Музгиз, 1961. – 304 с.

1.1.2. Прослушать в ознакомительном плане следующие произведения:

образцы григорианского хора;

Дж. Палестрина. Месса папы Марчелло;

К. Жанекен. Мадригал «Пение птиц»;

О. Лассо. Вилланелла «Эхо»;

Дж. Дауленд. Гальярда королевы Елизавета (для лютни);

Ф. К. де Милано. Канцона и танец (для лютни).

Тема 1.2. Музыка эпохи Барокко. Творчество А. Вивальди,

И. С. Баха, Г. Ф. Генделя

1.2.1. Проработать литературу по теме:

Основная

Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1986. – Кн. 1 : От античности к XVIII веку. – С. 197–202, 342–357.

Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1987. – Кн. 2 : От Баха к Моцарту. – С. 11–96.

Дополнительная

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 1.

Друскин, М. С. Иоганн Себастьян Бах / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1982. – 383 с.

Кириллина, Л. В. Оратории Генделя : учеб. пособие / Л. В. Кириллина. – М. : Науч.-издат. центр «Московская консерватория», 2008. – 56 с.

Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко : проблемы эстетики и поэтики / М. Н. Лобанова. – М. : Музыка, 1994. – 317 с.

1.2.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения:

И. С. Бах

Органная прелюдия и фуга a-moll;

Токката и фуга d-moll для органа;

Органная хоральная прелюдия f-moll («Взываю к Тебе, Господи!»);

«Страсти по Иоанну» (избранные номера);

Концерт f-moll для клавира с оркестром;

Сюита № 2 для оркестра.

А. Вивальди

Цикл концертов «Времена года»

Г. Гендель

Оратория «Мессия» (избранные номера);

«Музыка на воде» (2-я сюита);

Садок Священник (Коронационный гимн, антем);

Хор «Аллилуйя» (оратория «Мессия»);

опера «Ацис и Галатея» (избранные номера).

Тема 1.3. Музыкальный классицизм XVIII века. Творчество Й. Гайдна,

В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена

1.3.1. Проработать литературу по теме

Основная

Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1987. – Кн. 2 : От Баха к Моцарту. – С. 227 – 359.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / Под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 2 – 3.

Дополнительная

Аберт, Г. В. А. Моцарт: 1787–1791 : в 2 ч. / Г. Аберт. – 2-е изд. – М. : Музыка, 1990. – Ч. 2, кн. 2. – 560 с.

Кириллина, Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество : в 2 т. / Л. В. Кириллина. – М. : Московская консерватория, 2009. – 1128 с.

Кириллина, Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: в 3 ч. / Л. В. Кириллина. – М. : Московская гос. консерватория, 2007. – 377 с.

Луцкер, П. Моцарт и его время / П. Луцкер, И. Сусидко. – М. : Изд. дом «Классика-XXI», 2008. – 624 с.

Новак, Л. Йозеф Гайдн : монография / Л. Новак ; пер. с нем. – М. : Музыка, 1973. – 448 с.

Эйнштейн, А. Моцарт. Личность и творчество / А. Эйнштейн. – М. : Классика XXI, 2007. – 472 с.

1.3.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения

Й. Гайдн

Симфония № 45 fis-moll «Прощальная» (финал);

Симфония № 103 Es-dur («С тремоло литавр»);

Соната D-dur для клавира.

В. Моцарт

Симфония № 40 g-moll;

опера «Свадьба Фигаро» (избранные номера);

Ария Царицы Ночи (опера «Волшебная флейта»);
Концерт для фортепиано с оркестром C-dur № 21;
Концерт для фортепиано с оркестром A-dur № 23;
Реквием.
Л. ван Бетховен
Симфонии № 5 c-moll, № 9 d-moll;
соната № 17 d-moll.

Тема 1.4. Музыкальный романтизм и его представители. Творчество

Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса,

Г. Берлиоза, Ф. Листа

1.4.1. Проработать литературу по теме

Основная

Друскин, М. С. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. – 7-е изд. – СПб. : Изд-во «Композитор», 2002. – 630 с.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 3 – 4.

Дополнительная

Вульфийус, П. Франц Шуберт. Очерки жизни и творчества / П. А. Вульфийус. – М. : Музыка, 1983. – 447 с.

Зенкин, К. В. Европейская музыка XIX века. Польша. Венгрия. – Книга 1 : Польша. Венгрия : Европейская музыка XIX века / К. В. Зенкин, Г. Крауклис, О. Фадеева, Е. Царева . – М. : Композитор, 2008 . – 528 с.

Мильштейн, Я. И. Ф. Лист : в 2 т. / Я. И. Мильштейн ; ред. Т. Соколова. – М. : Гос. музык. изд-во, 1956–1970. – Т. 1 : Ф. Лист. 1811–1886. – 1956. – 530 с.

Музыка Австрии и Германии XIX века : учеб. пособие / под общ. ред. Т. Э. Цытович ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Каф. истории зарубеж. музыки. – М. : [б. и.], 1975. – Кн. 1. – 509 с.

Хохловкина, А. А. Берлиоз / *А. А. Хохловкина.* – М. : Гос. муз. изд-во, 1960. – 590 с.

Царева, Е. М. Иоганнес Брамс / *Е. М. Царева.* – М. : Музыка, 1986. – 383 с.

Шуман, Р. О музыке и музыкантах [Текст] : Собрание статей : в 2 т. / Р. Шуман / сост., текстол. ред., вступ. статья, коммент. и указ. д-ра искусствоведения Д. В. Житомирского ; Пер. с нем. А. Г. Габричевского и Л. С. Товалевой. – М. : Музыка, 1975.

1.4.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения

Ф. Шуберт

Серенада;

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»;

баллада «Лесной царь»;

«Баркарола»;

Музыкальный момент f-moll

Р. Шуман

«Карнавал»;

«Я не сержусь» (цикл «Любовь поэта»)

Ф. Шопен

Ноктюрны c-moll op. 48 № 1, cis-moll соч. посм.;

Мазурка cis-moll op.30 № 4,

Вальс cis-moll op.64,

Полонез A-dur соч. 40 № 1

И. Брамс

Симфония № 4 e-moll;

Венгерский танец № 5 fis-moll.

Г. Берлиоз

«Фантастическая симфония»

Ф. Лист

Трансцендентные этюды (избранные этюды);

Ноктюрн As-dur («Грёзы любви»);

Венгерские рапсодии (избранные).

Тема 1.5. Опера в музыке XIX века: Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе

1.5.1. Проработать литературу по теме

Основная

Друскин, М. С. История зарубежной музыки. – Вып. 4. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. – 7-е изд. – СПб.: Изд-во «Композитор», 2002. – 630 с.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 4 – 5.

Дополнительная

Музыка Австрии и Германии XIX века : учеб. пособие для музыковед. отд-й вузов : в 3 кн. / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; Каф. истории зарубеж. музыки; под ред. Т. Цытович. – Кн. 3 / [Н. С. Николаева и др.]. – М. : Композитор, 2003. – С. 9 – 300.

Левик, Б. В. Рихард Вагнер / Б. В. Левик. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 448 с.

Лосев, А. Ф. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера // Вагнер Рихард. Избранные работы / сост. и коммент. И. А. Барсова, С. А. Ошерова. – М. : Искусство, 1978. – С. 7 – 48.

Соловцова, Л. Джузеппе Верди : монография / Л. Соловцова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Музыка, 1981. – 416 с.

1.5.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения

Дж. Верди

Опера «Риголетто» (избранные номера)

Р. Вагнер

Избранные номера из опер «Лоэнгрин», «Валькирия», «Гибель богов»

Ж. Бизе

Опера «Кармен» (избранные номера)

Тема 1.6. Зарубежная музыка конца XIX – начала XX века.

Творчество М. Равеля, К. Дебюсси, Дж. Пуччини

1.6.1. Проработать литературу по теме

Основная

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие. Вып. 6 – 7 /

Сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М. : Музыка, 1994 – 2000.

Дополнительная

Кокорева, Л. Клод Дебюсси: Исследование / Л. М. Кокорева. – М. : Музыка, 2010. – 496 с.

Левашева, О. Е. Пуччини и его современники / О. Е. Левашева . – М. : Сов. композитор, 1980. – 525 с.

Смирнов, В. В. Морис Равель и его творчество : монография / В. В. Смирнов. – Л. : Музыка, 1981. – 224 с.

1.6.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения:

Р. Штраус

Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра»

М. Равель

«Болеро»;

«Испанская рапсодия»;

К. Дебюсси

Прелюд «Послеполуденный отдых Фавна»;

Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»;

«Лунный свет» («Бергамасская сюита»)

П. Дюка

Симфоническое скерцо «Ученик чародея»;

Дж. Пуччини

Опера «Тоска» (избранные номера);

К. Сен-Санс

Сюита для инструментального ансамбля «Карнавал животных».

Тема 1.7. Западноевропейская музыка первой половины XX века

1.7.1. Проработать литературу по теме

Основная

История зарубежной музыки. XX век : учеб. пособие / Н. А. Гаврилова и др. ; отв. ред. Н. А. Гаврилова. – М. : Музыка, 2007. – 572 с.

Дополнительная:

Высоцкая, М. Музыка XX века : от авангарда к постмодерну / М. Высоцкая, Г. Григорьева. – М. : Московская консерватория, 2011. – 440 с.

1.7.2. Слушать для ознакомления музыкальные произведения:

А. Шенберг

3 фортепианные пьесы соч. 11;

Мелодрама «Лунный Пьеро»

П. Хиндемит

Камерная музыка № 2;

Б. Барток

Музыка для струнных, ударных и челесты.

А. Онеггер

«Пасифик 231»

Тема 2.1. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

Творчество М. И. Глинки

2.1.1. Проработать литературу по теме

Основная

История русской музыки : учебник : в 3-х вып. – Вып. 1 / Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский / ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М. : Музыка, 2013. – 560 с.

История русской музыки : учебник : в 3-х вып. – Вып. 2. – Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова ; под общ. ред. Е. Сорокиной и Ю. Розановой. – М. : Музыка, 2009. – 440 с.

Дополнительная

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1982. – Вып. 1.

Левашева, О. Е. Михаил Иванович Глинка: монография : в 2-х кн. / О. Е. Левашева. – М. : Музыка, 1987 – 1988. – 733 с.

2.1.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения:

М. И. Глинка

Фантазия «Камаринская»;

Увертюра «Арагонская хота»;

Вальс-фантазия;

опера «Руслан и Людмила» (избранные номера);

«Попутная песня»;

Романс «Я помню чудное мгновенье».

Тема 2.2. Музыкальная культура России второй половины XIX века.

Творчество М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова,

А. П. Бородина

2.2.1. Проработать литературу по теме:

Основная

Кандинский, А. История русской музыки : учебник для муз. вузов. – Т. 2, кн 2 : Вторая половина XIX века. Н. А. Римский-Корсаков / А. И. Кандинский. – М. : Музыка, 1979. – 278 с.

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / сост. И общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1984. – Вып. 2 / Е. Е. Дурандина и др. – 1984. – 295 с.

Дополнительная

Булычёва, А. В. Бородин / А. В. Булычёва. – М. : Молодая гвардия, 2017. – (серия «Жизнь замечательных людей»).

Головинский, Г. Модест Петрович Мусоргский / Г. Л. Головинский, М. Д. Сабина. – М. : Музыка, 1998. – 735 с.

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1983. – Вып. 3. [Текст] / [А.И. Кандинский, Е.М. Орлова]. – 1983. – 342 с.

Левашева, О. Е. Михаил Иванович Глинка: монография: в 2-х кн. / О. Е. Левашева. – М. : Музыка, 1987 – 1988. – 733 с.

2.2.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения:

М. П. Мусоргский

Цикл «Картинки с выставки»

Вокальный цикл «Детская»

Н. А. Римский-Корсаков

Сюита «Шехеразада»;

опера «Царская невеста» (избранные номера);

опера «Снегурочка» (избранные номера);

опера «Садко» (избранные номера).

А. П. Бородин

опера «Князь Игорь» (избранные номера);

симфония № 2 «Богатырская» h-moll;

романс «Спящая княжна».

Тема 2.3. Творчество П. И. Чайковского

2.3.1. Проработать литературу по теме

Основная

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1983. – Вып. 3. [Текст] / А.И. Кандинский, Е. М. Орлова. – 1983. – 342 с.

Дополнительная

Розанова, Ю. История русской музыки : учебник для муз. вузов. – Т. 2, кн 3 : Вторая половина XIX века. П.И.Чайковский / Ю. И. Розанова. – М. : Музыка, 1981. – 310 с.

Познанский, А. Н. Чайковский / А. Н. Познанский. – М. : Молодая гвардия, 2010. – 762 с.

2.3.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения

П. И. Чайковский

Симфония № 5 e-moll;

опера «Евгений Онегин» (избранные номера);

опера «Пиковая дама» (избранные номера);

балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик» (избранные номера)\$

концерт для фортепиано с оркестром b-moll № 1;

фортепианный цикл «Времена года».

Тема 2.4. Музыкальная культура России конца XIX – начала XX вв.

Творчество С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского

2.4.1. Проработать литературу по теме

Основная

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1986. – Вып. 4 / М. А. Ганина и др. – 1986. – 262, [2] с.

Дополнительная

Соколова, О. И. Сергей Васильевич Рахманинов / О. И. Соколова. – 3-е изд. – М. : Музыка, 1987. – 160 с.

Лосев, А. Ф. Мировоззрение Скрябина // Лосев, А. Ф. Форма – Стиль – Выражение / сост. А. А. Тахо-Годи, И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1995. – С. 733 – 780.

Друскин, М. С. Собрание сочинений : в 7 т. / ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая ; Рос. ин-т истории искусств; СПбБК. – Т. 4 : Игорь Стравинский / М. С. Друскин / ред. кол. Л. Г. Ковнацкая и др. – СПб. : Композитор, 2009. – 584 с.

2.4.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения

С. В. Рахманинов

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 c-moll;

Прелюдии h-moll op. 32 № 10, gis-moll № 12;

Вокализ (в переложениях для различных исполнительских составов)

А. Н. Скрябин

«Поэма экстаза»;

Прометей («Поэма огня»)

И. Ф. Стравинский

балет «Петрушка» (избранные номера);

балет «Жар-птица» (избранные номера);

вступление к балету «Весна священная».

Тема 2.5. Музыкальная культура России советского периода. Творчество

С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича

2.5.1. Проработать литературу по теме

Основная

Отечественная музыкальная литература : 1917 – 1985 : учебник : в 2 вып.

/ ред.-сост. Е. Е. Дурандина. – М.: Музыка, 1996 – 2002.

Дополнительная

Мейер, К. Шостакович : Жизнь. Творчество. Время / К. Мейер. – СПб. :

Композитор : DСH, 1998. – 551 с.

Сабинина, М. Шостакович – симфонист : драматургия, эстетика, стиль /

М. Сабинина. – М. : Музыка, 1976. – 477 с.

Слонимский, С. Симфонии Прокофьева : опыт исследования / С. М. Слонимский. – Л. : Музыка, 1964. – 228 с.

2.5.2. Слушать и анализировать музыкальные произведения

С. С. Прокофьев

Балет «Ромео и Джульетта» (избранные номера);

Симфония № 1 D-dur «Классическая»;

Д. Д. Шостакович

Симфонии № 5 d-moll;

струнный квартет № 8 c-moll;

«Песня о встречном» (к/ф «Встречный»)

Г. В. Свиридов

Румба «Время, вперед!» (оркестровая сюита «Время, вперед!»);

Вальс (из музыки к к/ф «Метель»)

А. И. Хачатурян.

балет «Спартак» (избранные номера)

2.2. Примерные темы семинарских занятий

1. Органное творчество И. С. Баха. Прелюдия и fuga ля минор.

Литература

Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1987. – Кн. 2 : От Баха к Моцарту. – С. 11 – 96.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / Под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 1.

Друскин, М. С. Иоганн Себастьян Бах / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1982. – 383 с.

2. И. С. Бах и Г. Ф. Гендель: сравнительная характеристика творчества.

Литература

Ливанова, Т. Бах и Гендель (Проблемы стиля) / Т. Н. Ливанова // Русская книга о Бахе : сб. ст. / сост. Т. Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – М. : Музыка, 1985. – С. 183–203.

Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1987. – Кн. 2 : От Баха к Моцарту. – С. 66–68.

3. Классический стиль в музыке.

Литература

Кириллина, Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: в 3 ч. Ч. 3: Поэтика и стилистика / Л. В. Кириллина. – М : Изд. дом «Композитор», 2007. – С. 3–124.

4. Опера «Свадьба Фигаро» В. Моцарта.

Литература

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 2. – С. 236 – 286.

Чигарева, Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени : Художественная индивидуальность. Семантика / Е. И. Чигарева. – 4-е изд. – М. : Книжный дом «Либроком», 2013. – 280 с.

5. В. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер»

Литература

Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1987. – Кн. 2 : От Баха к Моцарту. – С. 326 – 337.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / Под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 2. – С. 319 – 325; 340 – 354.

6. Л. ван Бетховен. Симфония № 3 Es-dur («Героическая»).

Литература

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / Под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 3. – С. 84–99.

7. Ф. Шопен. Ноктюрны.

Литература

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 3. – С. 556–566.

Зенкин, К. В. Европейская музыка XIX века. Польша. Венгрия. – Книга 1 : Польша. Венгрия : Европейская музыка XIX века / К. В. Зенкин, Г. Крауклис, О. Фадеева, Е. Царева. – М. : Композитор, 2008 . – 528 с.

8. Романтизм в музыке.

Литература

Конен, В. История зарубежной музыки. Вып. 3. С 1789 года до середины XIX века / В. Д. Конен. – 5-е изд. – М. : Музыка, 1981. – С. 168–195.

Романтизм [Электронный ресурс] // Музыкальная энциклопедия. – URL: <http://www.music-dic.ru/html-music-enc/r/6590.html>.

9. Симфония № 4 И. Брамса.

Литература

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 4. – С. 330 – 338.

Друскин, М. С. История зарубежной музыки. – Вып. 4. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. – 7-е изд. – СПб. : Изд-во «Композитор», 2002. – С. 114 – 136.

Царева, Е. М. Иоганнес Брамс / Е. М. Царева. – М. : Музыка, 1986. – 383 с.

Музыка Австрии и Германии XIX века : учеб. пособие для музыковед. отд-й вузов : в 3 кн. / под ред. Т. Цытович. – М. : Музыка, 1990. – Кн. 2 / [С. Н. Питина и др.]. – М. : Музыка, 1990. – С. 478 – 509.

10. Опера «Риголетто» Дж. Верди.

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / Под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 4. – С. 392 – 422.

Друскин, М. С. История зарубежной музыки. – Вып. 4. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. – 7-е изд. – СПб. : Изд-во «Композитор», 2002. – С. 307 – 366.

Соловцова, Л. Джузеппе Верди : монография / Л. Соловцова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Музыка, 1981. – 416 с.

11. Опера «Кармен» Ж. Бизе

Литература

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 4. – С. 96 – 127.

Друскин, М. С. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. – 7-е изд. – СПб. : Изд-во «Композитор», 2002. – С. 427 – 434.

12. Опера «Тоска» Дж. Пуччини

Литература

Левашева, О. Е. Пуччини и его современники / О. Е. Левашева. – М. : Сов. композитор, 1980. – 525 с.

13. «Болеро» М. Равеля.

Литература

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие: в 5 вып. / Под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 5. – С. 375–386.

Смирнов, В. В. Морис Равель и его творчество : монография / В. В. Смирнов. – Л. : Музыка, 1981. – 224 с.

14. Фантазия «Камаринская» М. И. Глинки.

Литература

История русской музыки : учебник: в 3-х вып. – Вып. 1 / Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М. : Музыка, 2013. – 560 с.

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1982. – Вып. 1. – С. 197 – 201.

15. М. П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки».

Литература

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1984. – Вып. 2. – С. 212 – 221.

16. Сюита «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова.

Литература

Кандинский, А. История русской музыки : учебник для муз. вузов. – Т. 2, кн 2 : Вторая половина XIX века. Н. А. Римский-Корсаков / А. И. Кандинский. – М. : Музыка, 1979. – 278 с.

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1983. – Вып. 3. – С. 166 – 181.

17. Увертюра «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского.

Литература

Розанова, Ю. История русской музыки : учебник для муз. вузов. – Т. 2, кн. 3 : Вторая половина XIX века. П.И.Чайковский / Ю. И. Розанова. – М. : Музыка, 1981. – 310 с.

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1983. – Вып. 3. – С. 201 – 211.

18. Опера «Пиковая дама» П. И. Чайковского.

Литература

Розанова, Ю. История русской музыки : учебник для муз. вузов. – Т. 2, кн. 3 : Вторая половина XIX века. П.И.Чайковский / Ю. И. Розанова. – М. : Музыка, 1981. – 310 с.

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1983. – Вып. 3. – С. 241–243, 270–303.

19. Опера «Евгений Онегин» П. И. Чайковского.

Литература

Розанова, Ю. История русской музыки : учебник для муз. вузов. – Т. 2, кн. 3 : Вторая половина XIX века. П.И.Чайковский / Ю. И. Розанова. – М. : Музыка, 1981. – 310 с.

Русская музыкальная литература : учеб. пособие / общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1983. – Вып. 3. – С. 241 – 270.

20. Импрессионизм в музыке.

Литература

Дебюсси и музыка XX века : сб. ст. / ред. В. С. Буренко. – Л. : Музыка, 1983. – 248 с.

Кокорева, Л. Клод Дебюсси: Исследование / Л. М. Кокорева. – М. : Музыка, 2010. – 496 с.

21. Мировоззрение А. Н. Скрябина.

Литература

Лосев, А. Ф. Мировоззрение Скрябина // Лосев, А. Ф. Форма – Стиль – Выражение / сост. А. А. Тахо-Годи, И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1995. – С. 733 – 780.

22. Д. Д. Шостакович. Симфония № 5.

Литература

Отечественная музыкальная литература : 1917 – 1985 : учебник: в 2 вып. / ред.-сост. Е. Е. Дурандина. – М. : Музыка, 2002. – Вып. 2. – С. 71 – 80.

23. С. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта».

Литература

Отечественная музыкальная литература : 1917 – 1985 : учебник: в 2 вып. / ред.-сост. Е. Е. Дурандина. – М. : Музыка, 1996. – Вып. 1. – С. 249 – 274.

2.3. Методические рекомендации по подготовке семинарских занятий

1. Ответ на семинарском занятии рекомендуется сопровождать подготовленной презентацией, с включением аудио- и видеоматериалов.
2. План ответа целесообразно выстраивать следующим образом:
 - 2.1. Краткие сведения о биографии композитора.
 - 2.2. История создания произведения.
 - 2.3. Основная сюжетная линия (для программных симфонических произведений, опер и балетов).
 - 2.4. Характеристика строения произведения (части, действия, картины, характер и композиционные особенности частей).
 - 2.5. Характеристика и развитие основных тем, образов.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Примерный перечень экзаменационных вопросов

1. Музыкальное искусство Барокко.
2. Инструментальная музыка эпохи Барокко.
3. Музыкальное искусство XVIII века. Венская классическая школа.
4. Музыкальное искусство XIX века. Романтизм в музыке.
5. Западноевропейская музыка первой половины XX века: течения и направления.
6. Импрессионизм в музыке и творчество К.Дебюсси.
7. «Болеро» М.Равеля.
8. Жизненный и творческий путь И.С. Баха.
9. Органное творчество И. С. Баха. Прелюдия и fuga ля минор.
10. Творчество А.Вивальди. Цикл концертов «Времена года».
11. Жизненный и творческий путь Г.Генделя.
12. Оратории Г.Генделя. «Мессия».
13. Жизненный и творческий путь Й. Гайдна.
14. Соната ре мажор Й. Гайдна.
12. Жизненный и творческий путь В.А. Моцарта.
13. Опера «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта.
14. Жизненный и творческий путь Л. ван Бетховена.
15. Симфония № 5 Л. Бетховена.
16. Жизненный и творческий путь Ф. Шуберта.
17. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта.
18. Фортепианный стиль Ф. Шопена. Ноктюрны.
19. Симфония № 4 И. Брамса.
20. Опера Дж. Пуччини «Тоска».
21. Опера «Риголетто» Дж. Верди.
22. Оперное творчество Р. Вагнера.

23. Опера «Кармен» Ж. Бизе.
24. Фантазия «Камаринская» М. И. Глинки.
25. Цикл «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского.
26. Опера «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова.
27. Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского.
28. Опера «Евгений Онегин» П. И. Чайковского.
29. Опера «Пиковая дама» П. И. Чайковского.
30. Симфония № 5 П. И. Чайковского.
31. Фортепианный стиль С.В. Рахманинова. Прелюдии.
32. Русский период И. Ф. Стравинского. Балет «Жар-птица».
33. Балет «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева.
34. Симфония № 5 Д. Д. Шостаковича.

3.2. Примерный список произведений, выносимых на викторину

И. С. Бах

- Органная прелюдия и fuga a-moll;
- «Страсти по Иоанну» (избранные номера);
- Концерт f-moll для клавира с оркестром;
- Органная хоральная прелюдия f-moll («Взываю к Тебе, Господи!»);
- Сюита № 2 для оркестра.

А. Вивальди

- Цикл концертов «Времена года»

Г. Ф. Гендель

- Оратория «Мессия» (избранные номера)
- «Музыка на воде» (2-я сюита),
- Садок Священник (Коронационный гимн, антем);
- Хор «Аллилуйя» (оратория «Мессия»);
- опера «Ацис и Галатея» (избранные номера).

Й. Гайдн

Симфония № 45 fis-moll «Прощальная» (финал);

Симфония № 103 Es-dur («С тремоло литавр»);

Соната D-dur для клавира.

В. Моцарт

Симфония № 40 g-moll;

опера «Свадьба Фигаро» (избранные номера);

Ария Царицы Ночи (опера «Волшебная флейта»);

Концерт для фортепиано с оркестром C-dur № 21;

Реквием.

Л. ван Бетховен

Симфонии № 5 c-moll, № 9 d-moll;

соната № 17 d-moll.

Ф. Шуберт

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»,

баллада «Лесной царь»,

«Баркарола»;

Музыкальный момент f-moll

Р. Шуман

«Карнавал»;

«Я не сержусь» (цикл «Любовь поэта»)

Ф. Шопен

Ноктюрны c-moll op. 48 № 1, cis-moll соч. посм.;

Мазурка cis-moll op.30 № 4,

Вальс cis-moll op.64,

Полонез A-dur соч. 40 № 1

И. Брамс

Симфония № 4 e-moll;

Венгерский танец № 5 fis-moll.

Г. Берлиоз

«Фантастическая симфония»

Ф. Лист

Трансцендентные этюды (избранные этюды);

Ноктюрн As-dur («Грёзы любви»);

Венгерские рапсодии (избранные).

Дж. Верди

Опера «Риголетто» (избранные номера)

Р. Вагнер

Избранные номера из опер «Лоэнгрин», «Валькирия», «Гибель богов»

Ж. Бизе

Опера «Кармен» (избранные номера)

Р. Штраус

Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра»

М. Равель

«Болеро»;

«Испанская рапсодия»;

К. Дебюсси

Прелюд «Послеполуденный отдых Фавна»;

Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»;

«Лунный свет» («Бергамасская сюита»)

П. Дюка

Симфоническое скерцо «Ученик чародея»;

Дж. Пуччини

Опера «Тоска» (избранные номера).

К. Сен-Санс

Сюита для инструментального ансамбля «Карнавал животных»

М. И. Глинка

Фантазия «Камаринская»;

Увертюра «Арагонская хота»;

Вальс-фантазия;

опера «Руслан и Людмила» (избранные номера);

Романс «Я помню чудное мгновенье».

М. П. Мусоргский

Цикл «Картинки с выставки»

Н. А. Римский-Корсаков

Сюита «Шехеразада»;

опера «Царская невеста» (избранные номера);

опера «Снегурочка» (избранные номера).

А. П. Бородин

опера «Князь Игорь» (избранные номера);

симфония № 2 «Богатырская» h-moll;

романс «Спящая княжна»

П. И. Чайковский

Симфония № 5 e-moll;

опера «Евгений Онегин» (избранные номера);

опера «Пиковая дама» (избранные номера);

балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик» (избранные номера);

фортепианный цикл «Времена года».

С. В. Рахманинов

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 c-moll;

Прелюдии h-moll op. 32 № 10, gis-moll № 12;

Вокализ

А. Н. Скрябин

«Поэма экстаза»;

И. Ф. Стравинский

балет «Петрушка» (избранные номера);

балет «Жар-птица» (избранные номера).

С. С. Прокофьев

Балет «Ромео и Джульетта» (избранные номера);

Симфония № 1 D-dur «Классическая»;

Д. Д. Шостакович

Симфонии № 5 d-moll;

струнный квартет № 8 c-moll;

«Песня о встречном» (к/ф «Встречный»)

Г. В. Свиридов

Румба «Время, вперед!» (оркестровая сюита «Время, вперед!»);

Вальс (из музыки к к/ф «Метель»)

А. И. Хачатурян.

балет «Спартак» (избранные номера)

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Института современных знаний
имени А.М.Широкова

А.Л.Капилов

13.12.2023

Регистрационный № УД-02-81/уч.

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине
для специальностей:

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады;

6-05-0215-10 Компьютерная музыка

2023 г.

Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов высшего образования (ОСВО 6-05-0215-02-2023, ОСВО 6-05-0215-10-2023), учебных планов по специальностям: 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады; 6-05-0215-10 Компьютерная музыка

СОСТАВИТЕЛИ:

Н.В.Бычкова, заведующий кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», кандидат искусствоведения, доцент;

М.И.Козлович, проректор по учебной и научной работе Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И.Е.Иноземцева, декан гуманитарного факультета Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», кандидат культурологии;

Н.И.Дожина, заведующий кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 4 от 29.11.2023);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 2 от 13.12.2023)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История музыкального искусства» входит в модуль «История искусств» («История изобразительного искусства», «История театрального искусства», «История экранного искусства») и направлена на формирование разносторонне развитого, компетентного специалиста в сфере эстрадного музыкального искусства, хорошо ориентирующегося в основных вопросах исторического процесса развития академической музыкальной культуры.

Учебная дисциплина тесно взаимосвязана с модулем «История музыки» («История музыкальной культуры Беларуси», «История музыкальных стилей XX–XXI веков», «Джазовое и эстрадное искусство Беларуси»).

Цель учебной дисциплины – сформировать знания об основных особенностях и закономерностях становления и развития музыкальной культуры академической традиции, о специфике исторических музыкальных стилей.

Задачи учебной дисциплины:

усвоить знания об истории музыкального искусства как закономерном процессе эволюции и смены различных музыкально-исторических стилей;

изучить основные особенности творчества композиторов – представителей западноевропейской и русской музыкальной культуры различных исторических периодов;

ознакомиться с яркими образцами музыкального искусства – произведениями западноевропейских и русских композиторов XVIII–XX вв.;

способствовать развитию навыков прослушивания и анализа музыкальных произведений.

В результате изучения учебной дисциплины «История музыкального искусства» студент должен:

знать:

основные исторические этапы развития западноевропейской и русской музыкальной культуры академической традиции;

основные черты музыкально-исторических стилей;

биографические, жанрово-стилевые и национально-характерные особенности творчества, а также основные музыкальные произведения композиторов различных эпох и школ;

уметь:

ориентироваться в наиболее значимых музыкальных стилях и направлениях;

определять на слух основные произведения изучаемых композиторов;

характеризовать содержание музыкальных произведений;

пользоваться литературой и современными информационными ресурсами по истории музыки;

владеть:

терминологическим аппаратом данной учебной дисциплины;

первичными навыками анализа содержания музыкальных произведений.

Освоение учебной дисциплины «История музыкального искусства» должно обеспечить формирование у студентов следующих универсальной (УК) и специализированной (СК) компетенций:

УК-1. Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации.

СК-2. Понимать и анализировать динамику развития видов искусства и их взаимосвязи в историческом контексте.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «История музыкального искусства» отводится всего 120 часов:

для очной (дневной) формы получения высшего образования – 68 часов аудиторных (58 лекций, 10 семинарских) занятий, 52 часа самостоятельная работа;

для заочной формы получения высшего образования – 8 часов аудиторных (6 лекций, 2 семинарских) занятий, 112 часов самостоятельная работа.

Текущая аттестация проводится в форме устного опроса и теста на аудиторных занятиях 2 раза в семестр по темам, определяемым преподавателем.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Тема 1.1. Введение в историю музыки. Музыка как вид искусства.

Периодизация истории западноевропейской музыки

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Научная и научно-популярная литература. Понятие и определение музыки. Функции музыки. Региональные и национальные особенности музыки. Жанрово-стилевая система музыкального искусства. Вопросы периодизации истории музыки. Происхождение музыки. Первобытный синкретизм. Первоначальные формы проявления художественной практики, ее тесная связь с магической обрядовостью.

Античная цивилизация как фундамент современной европейской культуры. Место музыки в ритуальных культурах древних цивилизаций. Музыкальная культура Древней Греции как вершина Античной культуры. Понятие музыки в древнегреческой мифологии. Музыкальная теория и эстетика. Роль музыки в древнегреческих театральных представлениях. Музыкальный инструментарий древних греков.

Этапы развития Средневековья. Характерные особенности средневековой культуры. Церковная музыка Средневековья. Церковь как центр развития профессиональной музыкальной культуры. Григорианский хорал и его роль в формировании европейской профессиональной музыки. Зарождение многоголосия в позднем Средневековье. Светская музыка. Придворная и рыцарская культура Средневековья.

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Тенденции общественного развития, их отражение в художественном творчестве. Характерные особенности музыкальной культуры. Формирование региональных композиторских школ. Развитие полифонической музыки («строгий стиль»). Светские и духовные жанры Возрождения: месса, мотет, мадригал, шансон. Влияние Реформации на музыкальное искусство. Развитие органной и клавишной музыки.

Тема 1.2. Музыка эпохи Барокко. Творчество А. Вивальди,

И. С. Баха и Г. Ф. Генделя

Эстетические и художественные принципы искусства Барокко. Диахронический аспект Барокко. Музыкальный стиль барокко. Вокальная и инструментальная музыка, церковная и светская. Формирование новых жанров: инструментальный концерт, соната, сюита, токката, фантазия, прелюдия и fuga; оратория и кантата; опера. Формирование нового музыкального мышления. Полифония («свободный стиль») и гомофония. Мажоро-минорная функциональная система.

А. Вивальди (1677-1741) – создатель жанра инструментального концерта. Особенности образного содержания, музыкального языка и музыкальной формы. Цикл инструментальных концертов «Времена года».

И. С. Бах (1685-1750). Периодизация жизни и творчества. Музыкальный стиль Баха. Вокально-инструментальные жанры в творчестве Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы, магнификат.

Инструментальная музыка Баха, ее основные жанры: прелюдии и фуги, сюиты, сонаты, клавирные и оркестровые концерты, органные и клавирные токкаты и фантазии, органные хоральные обработки. Поздние сочинения. Символика в творчестве Баха.

Г. Ф. Гендель (1685-1759), его значение в музыкальном искусстве Германии и Англии. Периодизация жизни и творчества. Жанровая палитра: оперы, оперы-балеты, концерты, оратории, кантаты, сонаты, фуги, «Музыка фейерверка», «Музыка на воде». Шедевры монументально-героического стиля («Мессия», «Саул», «Иуда Маккавей»).

Тема 1.3. Музыкальный классицизм XVIII века. Творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена

Название эпохи, периодизация. Формирование венской классической школы во второй половине XVIII в. Музыкальный стиль классицизма. Творчество К. Глюка, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Связь с философией эпохи Просвещения и литературным движением «Бури и натиска». Выдвижение на первый план инструментальной музыки. Основные жанры: симфония, соната, инструментальный концерт, квартет. Эволюция жанра симфонии в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена. Становление и развитие разновидностей комической оперы в искусстве середины XVIII века (итальянская опера-buffa, французская комическая опера, немецкий и австрийский зингшпиль). Значение реформаторской деятельности К. Глюка и В. А. Моцарта в оперном жанре.

Й. Гайдн (1732-1809) – основоположник венской классической школы. Роль симфонии и квартета в творчестве Й. Гайдна, их интонационные и жанровые истоки, связь с австро-венгерской народной музыкой, программность. Формирование классического состава симфонического оркестра. Эволюция симфонического мышления Й. Гайдна: усиление драматического начала, новые черты музыкального языка. Оратории Гайдна «Времена года» и «Сотворение мира». Сюжеты, строение и музыкальный язык.

В. А. Моцарт (1756-1791), его эстетические взгляды и художественные принципы. Периодизация жизни и творчества. Жанровое многообразие творческого наследия. Значение оперного творчества, индивидуальное претворение сложившихся оперных жанров. Высшие достижения в области оперной музыки: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».

Инструментальная музыка Моцарта, ее образно-композиционное единство с оперным творчеством композитора. Особенности музыкально-драматургических концепций поздних симфоний. Камерно-инструментальные произведения Моцарта, церковные жанры, Реквием.

Культурно-историческое значение творчества Бетховена (1770-1827). Отражение идей Великой французской буржуазной революции. Периодизация жизни и творчества. Основные темы и идеи искусства Бетховена. Монументальность, драматизм, острота конфликтов как отражение жизненных противоречий.

Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора. Диалектические принципы симфонизма. Фортепианные сонаты Бетховена. Новаторская трактовка цикла и многообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция сонатного жанра.

Тема 1.4. Музыкальный романтизм и его представители. Творчество Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Г. Берлиоза, Ф. Листа

Понятие «романтизм». Сущность романтического мировоззрения. Основные принципы романтической эстетики. Интерес к национальному прошлому. Индивидуализм, типы романтического героя. Тема «двоемирия» художника, роль романтических антитез. Обостренный психологизм образов. Идея синтеза искусств.

Этапы исторической эволюции романтизма в музыке. Формирование и развитие национальных композиторских школ. Система музыкальных жанров XIX века. Центральное положение оперы. Программный симфонизм. Роль миниатюры и крупной одночастной формы. Новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств в области мелодики, гармонии, ритмики, фактуры, инструментровки; обновление и развитие классических закономерностей формы, разработка новых композиционных принципов.

Основополагающая роль Ф. Шуберта (1797-1828) в становлении музыкального романтизма. Связь его музыки с народным и классическим искусством. Образный мир музыки Шуберта, естественность и непосредственность выражения. Периодизация жизни и творчества композитора. Ведущее значение жанра песни. Песенность как основа стиля Шуберта. Роль мелодики в раскры-

тии поэтических образов, ее национальные истоки и индивидуальное своеобразие. Создание жанра вокальной баллады. Значение вокальных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Психологическая углубленность и драматизация стиля в последних песнях (сборник «Лебединая песня»).

Творчество Р. Шумана (1810-1856) как новый этап развития немецкого музыкального романтизма. Влияние современной литературы на формирование эстетических принципов композитора. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана. Отличительные черты стиля композитора. Доминирующая роль фортепианного творчества. Программность Р. Шумана. Черты поэмности и монотематизма.

Значение творчества Ф. Шопена (1810-1849) для польской и мировой музыкальной культуры. Тема родины в творчестве композитора. Шопен и европейская музыкальная культура, связь с деятелями французской культуры. Новаторство в трактовке жанров фортепианной музыки. Особенности музыкального стиля и эстетики. Периодизация жизни и творчества. Жанр фортепианной миниатюры. Глубина и поэтичность образно-содержательного мира. Мазурки и полонезы как основа национального стиля. Этюды, ноктюрны, экспромты, вальсы. Одночастные поэменные формы (баллады, скерцо, фантазии). Сонаты.

И. Брамс (1833-1897) – один из главных представителей музыкального романтизма. Периодизация жизни и творчества. Работа во всех жанрах (кроме оперы). Образное содержание музыки – порывистость, мятежность, лиризм. Сочетание импровизационности со строгой логикой развития. Симфонии №№ 3–4 Брамса – одно из высших достижений симфонизма 2-й пол. XIX в. Трактовка симфонии как инструментальной драмы, объединенной одной поэтической идеей. Трактовка инструментальных концертов как симфоний с солирующими инструментами. Обработки народных песен в вокальной музыке. Героико-эпические черты и субъективно-лирическая направленность произведений камерно-инструментального жанра. Увлечение венгерским фольклором в фортепианных вальсах и «Венгерских танцах».

Г. Берлиоз (1803-1869) – выдающийся французский композитор-симфонист. Бунтарство и демократизм его идейно-художественных взглядов. Новаторство программного симфонизма Г. Берлиоза. Трактовка программности. «Фантастическая симфония» как первый яркий образец программной симфонии драматического содержания. Последовательная трансформация образов, преломление жанров бытовой музыки.

Ф. Лист (1811-1886) – великий венгерский композитор, пианист, дирижер, публицист. Эволюция мировоззрения композитора. Новаторство Ф. Листа в утверждении программности как ведущего художественного принципа. Претворение венгерских народных элементов в творчестве Ф. Листа. Фортепианное творчество: обогащение стиля и исполнительской техники. Создание жанра симфонической поэмы. Принцип монтематизма. Ф. Лист и русская музыкальная культура.

Тема 1.5. Опера в музыке XIX века: Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе

Рихард Вагнер (1813-1883) – немецкий композитор, дирижер, драматург, музыкальный писатель. Место Вагнера в истории музыки как реформатора оперного искусства, создателя музыкальной драмы. Основные этапы жизненного творческого пути. Воздействие общественно-политических событий 1830-40-х гг. на мировоззрение Вагнера. Увлечение романтической оперой в ранних операх 1840-х гг. («Риенци», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин»). Изложение основных теоретических положений оперного творчества Вагнера в его трактатах: призвание искусства как средства нравственного воспитания; воплощение в художественном произведении обобщенных, «вечных» идей (основой которых мог стать миф); признание за музыкальной драмой способность выразить подобные идеи путем синтеза искусств. Воплощение новаторской музыкальной эстетики в грандиозном замысле тетралогии «Кольцо нибелунга» (завершена в 1876 г.).

Рождение позднеромантического стиля в опере «Тристан и Изольда» с присущей ему повышенной экспрессией выражения. Рождение в «Тристани» нового типа мелодики («бесконечная мелодия»), продолжение пути симфонизации оперы.

Мифологическая концепция тетралогии «Кольцо нибелунга» на основе скандинавского и германского эпоса, осуществление синтеза философско-поэтического и музыкального начал, разветвленная система лейтмотивов, тембровая драматургия, новый вокально-симфонический тип музыкального мышления. Религиозно-христианская тематика последней оперы «Парсифаль».

Джузеппе Верди (1813-1901) – классик итальянской музыкальной культуры. Оперы – самая значительная часть творческого наследия Верди. Периодизация жизни и творчества. Появление в 1840-е гг. первых героико-патриотических опер композитора («Набукко», «Ломбардцы в первом крестовом походе», «Битва при Леньяно») в эпоху революционного подъема в Италии (Рисорджименто). Обращение к классикам мировой литературы, оперы на сюжеты В. Гюго («Эрнани»), У.Шекспира («Макбет»), Ф.Шиллера («Луиза Миллер»). Протест против социальной несправедливости в операх периода творческой зрелости в 1850-е гг. («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»). Глубокий психологизм опер «Дон Карлос» (по Шиллеру), «Аида», «Отелло» (по Шекспиру). В последние годы жизни единственная комическая опера «Фальстаф».

Конфликтная драматургия – основа опер Верди. Лидирующее значение вокально-мелодического фактора, использование принципов песенно-аризонного (*bel canto*) и декламационного стилей, создания свободных форм монологических и диалогических сцен.

Жорж Бизе (1838-1875) – французский композитор, внесший вклад в развитие мирового оперного искусства. Ранние лирические оперы 1860-х гг. («Искатели жемчуга», «Пертская красавица»), национальный колорит и мастерское владение средствами оркестра в опере «Джамиле», музыке к драме «Арлезианка». Опера «Кармен» (по новелле П. Мериме, 1875) – вершина французского

оперного искусства. Воплощение испанского национального музыкального колорита в опере, многослойность народных сцен, конфликтная драматургия.

Тема 1.6. Зарубежная музыка конца XIX – начала XX вв. Творчество

М. Равеля, К. Дебюсси, Дж. Пуччини

Рубеж XIX–XX веков. Кризис романтизма. Возникновение постромантических стилей: импрессионизм (К. Дебюсси, М. Равель), веризм (П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини), экспрессионизм (Г. Малер, Р. Штраус, композиторы новой венской школы), русский символизм (А. Скрябин, С. Рахманинов).

Импрессионизм в музыкальном искусстве рубежа XIX–XX веков. Возникновение и развитие импрессионизма во французском художественном искусстве. Его воздействие на музыку. Музыкальный импрессионизм. Представители. Музыкальная эстетика.

Классическое выражение музыкального импрессионизма в творчестве К. Дебюсси (1862-1918). Основные этапы творчества. Формирование импрессионизма в его сочинениях 1890-х гг. Особенности позднего творческого периода, черты неоклассицизма. Влияние русской музыки. Жанры творчества. Сущность импрессионистского метода в симфонических сочинениях Дебюсси («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»).

М. Равель (1875-1937) – французский композитор, дирижер. Проявление импрессионизма в органичном сплаве с романтизмом и неоклассицизмом. Периодизация жизни и творчества. Ведущие жанры творчества, их характеристика. Характерные черты мелодии, гармонии, формы. Особенности фортепианного стиля. Фортепианные концерты. Симфоническое творчество. Оркестровый стиль («Испанская рапсодия», «Болеро», «Вальс»).

Веризм в итальянской опере рубежа XIX-XX веков. Возникновение и развитие литературного веризма, его влияние на итальянскую оперу. Характерные черты веристской оперы. Представители. Формирование принципов веристской музыкальной драмы в операх П. Масканьи («Сельская честь», 1890) и

Р. Леонкавалло («Паяцы», 1892). Особенности жанра, драматургии, приемов развития.

Д. Пуччини (1858-1924) – завершитель значительного этапа в развитии итальянской оперы, последний классик оперного *bel canto*, продолжатель вердиевской традиции в итальянской опере. Пуччини и веризм. Эволюция оперного творчества. Оперная эстетика композитора. Обзор опер центрального периода творчества («Богема», «Тоска», «Чио-Чио-Сан»): сюжет, драматургия, строение, музыкальные характеристики главных героев.

Тема 1.7. Западноевропейская музыка первой половины XX века

Перелом в музыкальном искусстве XIX-XX веков. Социально-исторические потрясения и научно-техническая революция. Разнообразие и пестрота стилевых течений в композиторском творчестве XX в. Основные периоды в развитии музыки XX века.

Экспрессионизм в немецком музыкальном искусстве 1-й половины XX века. Новая венская школа. Духовная атмосфера времени, социально-исторические причины появления экспрессионизма. Экспрессионизм в различных видах искусства. Особенности экспрессионизма в музыке, представители. Новая венская школа (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн).

А. Шёнберг (1874-1951) – глава Новой венской школы, композитор, дирижер, педагог, теоретик. Эволюция стиля: тональный, атональный, додекафонный периоды. Мелодрама «Лунный Пьеро» – классический образец экспрессионизма в музыке. Новая трактовка голоса, новый исполнительский прием речевого пения (*Sprechstimme*) и тембрового письма (*Klangfarbenmelodie*).

Неоклассицизм в немецком музыкальном искусстве первой половины XX века. Возникновение неоклассицизма в музыке, его антиромантическая направленность. Представители. Образный строй и стилистика неоклассицизма.

П. Хиндемит (1895-1963) – одна из крупнейших фигур в музыке XX в. Философско-этическая и музыкально-теоретическая концепция творчества: ор-

ганичный сплав глубокого изучения духовной культуры прошлого и обращения к современности. К. Орф (1895-1982) – крупнейший немецкий композитор XX века. Претворение неоклассицистских тенденций, сущность неопримитивизма. Сценические кантаты «Carmina Burana» и «Catulli carmina»: творческий метод, особенности композиции и музыкального решения.

«Шестерка» – содружество французских композиторов, сложившееся после первой мировой войны. Представители: Л. Дюрей, Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Ж. Тайфер. Идеальный вдохновитель – поэт и художник Жан Кокто и композитор Эрик Сати. Отсутствие единой художественной программы. Объединяющий фактор – стремление к новаторству, поискам новых принципов композиции.

Неофольклоризм как направление, характерное для творчества малых стран центральной Европы – Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии. Развитие в рамках общей тенденции к отказу от романтической субъективности. Использование древнейших слоев обрядового фольклора и фольклора неевропейских культур. Выход за пределы мажоро-минорной системы и других принципов европейской профессиональной музыки. Новые принципы голосоведения, фактуры, инструментализма. Наиболее яркие и последовательные представители – Б. Барток и И. Стравинский.

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

Тема 2.1. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

Творчество М. И. Глинки

Период формирования русской музыкальной классики. Основные жанры: Музыкальный театр – водевиль (А. Верстовский), опера (К. Кавос, С. Давыдов, А. Верстовский); камерно-вокальная музыка (И. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев); инструментальная музыка (увертюры, обработки народных песен для оркестра, фортепианная музыка, ансамбли).

М. И. Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыкальной школы. Синтез национально-характерного и общеевропейского. Преломление принципов классицизма и романтизма. Периодизация жизни и творчества. Основополагающая роль в развитии всех основных жанров русской музыки (опера, симфоническая, камерно-инструментальная и вокальная музыка). Оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»: история создания, идейно-художественное содержание, историческое значение. Традиции Глинки в творчестве русских композиторов последующих поколений.

Тема 2.2. Музыкальная культура России второй половины XIX века.

Творчество М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина

Просветительские идеи в России 1860-х гг. Развитие музыкальной критики и образования. Деятельность А. Серова, А. Рубинштейна.

«Могучая кучка» – демократическое по своей направленности творческое содружество петербургских композиторов в 60-70 гг. XIX в. Идеиная близость творческим объединениям в смежных областях искусства. Стремление продолжать традиции М. И. Глинки. Углубление и расширение реализма, как основы художественного видения. Опора на национальный песенный фольклор. Выделение оперы как ведущего жанра творчества. Новаторская, антиакадемическая направленность творчества. Представители «Могучей кучки»: М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, Ц. Кюи; роль В. Стасова.

М. П. Мусоргский (1839-1881) – яркий выразитель революционно-демократических идей 1860-х гг., самобытный композитор-реалист. Тема народа, его исторического прошлого как основная проблема творчества. Новаторство Мусоргского: интонационный реализм и нетрадиционное использование русской народной песни и речевой интонации. Основные жанры творчества. Опера как ведущий жанр, инструментальная музыка и вокальное творчество.

Н. А. Римский-Корсаков (1844-1906) – выдающийся композитор, крупный музыкально-общественный деятель. Многообразие его музыкальной деятельно-

сти и ее значение в истории русской музыкальной культуры. Ведущее значение образов народа, русской истории и быта, русской природы. Роль повествовательного, картинного начала. Основные жанры. Оперная эстетика Римского-Корсакова. Программная симфоническая музыка. Мастерство оркестрового письма.

А. П. Бородин (1833-1887) – выдающийся композитор, музыкально-общественный деятель, член «Могучей кучки». Характерные черты героико-эпического симфонизма А. П. Бородина: симфония № 2 («Богатырская»). Камерно-вокальная лирика. Опера «Князь Игорь».

Тема 2.3. Творчество П. И. Чайковского

П. И. Чайковский (1840-1893) – великий русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, представитель московской композиторской школы. Творчество композитора как одна их вершин русской и мировой музыки. Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Периодизация жизни и творчества. Широта и богатство стилевых истоков творчества, многообразие форм и жанров творчества.

Оперная эстетика. Эволюция оперного жанра. Новаторская сущность «Евгения Онегина» как русской лирической оперы. «Пиковая дама» – вершина оперного творчества композитора, образец лирико-психологической музыкальной драмы.

Жанр симфонии как основа симфонического наследия композитора. Многообразие типов симфонии, поиски новой концепции в начале 90-х гг. Балеты. Балетная реформа и ее значение в истории балетного жанра балета.

Программная симфоническая музыка.

Тема 2.4. Музыкальная культура России конца XIX – начала XX вв.

Творчество С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского

Русский символизм в музыкальной культуре рубежа XIX и XX веков. «Серебряный век». Возникновение модернистских течений, символизм как наиболее значительное из них. Влияние поэтов-символистов на образный мир и развитие жанров музыкального творчества.

А. Н. Скрябин (1871-1915) – выдающийся русский композитор-новатор. Сложность философско-эстетической концепции творчества композитора. Его путь от романтизма к символизму. Богатство и новаторство музыкального языка. Периодизация жизни и творчества. Эволюция музыкального стиля, жанры.

С. В. Рахманинов (1873-1943) – великий русский композитор XX века, выдающийся пианист и дирижер. Эстетические основы искусства Рахманинова. Образный мир музыки, ведущие темы творчества. Ярко национальный характер музыки (колокольность, традиции знаменного распева). Периодизации жизни и творчества. Этапы стилевой эволюции. Жанровое многообразие творчества. Ведущее место фортепианного творчества. Разнообразная жанровая палитра инструментальных пьес. Фортепианные концерты.

«Русский» период творчества И. Ф. Стравинского (1882-1971). Учеба по композиции у Н. А. Римского-Корсакова. Дружба с С. П. Дягилевым. Премьеры балетов «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913) в «Русских сезонах» в Париже, принесшие композитору мировую славу. Особый интерес к древнейшему и современному русскому фольклору, к ритуальным и обрядовым образам, к балагану, лубку. Принципы музыкальной эстетики, связанные с «театром представления», «попевочный» тематизм, свободный метроритм, остинатность, вариантное развитие и т. д.

Тема 2.5. Музыкальная культура России советского периода. Творчество

С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича

Коренные перемены в музыкальной жизни с установлением советской власти. Деятельность русских композиторов старшего поколения – А. К. Глазунова, М. М. Ипполитова-Иванова, А. Д. Кастальского, Р. М. Глиэра, исполнителей и педагогов – К. Н. Игумнова, А. А. Гольденвейзера, Л. В. Николаева, критиков и музыковедов – Б. В. Асафьева, В. А. Каратыгина, Б. Л. Яворского.

Новые идеи и образы в музыке, жанры пролетарской революционной песни, песенный фольклор гражданской войны в качестве источников обновления музыкального языка. В 1920-е гг. противостояние творческих группировок (РАПМ и АСМ). Создание Союза советских композиторов. Стремление обобщить в крупных симфонических формах значение происшедших исторических перемен (Н. Я. Мясковский, Ю. А. Шапорин, Д. Д. Шостакович). Жанровый симфонизм на материале фольклора народов СССР.

В 1920-е гг. первые опыты создания опер на советскую или историко-революционную тематику, проникновение революционной тематики в балетный жанр («Красный мак» Р. Глиэра). В 1930-е гг. появление оперетт, интерес к жанрам оратории и кантаты. Отражение героизма борьбы народа в музыке периода Великой отечественной войны (песни А. В. Александрова, А. Г. Новикова, Б. А. Мокроусова, В. П. Соловьева-Седого, Седьмая и Восьмая симфонии Шостаковича, Пятая симфония Прокофьева, симфонии №№ 22–24 Мясковского).

В 1950-е гг. вклад в русскую музыку композиторов молодого поколения (Н. И. Пейко, М. С. Вайнберг, В. Н. Салманов, Р. К. Щедрин, Б. А. Чайковский, А. Я. Эшпай, В. А. Гаврилин, Б. И. Тищенко, Ю. М. Буцко, С. М. Слонимский и др.) Характерная черта советской музыки данного периода – обилие разнообразных экспериментов.

Вклад Г. Свиридова в кантатно-ораториальный и хоровой жанры. Постановки опер Прокофьева и восстановление «Катерины Измайловой» и «Носа» Шостаковича. Многообразие драматургических решений и стилистического строя музыки оперы 1950-70-х гг. Поиски новых форм и средств воплощения и образов в балете (Р. К. Щедрин «Анна Каренина», А. П. Петров «Сотворение мира», Б. И. Тищенко «Ярославна», А. Я. Эшпай «Ангара»).

Д. Д. Шостакович (1906-1975). Многоплановое, разнообразное по жанрам творчество – классика советской и мировой музыкальной культуры XX в. Значение Шостаковича-симфониста. Глубокие философские концепции, сложный мир человеческих переживаний, острые, трагические конфликты в симфониях. Для стиля композитора характерна опора на традиции русской и зарубежной музыки, динамика развития, неожиданность контрастов и образных перевоплощений тематизма, тонкая лирика, нередко окрашенная юмором или иронией, полифонизация фактуры.

Вклад Шостаковича в развитие музыкального театра. Влияние В. Э. Мейерхольда. Характерные черты оперы «Катерина Измайлова» – сатирическая заостренность, одухотворенная лирика и возвышенный трагизм, правдивость и сочность музыкальных портретов, психологическая углубленность, обобщение народно-песенных интонаций. Симфонические концепции инструментальных концертов. Воздействие творчества Шостаковича на развитие советского и мирового музыкального искусства.

С. С. Прокофьев (1891-1953) – советский композитор, пианист, дирижер. Жизненный и творческий путь. Гармоничное и радостное ощущение жизни, свойственное музыке С. Прокофьева, соединение эпоса и лирики, драматизма и юмора, характеристичности и психологизма. Новаторские принципы оперного и балетного творчества (нетрадиционные сюжеты, новые принципы музыкальной драматургии). Национальная историко-героическая тематика в жанре киномузыки («Александр Невский», «Иван Грозный»), в опере-эпопее «Война и мир». Сюжетное и жанровое разнообразие балетов. Глубина трагического кон-

фликта, симфоническое развитие, новаторская трактовка хореографии в балете «Ромео и Джульетта». Традиции эпического, драматического и лирико-жанрового симфонизма в симфониях. Самобытный стиль фортепианных сочинений с ударной трактовкой инструмента (9 сонат, 5 концертов, циклы).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для очной (дневной) формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов СРС	Формы контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Западноевропейское музыкальное искусство								
1.1	Введение в историю музыки. Музыка как вид искусства. Периодизация истории западноевропейской музыки	4					1	письменный опрос
1.2	Музыка эпохи Барокко. Творчество А. Вивальди, И. С. Баха и Г. Ф. Генделя	4	2				2	музыкальная викторина
1.3	Музыкальный классицизм XVIII века. Творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена	6					2	устный опрос
1.4	Музыкальный романтизм и его представители. Творчество Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Г. Берлиоза, Ф. Листа	6	2				2	музыкальная викторина
1.5	Опера в музыке XIX века: Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе	4					1	тестирование
1.6	Зарубежная музыка конца XIX – начала XX вв. Творчество М. Равеля, К. Дебюсси, Дж. Пуччини	4					1	письменный опрос
1.7	Западноевропейская музыка первой половины XX века	4	2				1	музыкальная викторина

Раздел 2. Музыкальная культура России

2.1	Музыкальная культура России первой половины XIX века. Творчество М. И. Глинки	4					1	письменный опрос
2.2	Музыкальная культура России второй половины XIX века. Творчество М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина	6	2				2	музыкальная викторина
2.3	Творчество П. И. Чайковского	4					1	выступление с докладом
2.4	Музыкальная культура России конца XIX – начала XX вв. Творчество С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского	8					1	устный опрос
2.5	Музыкальная культура России советского периода. Творчество С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича	4	2				1	музыкальная викторина
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
	ВСЕГО: 120	58	10				52	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для заочной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов СРС	Формы контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Западноевропейское музыкальное искусство								
1.1	Введение в историю музыки. Музыка как вид искусства. Периодизация истории западноевропейской музыки	2					2	письменный опрос
1.2	Музыка эпохи Барокко. Творчество А. Вивальди, И. С. Баха и Г. Ф. Генделя						7	устный опрос
1.3	Музыкальный классицизм XVIII века. Творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена						7	музыкальная викторина
1.4	Музыкальный романтизм и его представители. Творчество . Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Г. Берлиоза, Ф. Листа	2					10	письменный опрос
1.5	Опера в музыке XIX века: Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе						7	тестирование
1.6	Зарубежная музыка конца XIX – начала XX вв. Творчество М. Равеля, К. Дебюсси, Дж. Пуччини						7	устный опрос
1.7	Западноевропейская музыка первой половины XX века						2	музыкальная викторина

Раздел 2. Музыкальная культура России

2.1	Музыкальная культура России первой половины XIX века. Творчество М. И. Глинки	2					6	музыкальная викторина
2.2	Музыкальная культура России второй половины XIX века. Творчество М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина						6	устный опрос
2.3	Творчество П. И. Чайковского	2					6	выступление с докладом
2.4	Музыкальная культура России конца XIX – начала XX вв. Творчество С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского						10	письменный опрос
2.5	Музыкальная культура России советского периода. Творчество С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича						6	музыкальная викторина
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
	ВСЕГО: 120	6	2				112	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Александрова, Н. В. История зарубежной музыки от древности до середины XVIII века : учеб.-метод. пособие / Н. В. Александрова, Т. И. Болеславская. – Минск : БГПУ, 2006. – 155 с.
2. Блинова, С. В. История зарубежной музыки в таблицах (от Античности до Барокко) : учеб. пособие / С. В. Блинова ; Вологод. гос. ун-т. – Вологда : ВоГУ, 2016. – 52 с.
3. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М. : Эксмо, 2009. – 544 с.
4. Дегтярева, Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : учеб. пособие / Н. И. Дегтярева. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. – 164 с.
5. История русской музыки : учебник : в 3 вып. – Вып. 1 / Т. Владышевская, О. Левашова, А. Кандинский / ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М. : Музыка, 2013. – 560 с.
6. История русской музыки : учебник : в 3 вып. – Вып. 2. Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова ; под общ. ред. Е. Сорокиной и Ю. Розановой. – М. : Музыка, 2009. – 440 с.
7. История современной отечественной музыки: 1917 – 1990 : учеб. : в 3 вып. – М. : Музыка, 1996–2002.
8. Кюрегян, Т. Песни средневековой Европы / Т. Кюрегян, Е. Столярова. – Москва: Композитор. – 2007. – 208 с.
9. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1986. – Кн. 1 : От античности к XVIII веку. – 462 с.
10. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1987. – Кн. 2 : От Баха к Моцарту. – 469 с.

11. Лобанова, М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М.Н. Лобанова. – М. : Музыка, 1994. – 320 с.

12. Ходос, А. В. История искусств (история музыки) : курс лекций для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / А. В. Ходос. – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2013. – 169 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аберт, Г. В. А. Моцарт : в 2 ч. / Г. Аберт ; пер. с нем., авт. вступ. ст., коммент. К. К. Саква. – 2-е изд. – М. : Музыка, 1987 – 1990.

2. Вульфийус, П. Франц Шуберт. Очерки жизни и творчества / П. А. Вульфийус. – М. : Музыка, 1983. – 447 с.

3. Высоцкая, М. Музыка XX века : от авангарда к постмодерну / М. Высоцкая, Г. Григорьева. – М. : Моск. консерватория, 2011. – 440 с.

4. Головинский, Г. Модест Петрович Мусоргский / Г. Л. Головинский, М. Д. Сабинаина. – М. : Музыка, 1998. – 735 с.

5. Долинская, Е. Б. Театр. Прокофьева: исследовательские очерки / Е. Б. Долинская . – М. : Композитор, 2012. – 376 с.

6. Друскин, М. С. Иоганн Себастьян Бах / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1982. – 383 с.

7. Друскин, М. С. Собрание сочинений : в 7 т. / ред.-сост. Л. Г. Конвацкая; Рос. ин-т истории искусств; СПбБК. – Т. 4 : Игорь Стравинский / М. С. Друскин / ред. кол. Л. Г. Ковнацкая и др. – СПб. : Композитор, 2009. – 584 с.

8. Захарова, О. И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы / О.И. Захарова. – М. : Музыка, 1983. – 77 с.

9. Зенкин, К. В. Европейская музыка XIX века. Польша. Венгрия. – Кн. 1 : Польша. Венгрия : Европейская музыка XIX века / К. В. Зенкин, Г. Крауклис, О. Фадеева, Е. Царева. – М. : Композитор, 2008 . – 528 с.

10. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие / Н. А. Гаврилова и др. ; отв. ред. Н. А. Гаврилова. – М. : Музыка, 2007. – 572 с.
11. Кандинский, А. История русской музыки : учебник для муз. вузов. Т. 2, кн 2 : Вторая половина XIX века. Н. А. Римский-Корсаков / А. И. Кандинский. – М. : Музыка, 1979. – 278 с.
12. Кириллина, Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. / Л. В. Кириллина. – М. : Моск. консерватория, 2009. – 1128 с.
13. Кириллина, Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: в 3 ч. / Л. В. Кириллина. – М. : Моск. гос. консерватория, 2007.
14. Кириллина, Л. В. Оратории Генделя : учеб. пособие / Л. В. Кириллина. – М. : Науч.-издат. центр «Моск. консерватория», 2008. – 56 с.
15. Конен, В. Д. Театр и симфония: роль оперы в формировании классической симфонии. – 2-е изд. / В. Д. Конен. – М. : Музыка, 1975. – 376 с.
16. Кокорева, Л. Клод Дебюсси: Исследование / Л. М. Кокорева. – М. : Музыка, 2010. – 496 с.
17. Курт, Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера / Э. Курт; перевод с немецкого Г. Балтер. – М. : Музыка, 1975. – 529 с.
18. Левашева, О. Е. Михаил Иванович Глинка: монография: в 2-х кн. / О. Е. Левашева. – М. : Музыка, 1987 – 1988. – 733 с.
19. Левашева, О. Е. Пуччини и его современники / О. Е. Левашева. – М. : Сов. композитор, 1980. – 525 с.
20. Левая, Т. Космос Скрябина // Русская музыка и XX век. – М., 1997. – С. 123–150.
21. Левик, Б. В. Рихард Вагнер / Б. В. Левик. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 448 с.
22. Лосев, А. Ф. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера // Вагнер Рихард. Избранные работы / сост. и коммент. И. А. Барсова, С. А. Ошеров. – М. : Искусство, 1978. – С. 7 – 48.

23. Лосев, А. Ф. Мироззрение Скрябина // Лосев, А. Ф. Форма – Стиль – Выражение / сост. А. А. Тахо-Годи, И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1995. – С. 733 – 780.
24. Луцкер, П. Моцарт и его время / П. Луцкер, И. Сусидко. – М. : Издат. дом «Классика-XXI», 2008. – 624 с.
25. Мейер, К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время / Кшиштоф Мейер. – СПб. : Композитор : DСSH, 1998. – 551 с.
26. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие : в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013.
27. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие. – Вып. 6 – 7 / сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М. : Музыка, 1994 – 2000.
28. Новак, Л. Йозеф Гайдн : монография / пер. с нем. – М. : Музыка, 1973. – 448 с.
29. Носина, В. Б. Символика музыки И.С. Баха / В. Б. Носина. – М. : Классика-XXI, 2004. – 56 с.
30. Познанский, А. Н. Чайковский / А. Познанский. – М. : Молодая гвардия, 2010. – 762 с.
31. Пэрриш, К. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха / К. Пэрриш, Дж. Оул. – М.-Л. : Музыка, 1975. – 176 с.
32. Розанова, Ю. История русской музыки : учебник для муз. вузов. Т. 2, кн 3 : Вторая половина XIX века. П.И.Чайковский / Ю. И. Розанова. – М. : Музыка, 1981. – 310 с.
33. Русская музыкальная литература : учеб. пособие / Общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1982 – 1986.
34. Сабина, М. Шостакович – симфонист : драматургия, эстетика, стиль / М. Сабина. – М. : Музыка, 1976. – 477 с.
35. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения: учеб. пособие. – М. : Музыка, 1985. – 360 с.
36. Слонимский, С. Симфонии Прокофьева : опыт исследования / С. М. Слонимский. – Л. : Музыка, 1964. – 228 с.

37. Смирнов, В. В. Морис Равель и его творчество : монография / В. В. Смирнов. – Л. : Музыка, 1981. – 224 с.

38. Соловцова, Л. Джузеппе Верди : монография / Л. Соловцова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Музыка, 1981. – 416 с.

39. Царева, Е. М. Иоганнес Брамс / Е. М. Царева. – М. : Музыка, 1986. – 383 с.

40. Чигарева, Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени : Художественная индивидуальность. Семантика / Е. И. Чигарева. – 4-е изд. – М. : Книжный дом «Либроком», 2013. – 280 с.

41. Швейцер, А. И. С. Бах / А. Швейцер. – М. : Музыка, 1965. – 728 с.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

<http://notes.tarakanov.net>

<http://classic-online.ru>

www.classic-music.ru

www.belcanto.ru

<http://www.forumklassika.ru/forum.php>

www.intoclassics.net

Тематика выступлений на семинарских занятиях

1. Исторические этапы эволюции музыкальной нотации.
2. Григорианский хорал от средневековья до современности.
3. Принцип единовременного контраста в творческом методе И. С. Баха.
4. Аранжировки музыки И. С. Баха на современной эстраде.
5. Моцарт и Сальери: размышления на тему гения и злодейства в искусстве.
6. Программность в творчестве романтиков.
7. Тема «Времена года» в творчестве композиторов различных исторических периодов.

8. Итальянский оперный веризм (возникновение и суть веризма, тематика и герои опер, особенности вокального стиля).
9. Портретный жанр в творчестве М. П. Мусоргского.
10. Богатырские образы в музыке А. П. Бородина.
11. Симфоническое творчество А. К. Лядова. «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро».
12. Фортепианная музыка С. В. Рахманинова (прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины).
13. Симфония № 3 «Божественная поэма» А. Н. Скрябина.
14. Цветомузыкальные миры А. Н. Скрябина.
15. Музыка для детей в творчестве русских композиторов.
16. Балет «Весна священная» И. Ф. Стравинского: история сценической судьбы.
17. Музыка С. Прокофьева и кинематограф.
18. Песни Великой Отечественной войны. Патриотическая и лирическая линии.
19. Творческий облик Д. Шостаковича (темы, образы, жанры творчества, черты стиля).
20. Авторская песня на фоне времени (1950–1970-е гг.).

Примерные экзаменационные требования по содержанию учебной дисциплине

1. Музыка как вид искусства.
2. Жанрово-стилевая система музыкального искусства.
3. Музыкальная культура Древней Греции как вершина античной культуры.
4. Духовная музыка Средневековья. Григорианский хорал и его роль в формировании европейской профессиональной музыки.

5. Светская музыка Средневековья. Музыкально-поэтические жанры в творчестве трубадуров, труверов и миннезингеров.

6. Духовные и светские жанры Возрождения: месса, мотет, мадригал, шансон.

7. Музыкальное искусство эпохи барокко. Формирование новых жанров в эпоху барокко: оратория и кантата; опера; инструментальный концерт, соната, сюита, прелюдия и fuga.

8. Творчество А. Вивальди.

9. Творчество И. С. Баха.

10. Г. Ф. Гендель и его значение в музыкальном искусстве Англии.

11. Музыкальный классицизм. Венская классическая школа: эстетика, представители, жанры.

12. Творчество Й. Гайдна.

13. Творчество В.А. Моцарта.

14. Творчество Л. ван Бетховена.

15. Романтизм в музыке XIX века: эстетика, образная сфера, музыкальные жанры, основные представители.

16. Творчество Ф. Шуберта и становление музыкального романтизма.

17. Новаторство Ф. Шопена в трактовке жанров фортепианной музыки.

18. Опера в музыке XIX века (Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе).

19. Импрессионизм в музыкальном искусстве рубежа XIX–XX веков (К. Дебюсси, М. Равель).

20. Итальянский оперный веризм (Дж. Пуччини).

21. Экспрессионизм в немецком музыкальном искусстве первой половины XX века.

22. Неофольклоризм в музыкальном искусстве первой трети XX века.

23. Творчество М. И. Глинки.

24. Творчество композиторов «Могучей кучки».

25. Творчество А. П. Бородина.

26. Критический реализм М. П. Мусоргского.

27. Н. А. Римский-Корсаков и его значение в истории русской музыкальной культуры.

28. Творчество П. И. Чайковского как одна из вершин русской и мировой музыки.

29. Дягилевские «Русские сезоны».

30. А. Н. Скрябин – выдающийся русский композитор-новатор.

31. Творчество С. В. Рахманинова.

32. Творчество И. Стравинского.

33. Творчество С. Прокофьева.

34. Творчество Д. Шостаковича

Список произведений для музыкальной викторины (тестирования)

Григорианский хорал Ave Maria

Знаменный распев Милость мира

О. Лассо. Мадригал «Эхо»

К. Жанекен. Шансон «Пение птиц»

Дж. П. Палестрина. Kyrie eleison (Месса Папы Марчелло)

И. С. Бах. Скерцо си-минор (Шутка) из Сюиты для флейты и струнного оркестра № 2

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия фа минор («Взываю к Тебе, Господи!»)

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа

И. С. Бах – Ш.Гуно. Ave Maria (Аве Мария)

А. Вивальди. Лето. ч.III. Гроза. (Скрипичный концерт «Времена года»)

А. Вивальди. Весна. ч.1. Пришла весна (Скрипичный концерт «Времена года»)

Г. Ф. Гендель. Садок Священник (Коронационный гимн, антем)

Г. Ф. Гендель. Ария Альмиры (опера «Ринальдо»)

Г. Ф. Гендель. Хор «Аллилуйя» (оратория «Мессия»)

В. А. Моцарт. Lacrimosa Лакримоза (Реквием)

В. А. Моцарт. Ария Царицы Ночи (опера «Волшебная флейта»)
В. А. Моцарт. Фортепианный концерт №23. 2 часть
В. А. Моцарт. Симфония № 40. 1 часть
Л. ван Бетховен. Симфония №5. 1 часть
Ф. Шуберт. Серенада
Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь»
Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор
Н. Паганини. Каприс №24
Ф. Шопен. Прелюдия №4 ми минор
Ф. Шопен. Этюд («Революционный») до минор
Ф. Шопен. Ноктюрн №2 Ми-бемоль мажор
Ф. Шопен. Полонез №3 Ля мажор
Э. Григ. Утро (сюита «Пер Гюнт»)
Э. Григ. В пещере горного короля (сюита «Пер Гюнт»)
Р. Вагнер. Полет Валькирий (опера «Валькирия», тетралогия «Кольцо Нибелунга»)
Дж. Верди. Застольная песня (опера «Травиата»)
Ж. Бизе. Хабанера Кармен «У любви, как у пташки, крылья» (опера «Кармен»)
М. Равель. Болеро
К. Дебюсси. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»
К. Дебюсси. Лунный свет (Бергамасская сюита)
К. Сен-Санс. Аквариум («Карнавал животных»)
М. И. Глинка. Попутная песня (песня)
А. С. Даргомыжский. Титулярный советник (романс)
А. П. Бородин. Хор половецких девушек «Улетай на крыльях» (опера «Князь Игорь»)
А. П. Бородин. Спящая княжна (романс)
М. П. Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов («Картинки с выставки»)

- М. П. Мусоргский. В углу («Детская»)
- Н. А. Римский-Корсаков. Полет шмеля (опера «Сказка о царе Салтане»)
- Н. А. Римский-Корсаков. Океан – море синее (вступление к опере «Садко»)
- П. И. Чайковский. Я помню чудное мгновенье (романс)
- П. И. Чайковский. Ария Ленского «Куда, куда вы удалились» (опера «Евгений Онегин»)
- П. И. Чайковский. Танец Феи Драже (балет «Щелкунчик»)
- П. И. Чайковский. 1 часть Фортепианного концерта №1
- А. Н. Скрябин. Поэма экстаза (фрагмент)
- А. Н. Скрябин. Прометей («Поэма огня»)
- С. Рахманинов. Вокализ
- С. Рахманинов. 1 часть Фортепианного концерта №2
- И. Ф. Стравинский. Русский танец (балет «Петрушка»)
- И. Ф. Стравинский. Вариации Жар-птицы (балет «Жар-птица»)
- И. Ф. Стравинский. Поганый пляс Кашеева царства (балет «Жар-птица»)
- И. Ф. Стравинский. Вступление к балету «Весна священная»
- С. С. Прокофьев. Джульетта-девочка (балет «Ромео и Джульетта»)
- Д. Д. Шостакович. Песня о встречном (к/ф «Встречный»)
- Д. Д. Шостакович. Эпизод нашествия (1 часть Симфонии №7)
- Г. Свиридов. Румба «Время, вперед!» (сюита «Время, вперед!»)
- Г. Свиридов. Вальс (из музыки к к/ф «Метель»)
- А. Хачатурян. Танец с саблями (балет «Спартак»)

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС (о/з)	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
Раздел 1. Западноевропейское музыкальное искусство					
1.1.	Введение в историю музыки. Музыка как вид искусства. Периодизация истории западноевропейской музыки	1/2	Проработать литературу	Конспект литературы	Знать основные понятия и исторические периоды развития западноевропейской музыки
1.2.	Музыка эпохи Барокко. Творчество А. Вивальди, И. С. Баха и Г. Ф. Генделя	2/7	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, прослушивание аудиозаписей	Знать основные черты музыкального стиля барокко, определять на слух музыку основных его представителей
1.3.	Музыкальный классицизм XVIII века. Творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена	2/7	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, подготовка к семинарским занятиям, прослушивание аудиозаписей	Знать основные черты классицизма в музыке, произведения основных его представителей
1.4.	Музыкальный романтизм и его представители. Творчество Ф. Шуберта, Ф. Шопена, И. Брамса, Р. Шумана, Г. Берлиоза, Ф. Листа	2/10	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, подготовка к семинарским занятиям, прослушивание аудиозаписей	Знать основные черты романтизма в музыке, произведения основных его представителей
1.5.	Опера в музыке XIX века: Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе	1/7	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, прослушивание аудиозаписей, подготовка к музыкальной викторине	Знать особенности творчества композиторов, определять на слух фрагменты из опер

1.6.	Зарубежная музыка конца XIX начала XX века Творчество М.Равеля, К. Дебюсси, Дж. Пуччини	1/7	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, прослушивание аудиозаписей	Знать особенности творчества композиторов, определять на слух музыку
1.7.	Западноевропейская музыка первой половины XX века	1/2	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, прослушивание аудиозаписей	Знать особенности западноевропейской музыки первой половины XX века
Раздел 2. Музыкальная культура России					
2.1	Музыкальная культура России первой половины XIX века. Творчество М. И. Глинки	2/6	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, прослушивание аудиозаписей	Знать особенности творчества композитора, определять на слух музыку
2.2	Музыкальная культура России второй половины XIX века. Творчество М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина	1/6	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, подготовка к семинарским занятиям, прослушивание аудиозаписей	Знать особенности творчества композиторов, определять на слух музыкальные произведения
2.3	Творчество П. И. Чайковского	1/6	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, подготовка к семинарским занятиям, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине	Знать особенности творчества композиторов, определять на слух музыкальные произведения
2.4	Музыкальная культура России конца XIX – начала XX вв. Творчество С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского	1/10	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, прослушивание аудиозаписей	Знать особенности творчества композиторов, определять на слух музыкальные произведения
2.5	Музыкальная культура России советского периода. Творчество С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича	1/6	Проработать литературу, прослушать музыкальные произведения	Конспект литературы, подготовка к семинарским занятиям, прослушивание аудиозаписей, под-	Знать особенности творчества композиторов, определять на слух музыкальные произведения

				ГОТОВКА К ВИКТОРИНЕ	
	Итого:	16/76			

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной дисциплине «История музыкального искусства» являются:

- устный опрос;
- письменный опрос;
- музыкальная викторина;
- тестирование;
- выступление с докладом.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ на 20__/20__ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры художественного творчества и продюсерства (протокол № от . 20__ г.)

Заведующий кафедрой

_____ (ученая степень, ученое звание)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

_____ (ученая степень, ученое звание)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

4.2. Основная литература

1. Александрова, Н. В. История зарубежной музыки от древности до середины XVIII века : учеб.-метод. пособие / Н. В. Александрова, Т. И. Болеславская. – Минск : БГПУ, 2006. – 155 с.
2. Блинова, С. В. История зарубежной музыки в таблицах (от Античности до Барокко) : учеб. пособие / С. В. Блинова ; Вологод. гос. ун-т. – Вологда : ВоГУ, 2016. – 52 с.
3. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М. : Эксмо, 2009. – 544 с.
4. Дегтярева, Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : учеб. пособие / Н. И. Дегтярева. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. – 164 с.
5. История русской музыки : учебник : в 3 вып. – Вып. 1 / Т. Владышевская, О. Левашова, А. Кандинский / ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М. : Музыка, 2013. – 560 с.
6. История русской музыки : учебник : в 3 вып. – Вып. 2. Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова ; под общ. ред. Е. Сорокиной и Ю. Розановой. – М. : Музыка, 2009. – 440 с.
7. История современной отечественной музыки: 1917 – 1990 : учеб. : в 3 вып. – М. : Музыка, 1996–2002.
8. Кюрегян, Т. Песни средневековой Европы / Т. Кюрегян, Е. Столярова. – Москва: Композитор. – 2007. – 208 с.
9. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1986. – Кн. 1 : От античности к XVIII веку. – 462 с.
10. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1987. – Кн. 2 : От Баха к Моцарту. – 469 с.

11. Лобанова, М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М. Н. Лобанова. – М. : Музыка, 1994. – 320 с.

12. Ходос, А. В. История искусств (история музыки) : курс лекций для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / А. В. Ходос. – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2013. – 169 с.

4.3. Дополнительная литература

1. Аберт, Г. В. А. Моцарт : в 2 ч. / Г. Аберт ; пер. с нем., авт. вступ. ст., коммент. К. К. Саква. – 2-е изд. – М. : Музыка, 1987 – 1990.

2. Вульфийус, П. Франц Шуберт. Очерки жизни и творчества / П. А. Вульфийус. – М. : Музыка, 1983. – 447 с.

3. Высоцкая, М. Музыка XX века : от авангарда к постмодерну / М. Высоцкая, Г. Григорьева. – М. : Моск. консерватория, 2011. – 440 с.

4. Головинский, Г. Модест Петрович Мусоргский / Г. Л. Головинский, М. Д. Сабина. – М. : Музыка, 1998. – 735 с.

5. Долинская, Е. Б. Театр. Прокофьева: исследовательские очерки / Е. Б. Долинская. – М. : Композитор, 2012. – 376 с.

6. Друскин, М. С. Иоганн Себастьян Бах / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1982. – 383 с.

7. Друскин, М. С. Собрание сочинений : в 7 т. / ред.-сост. Л. Г. Конвацкая; Рос. ин-т истории искусств; СПбБК. – Т. 4 : Игорь Стравинский / М. С. Друскин / ред. кол. Л. Г. Конвацкая и др. – СПб. : Композитор, 2009. – 584 с.

8. Захарова, О. И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы / О.И. Захарова. – М. : Музыка, 1983. – 77 с.

9. Зенкин, К. В. Европейская музыка XIX века. Польша. Венгрия. – Кн. 1 : Польша. Венгрия : Европейская музыка XIX века / К. В. Зенкин, Г. Крауклис, О. Фадеева, Е. Царева. – М. : Композитор, 2008. – 528 с.

10. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие / Н. А. Гаврилова и др. ; отв. ред. Н. А. Гаврилова. – Москва : Музыка, 2007. – 572 с.
11. Кандинский, А. История русской музыки : учебник для муз. вузов. Т. 2, кн 2 : Вторая половина XIX века. Н. А. Римский-Корсаков / А. И. Кандинский. – М. : Музыка, 1979. – 278 с.
12. Кириллина, Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. / Л. В. Кириллина. – М. : Моск. консерватория, 2009. – 1128 с.
13. Кириллина, Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: в 3 ч. / Л. В. Кириллина. – М. : Моск. гос. консерватория, 2007.
14. Кириллина, Л. В. Оратории Генделя : учеб. пособие / Л. В. Кириллина. – М. : Науч.-издат. центр «Моск. консерватория», 2008. – 56 с.
15. Конен, В. Д. Театр и симфония: роль оперы в формировании классической симфонии. – 2-е изд. / В. Д. Конен. – М. : Музыка, 1975. – 376 с.
16. Кокорева, Л. Клод Дебюсси: Исследование / Л. М. Кокорева. – М. : Музыка, 2010. – 496 с.
17. Курт, Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера / Э. Курт; перевод с немецкого Г. Балтер. – М. : Музыка, 1975. – 529 с.
18. Левашева, О. Е. Михаил Иванович Глинка: монография: в 2-х кн. / О. Е. Левашева. – М. : Музыка, 1987 – 1988. – 733 с.
19. Левашева, О. Е. Пуччини и его современники / О. Е. Левашева. – М. : Сов. композитор, 1980. – 525 с.
20. Левая, Т. Космос Скрябина // Русская музыка и XX век. – М., 1997. – С. 123–150.
21. Левик, Б. В. Рихард Вагнер / Б. В. Левик. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 448 с.
22. Лосев, А. Ф. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера // Вагнер Рихард. Избранные работы / сост. и коммент. И. А. Барсова, С. А. Ошеров. – М. : Искусство, 1978. – С. 7 – 48.

23. Лосев, А. Ф. Мироззрение Скрябина // Лосев, А. Ф. Форма – Стиль – Выражение / сост. А. А. Тахо-Годи, И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1995. – С. 733 – 780.
24. Луцкер, П. Моцарт и его время / П. Луцкер, И. Сусидко. – М. : Издат. дом «Классика-XXI», 2008. – 624 с.
25. Мейер, К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время / Кшиштоф Мейер. – СПб. : Композитор : DСH, 1998. – 551 с.
26. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие : в 5 вып. / под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2013.
27. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие. – Вып. 6 – 7 / сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М. : Музыка, 1994 – 2000.
28. Новак, Л. Йозеф Гайдн : монография / пер. с нем. – М. : Музыка, 1973. – 448 с.
29. Носина, В. Б. Символика музыки И.С. Баха / В. Б. Носина. – М. : Классика-XXI, 2004. – 56 с.
30. Познанский, А. Н. Чайковский / А. Познанский. – М. : Молодая гвардия, 2010. – 762 с.
31. Пэрриш, К. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха / К. Пэрриш, Дж. Оул. – М.-Л. : Музыка, 1975. – 176 с.
32. Розанова, Ю. История русской музыки : учебник для муз. вузов. Т. 2, кн 3 : Вторая половина XIX века. П.И.Чайковский / Ю. И. Розанова. – М. : Музыка, 1981. – 310 с.
33. Русская музыкальная литература : учеб. пособие / Общ. ред. Э. Л. Фрид. – 7-е изд. – Л. : Музыка, 1982 – 1986.
34. Сабина, М. Шостакович – симфонист : драматургия, эстетика, стиль / М. Сабина. – М. : Музыка, 1976. – 477 с.
35. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения : учеб. пособие. – М. : Музыка, 1985. – 360 с.
36. Слонимский, С. Симфонии Прокофьева: опыт исследования / С. М. Слонимский. – Л. : Музыка, 1964. – 228 с.

37. Смирнов, В. В. Морис Равель и его творчество : монография / В. В. Смирнов. – Л. : Музыка, 1981. – 224 с.

38. Соловцова, Л. Джузеппе Верди : монография / Л. Соловцова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Музыка, 1981. – 416 с.

39. Царева, Е. М. Иоганнес Брамс / Е. М. Царева. – М. : Музыка, 1986. – 383 с.

40. Чигарева, Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени : Художественная индивидуальность. Семантика / Е. И. Чигарева. – 4-е изд. – М. : Книжный дом «Либроком», 2013. – 280 с.

41. Швейцер, А. И. С. Бах / А. Швейцер. – М. : Музыка, 1965. – 728 с.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

<http://notes.tarakanov.net>

<http://classic-online.ru>

www.classic-music.ru

www.belcanto.ru

<http://www.forumklassika.ru/forum.php>

www.intoclassics.net

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1. Содержание учебного материала	5
Раздел 1. Западноевропейское музыкальное искусство.....	5
Тема 1.1. Введение в историю музыки. Музыка как вид искусства. Периодизация истории западноевропейской музыки	5
Тема 1.2. Музыка эпохи Барокко. Творчество А. Вивальди, И. С. Баха и Г. Ф. Генделя	12
Тема 1.3. Музыкальный классицизм XVIII века. Творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена.....	18
Тема 1.4. Музыкальный романтизм и его представители. Творчество Ф. Шуберта, Ф. Шопена, И. Брамса.....	23
Тема 1.5. Опера в музыке XIX века: Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе.....	32
Тема 1.6. Зарубежная музыка конца XIX – начала XX вв. Творчество М. Равеля, К. Дебюсси, Дж. Пуччини	34
Тема 1.7. Западноевропейская музыка первой половины XX века.....	39
Раздел 2. Музыкальная культура России.....	42
Тема 2.1. Музыкальная культура России первой половины XIX века. Творчество М. И. Глинки	42
Тема 2.2. Музыкальная культура России второй половины XIX века. Творчество М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина.....	44
Тема 2.3. Творчество П. И. Чайковского	48
Тема 2.4. Музыкальная культура России конца XIX – начала XX вв. Творчество С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского	50
Тема 2.5. Музыкальная культура России советского периода. Творчество С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича	53
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	57
2.1. Задания по разделам и темам учебной дисциплины	57
2.2. Примерные темы семинарских занятий.....	69
2.3. Методические рекомендации по подготовке семинарских занятий.....	75

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	76
3.1. Примерный перечень экзаменационных вопросов	76
3.2. Примерный список произведений, выносимых на викторину.....	77
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	82
4.1. Учебная программа.....	82
4.2. Основная литература	121
4.3. Дополнительная литература	122

Учебное электронное издание

Составители
Бычкова Наталья Валерьевна
Козлович Михаил Иванович

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

*Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальностям
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
6-05-0215-10 Компьютерная музыка*

[Электронный ресурс]

Редактор *И. П. Сергачева*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 16.06.2025.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,6 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-493-8

9 789855 474938