

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ**

Журавлева О.И.

**«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»
(РАЗДЕЛ 1. «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ
МУЗЫКИ»)**

**Учебно-методическое пособие
для направлений бакалавриата 44.03.01
и укрупненной группы подготовки 53.00.00**

Ялта – 2019

ЖУРАВЛЕВА О.И.

Учебно-методическое пособие для направлений бакалавриата 44.03.01 и укрупненной группы подготовки 53.00.00 / О. И. Журавлева. ФГАОУ ВО. «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». – Симферополь, 2019. – 126 с.

Учебно-методическое пособие для направлений бакалавриата 44.03.01 и укрупненной группы подготовки 53.00.00 содержит рекомендации для студентов 1,2,3 по организации учебного процесса, контроля и СРС дисциплины «История музыки» (Раздел 1. «История зарубежной музыки»).

Учебное пособие состоит из 5-и разделов: Программа дисциплины, план - конспект лекций, план практических занятий и проектных заданий, формы проведения и фонда оценочных средств итоговой аттестации и глоссарий, которые оформлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ВО ФГОС 3++ от 23.08.2017 г., учебным планом КФУ для очной, заочной формы обучения и учебными планами по указанным направлениям подготовки.

Рецензенты:

Шарабарин М.И., Заслуженный работник культуры РФ, кандидат искусствоведения, доцент, декан факультета исполнительского искусства ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»

Комурджи Р.З., кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкально-инструментального искусства ГБОУ ВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет»

Содержание

1. Рабочая программа дисциплины.....	4
1.1. Цель изучения дисциплины.....	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП	7
1.3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы.....	7
1.4. Объем дисциплин и распределения часов по видам учебной работы.....	8
1.5. Содержание дисциплины.....	9
1.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	18
1.7. Фонд оценочных средств проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	24
1.8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по освоению дисциплины: формы организации учебного процесс.....	27
1.9. Методические указания по освоению дисциплины: формы организации учебного процесса.....	27
1.10 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	30
1.11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.....	36
1.12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....	36
2. План-конспект лекций.....	37
3. Планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы обучающихся и проектной деятельности.....	97
4. Формы проведения контроля и фонд оценочных средств итоговой аттестации.....	116
5. Глоссарий.....	118

1. Рабочая программа дисциплины

Дисциплина «История музыки» (Раздел 1. «История зарубежной музыки») изучается по основным направлениям подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально - инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство», 44.03.01, «Педагогическое образование» на 1-3 курсах в течение I-VI семестров.

Являясь одним из первых курсов, изучаемых в системе музыкально-исторических предметов, данная дисциплина, выполняет ответственную функцию формирования у обучающихся исторического мышления, эрудиции, широкого гуманитарного подхода к культурно-историческим явлениям, понимания места и роли музыкального искусства в общественно-историческом процессе.

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны обладать систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в обозначенной сфере, а также уметь практически применить их в процессе самостоятельной и проектной работы при дальнейшем изучении профильных дисциплин.

1.1.Цель курса

Цель курса - научить будущим специалистам профессионально разбираться в явлениях классической и современной зарубежной музыки, в ее течениях, направлениях и стилях различных исторических периодов, а также возможность применить приобретенные знания и умения в собственной педагогической, исполнительской и проектной деятельности.

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и компетенций, полученных обучающимися в начальном и среднем специальных учебных заведениях при изучении предмета «Музыкальная литература». Одновременно с этим, вузовский курс «История музыки» (Раздел 1. «История зарубежной музыки») должен расширить кругозор обучающихся, поместив полученные ими знания в широкий культурно-исторический контекст.

Среди важнейших задач дисциплины необходимо отметить

- Изучение в хронологическом порядке ведущих стилей и художественных явлений зарубежной музыкальной культуры во взаимосвязи с духовными и общественно-социальными событиями времени;
- анализ творчества выдающихся композиторов в контексте эволюции стиля музыкального искусства определенных эпох;
- совершенствование и углубление знаний обучающихся в области старинной, классической и современной музыки зарубежных стран;
- формирование знаний об особенностях музыкальных культур различных общественных формаций, народов и национальных школ и традиций;
- формирование у обучающихся художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого анализа явлений зарубежной музыкальной культуры прошлого и настоящего времени.

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО 3++ дисциплина «История музыки» (Раздел 1.«История зарубежной музыки») направлена на формирование профессиональных компетенций:

Коды компетенции(й)	Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенция или содержание достигнутого уровня освоения компетенции)	Результаты обучения
ОПК - 1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности стилей различных эпох и национальных школ в истории музыки; - основные законы построения музыкальных форм различных стилей и направлений в музыкальном искусстве зарубежных стран. - ведущие концепции в современном музыкознании для анализа музыкальных произведений.

		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять специфику языка, стиля и формы музыкальных произведений, рассматриваемых в курсе «Истории музыки»; - определять роль и значения определенных эпох, стилей и творчества композиторов в истории развития музыкального искусства различных стран и народов с учетом их особенностей. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами комплексного профессионального анализа в определении уровня художественных особенностей произведения и стиля зарубежной музыки; - владеть основными понятиями в области музыкальной терминологии зарубежного и отечественного музыкального искусства.
ОПК - 4	Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и технологии поиска и обработки информации в современных системах организации архивов, библиотек и компьютерных технологий, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систематизировать, обобщать и излагать результаты поиска информации в виде различных учебно-методических и науч-

		ных результатов. Владеть: - системой знаний и соответствующей ей понятийным аппаратом в различных сферах сферах музыкальной культуры, искусства и образования.
--	--	---

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Изучение дисциплины «История музыки» (Раздел 1. «История зарубежной музыки») является одной из дисциплин учебного плана обеспечивающей профессиональную подготовку в аспекте профессиональной, педагогической и проектной деятельности. Дисциплина изучается параллельно с гуманитарными курсами «Философия», «Культурология», «Социологией» и др.

Данная дисциплина является теоретической и практической базой для изучения последующих курсов «Полифонии», «Гармонии», «Современной музыки», «Музыки второй половины XX - начала XXI века», «Истории художественных стилей».

1.3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы

В данном параграфе приводятся результаты обучения дисциплины: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство:

- способность и готовность анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения и умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций (ПК-5);

- способность эффективно использовать знания, приобретенные в курсе «Истории музыки» в любой области профессиональной деятельности (теории музыкального искусства музыкальной педагогики и исполнительства (ПК-2).

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство», 44.03.01, «Педагогическое образование» («Музыка»):

- готовность постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- совершенствовать культуру исполнительского интонирования, в использовании комплекса художественных средств в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7).

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Виды контактной и внеаудиторной работы	Всего часов\ ЗЕ	
	очная форма обучения	
Общий объем дисциплины	504	14 з.е.
Аудиторная работа	204	
в том числе:		
Лекции	102	
Лабораторные занятия	-	
Практические (семинарские) занятия	102	
Самостоятельная работа обучающихся	300	
Контрольная работа	-	
Иные виды работ	-	

Курсовое проектирование	-	
Курсовая работа	-	
Формы промежуточной аттестации:		
Зачет, экзамен	Дифф. зачет, экзамен 4,5 семестр	

Очная и заочная формы обучения

№ п/п	Наименование дисциплины	Всего часов	В том числе				
			Аудитор ные занятия	Из них			Самост оятельн ая работа
				Лекции	Практическ ие (семинарски е) занятия	Лабораторн ые занятия	
Очная форма	История зарубежной музыки		100	50	50	-	150
Заочная форма	История зарубежной музыки		20	10	10	-	210

1.5. Содержание дисциплины «История музыки» (Раздел 1.»История зарубежной музыки»)

1.5. Содержание дисциплины «История музыки» (Раздел 1.»История зарубежной музыки»)

Очная форма

Номер занятия	Вид занятия	часы	Тема занятия	СРС
Раздел 1.История зарубежной музыки				

1	Лекция	2	Происхождение музыки и культура первобытно - общинного строя.	7
1	Практическое занятие	2	Происхождение музыки и культура первобытно - общинного строя.	7
2	Лекция	2	Музыкальная культура древних цивилизаций.	7
2	Практическое занятие	2	Музыкальная культура древних цивилизаций.	7
3	Лекция	2	Музыкальная культура эпохи Средневековья.	7
3	Практическое занятие	2	Музыкальная культура и искусства эпохи Средневековья.	7
4	Лекция	2	Музыкальная культура и искусства эпохи Возрождения.	7
4	Практическое занятие	2	Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения.	7
5	Лекция	2	Европейская музыка ХУП века. Вокальные и инструментальные жанры.	7
5.	Практическое занятие		Европейская музыка ХУП века. Вокальные и инструментальные жанры.	7
6	Лекция	2	Музыкальная культура первой половины ХУШ века. Творчество И.С. Баха, Г. Генделя и их современников.	7

6	Практическое занятие	2	Музыкальная культура первой половины ХУШ века. Творчество И.С. Баха и Г. Генделя и их современников.	7
7	Лекция 4	Музыкальная культура второй половины ХУШ века. Венский классицизм.	7	
7	Практическое занятие	4	Музыкальная культура второй половины ХУШ века. Венский классицизм.	9
8	Лекция	4	Музыка Великой французской революции и творчество Л. В. Бетховена.	7
8	Практическое занятие	4	Музыка Великой французской революции и творчество Л.В. Бетховена.	7
9	Лекция	2	Музыкальный романтизм как направление.	7
9	Практическое занятие	2	Музыкальный романтизм как направление.	7
10	Лекция	4	Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.	7

10	Практическое занятие	4	Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.	7
11	Лекция	2	Итальянская музыкальная культура XIX века.	9
11	Практическое занятие	2	Итальянская музыкальная культура XIX века.	9
12	Лекция	2	Французская музыкальная культура эпохи романтизма.	7
12	Практическое занятие	2	Французская музыкальная культура эпохи романтизма.	9
13	Лекция	2	Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.	7
13	Практическое занятие	2	Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.	7
14	Лекция	2	Основные направления в зарубежной музыке конца XIX – первой половины XX веков.	7
14	Практическое занятие	2	Основные направления в зарубежной музыке конца XIX – первой половины XX веков.	7
15	Лекция	4	Французская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.	

15	Практическое занятие	4	Французская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.	
16.	Лекция	4	Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX - первой половины XX века.	
16	Практическое занятие	4	Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX - первой половины XX века.	9
17	Лекция	2	Итальянская музыкальная культура конца XIX - первой половины XX века. Оперный веризм.	7
17	Практическое занятие	2	Итальянская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века. Оперный веризм.	7
18	Лекция	2	Испанская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века.	7
18	Практическое занятие	2	Испанская музыкальная культура конца XIX- первой половины XX века.	7

19	Лекция	2	Английская музыка конца XIX – первой половины XX веков.	7
19	Практическое занятие	2	Английская музыка конца XIX – первой половины XX веков.	7
20	Лекция	2	Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX – первой половины XX века	7
20	Практическое занятие	2	Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX – первой половины XX века.	7
		50 ч.л., 50ч.пр.		150ч. СРС
Всего: лекций 50 часа; практических 50 часа; СРС 150 часов.				

Заочная форма

Номер занятия	Вид занятия	часы	Тема занятия	СРС
Раздел 1.История зарубежной музыки				
1			Происхождение музыки и культура первобытно - общинного строя.	10
1			Происхождение музыки и культура первобытно - общинного строя.	11
2	Лекция	2	Музыкальная культура древних цивилизаций	10
2			Музыкальная культура древних цивилизаций	11

	3			Музыкальная культура и искусства эпохи Средневековья.	10
	3			Музыкальная культура и искусство эпохи Средневековья.	11
	4	Лекция	2	Музыкальная культура и искусства эпохи Возрождения.	10
	4			Музыкальная культура и искусства эпохи Возрождения.	11
	5			Европейская музыка ХУП века. Вокальные и инструментальные жанры	10
	5	Практическое занятие	2	11 Европейская музыка ХУП века. Вокальные и инструментальные жанры	
	6	Лекция	2	Музыкальная культура первой половины ХУШ века. Творчество И.С. Баха, Г. Генделя и их современников.	10

	6			Музыкальная культура первой половины ХУШ века. Творчество И.С. Баха и Г. Генделя.	11
	7			Музыкальная культура второй половины ХУШ века. Венский классицизм.	10
	7	Практическое занятие	2	Музыкальная культура второй половины ХУШ века. Венский классицизм.	11
	8		2	Музыка Великой французской революции и творчество Л. Бетховена.	10
	8			Музыка Великой французской революции и творчество Л. В. Бетховена.	11
	9			Музыкальный романтизм как направление.	10
	9			Музыкальный романтизм как направление.	11
	10			Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.	10
	10	Практическое занятие	2	Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.	11
	11			Итальянская музыкальная культура XIX века.	10

11			Итальянская музыкальная культура XIX века.	11
12			Французская музыкальная культура эпохи романтизма.	10
12		Французская музыкальная культура эпохи романтизма.	11	
13	Лекция	2	Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.	10
13			Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.	11
14	Лекция	2	Основные направления в зарубежной музыке конца XIX – первой половины XX веков.	10
14			Основные направления в зарубежной музыке конца XIX – первой половины XX веков.	11
15			Французская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.	10
15			Французская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.	11

16			Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX – первой половины XX века.	10
16			Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX – первой половины XX века.	11
17	Практическое занятие		Итальянская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века Оперный веризм.	10
17		.	Итальянская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века. Оперный веризм.	11
18			Испанская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века.	10
18			Испанская музыкальная культура конца XIX- первой половины XX века	11
19	Практическое занятие		Английская музыка конца XIX – первой половины XX века.	10

19			Английская музыка конца XIX – первой половины XX века.	11
20			Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX – первой половины XX в.	10
20			Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX – первой половины XX веков.	11
		10 ч.л., 10ч.пр.		210ч. СРС
Всего: лекций 10 часа; практических 10 часа; СРС 210 часов.				

1.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Для лучшего усвоения курса «История зарубежной музыки» студентам рекомендуется:

- прослушивание целиком произведений, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях;
- подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в творчестве изучаемых композиторов;
- подготовить доклад или реферат по различным темам курса, дополняющим лекционный материал, предметом которого может быть представленные ниже темы;
- более подробный анализ студентом музыкальных произведений и явлений музыкального искусства;
- вопросы, касающиеся проблем исторических периодов;
- стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории зарубежной музыки;
- анализ исполнительской деятельности великих композиторов и

артистов.

Примерные темы рефератов и докладов:

1. Сравнительный анализ симфоний:
2. «Юпитер» В.А.Моцарта и симфонии №2 Л.Бетховена
3. симфоний №40 В.А.Моцарта и №8 Ф.Шуберта
4. симфоний №5 Л.Бетховена и №3 И.Брамса
5. Жанровое начало в симфониях №8 Ф.Шуберта и «Фантастической» Г.Берлиоза
6. Тип и характер программности в симфониях - «Пасторальная» Л. Бетховена и «Фантастической» Г.Берлиоза
7. Сравнительный анализ Сонаты-фантазии до-минор В.А.Моцарта и сонат №5 или 8 Л.Бетховена
8. Сравнительный анализ вокальных циклов Ф.Шуберта и Р.Шумана.
9. Ирония в творчестве Р.Шумана и Г.Малера.
10. Лирика в фортепианном творчестве Шопена и Шумана.
11. Опера-буффа в творчестве Ж.Б.Перголези, В.А.Моцарта и Дж.Россини
12. Г. Берлиоз и романтическое искусство Франции.
13. Жанр «Лирической оперы» в творстве Ш. Гуно и Ж.Б.изе.
14. Лейтмотивная система в операх «Кармен» Ж. Бизе и «Аида» Дж. Верди.
15. 9. Значение оркестровых эпизодов в операх Дж. Верди и Р. Вагнера.
16. Особенности импрессионизма в оркестровых стилях К. Дебюсси и М. Равеля.
17. Значение «ударного» ритма в произведениях К. Орфа и Б. Бартока.
18. Черты джаза в творчестве западно-европейских композиторов XIX-XX веков.
19. Жанр пассионов в творчестве Г. Шютца, И. С.Баха и К. Пендерецкого.
20. Жанр мелодрамы во французском музыкальном театре второй половины XIX века.
21. Оперная реформа Р. Вагнера и ее значение в европейском

музыкальном театре XIX – XX веков.

22. Народно-освободительная тема в оперном творчестве Дж.Верди.
23. Реализм оперного стиля позднего периода творчества Д. Верди.
24. Драматургия В. Шекспира в музыкальном театре Дж.Верди.
25. Веризм в итальянском музыкальном театре XIX – первых десятилетий XX века.
26. Сценическая судьба оперы К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда».
27. Импрессионистские тенденции в живописи и музыке. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля.
28. Композиторы французской группы «Шести» - единство и многообразии устремлений.
29. Формирование норвежской национальной композиторской школы.
30. Творчество чешских композиторов-классиков. Ведущие жанры творчества.
31. Польская музыкальная культура конца XIX – начала XX веков и ее представители.
32. Композиторские школы конца XIX– начала XX века и пути их формирования.
33. Техники композиторского письма в музыкальном искусстве начала XX века.
34. Направления футуризма, примитивизма и урбанизма в музыкального искусства первых десятилетий XX века.
35. Тема войны и мира в творчестве западно - европейских композиторов периода «Между двух войн».

Требования к оформлению реферата

- Реферат оформляется на листах формата А4, в печатном варианте шрифтом Times New Roman 14, с полуторным интервалом и полями: левое – 3 см, правое, верхнее, нижнее – 1,5 см. Страницы работы нумеруются начиная с оглавления (номер на странице оглавления не ставится), внизу или сверху листа по центру.
- По объему работа должна быть не менее 10 страниц и не более 20 страниц. Каждая новая глава начинается с новой страницы,

отступ от последнего абзаца параграфа до названия следующего параграфа не более 1,5 см.

- На титульном листе указывается название темы, фамилия, имя и отчество исполнителя, преподавателя, группа.
- Таблицы, графики, рисунки, приложение и список литературы оформляются соответственно установленным требованиям.
- При использовании статистических данных даются ссылки на источники информации. Высказывания, не принадлежащие исполнителю работы и не являющиеся общепризнанными, следует сопровождать ссылками на автора, которому они принадлежат. Ссылки – указание на номер источника в списке литературы, например [5, стр. 56] – это означает, что цитата взята со страницы 56 из источника, стоящего под номером 5 в списке литературы.

Требования к структуре реферата

- Оглавление (содержание) - перечисляются названия глав, параграфов, подпунктов с номерами страниц, на которых они начинаются.
- Введение (1-2 страницы) – оговаривается значение и актуальность предложенной темы, степень её разработанности, история вопроса, цель и задачи работы, пути их решения.
- В основной части раскрывается содержание темы, анализируются источники информации, проводится анализ фактических и статистических материалов, приводятся методики и результаты исследования. В конце каждой главы делаются выводы.
- Выводы (1 страница) - обобщаются основные идеи, систематизируются выводы, которые сделаны в каждой главе, подводятся итоги работы на основе поставленных целей и задач во введении работы.
- Список литературы оформляется в алфавитном порядке, сначала публикации на русском языке, затем - иностранные, в конце - другие источники (ссылки на сайты в Интернете). Необходимо соблюдение соответствия ссылок в работе и нумерации в списке литературы.

Защита реферата

- На защиту реферата отводится 5-7 минут вместе с вопросами.
- На защите реферата оценивается:

- Культура речи, манера, использование наглядных средств, удержание внимания аудитории.
- Раскрытие основной идеи реферата.
- Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и т. д.).

Литература для самостоятельной работы

1. Биографии знаменитых композиторов. Зарубежные композиторы. Русские композиторы : [справочник] / сост. Л. В. Михеева. - СПб.: Композитор, 2000. – 199 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 347 с.
3. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 3 / В. С. Галацкая ; под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2004. – 587 с.
4. Грубер, Р. И. Всеобщая история музыки [Текст] : [учеб. пособ. для музыковедческих отд-ний консерваторий] . Ч. 1 / Р И. Грубер. – М. : Музыка, 1965 . – 209 с.
5. Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. – М. : АCADEMIA, 1999. – 317 с
6. Друскин, М. С. Зарубежная музыка первой половины XIX века [Текст] / М. С. Друскин. – М.: Композитор, 1967. - 109 с.
7. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ // отв. ред. Н.А. Гаврилова. – М.: Музыка, 2005. – 572 с.
8. История зарубежной музыки: Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 :Начало XX века – середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб. : Композитор, 2001. – 626 с.
9. Конен, В. Д.Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке XX века / В. Д. Конен. – М. : Музыка, 1994. – 157 с.
10. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А.

- Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
11. Музыкальная культура США XX века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв. Ред. М Переверзева. – М.: Науч.- издат. Центр «Моск. консерватория», 2007. – 478 с.
  12. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 413 с.
  13. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 2 : Гондольера - Корсов / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1974. – 959 с.
  14. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 3 : Корто - Октоль / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1976. – 1102 с.
  15. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 4 : Окунев - Симович / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1978. – 974 с.
  16. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 5 : Симон - Хейлер / гл. ред. Ю.В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1981. – 1056 с.
  17. Музыкальная энциклопедия [Текст] . Т. 6 : Хейнце - Яшугин. Дополнения А - Я / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1982. - 1002 с.
  18. Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб. : Композитор, 2003. – 246 с.
  19. Титов, В. К. Циклические вокально-инструментальные жанры в творчестве зарубежных композиторов XX века : Лекция / В. К. Титов ; Моск. гос. ин-т культуры – М.: (МГИК 1992. - 54 с
  20. Шевляков, Е. Г. Музыкальный неоклассицизм XX века / Е. Г. Шевляков. – М.: Вуз. кн., 2004. – 186 с.

1.7. Формы проведения промежуточной аттестации по дисциплине

В середине каждого семестра проводится промежуточная аттес-

тация, включающая устные вопросы, реферат, эссе, викторина по знанию музыкального материала.

Промежуточный контроль (2 курс) - зачет у музыкантов всех профилей в конце 3-го семестра. В зачет включает ответы по двум разделам:

Первый - по музыке от древнего периода до барокко;

Второй - по венской классической школе. В качестве ответа на один вопрос может быть засчитан доклад или реферат, сделанный на заранее выбранную тему и защищенный обучающимся.

В качестве третьего вопроса в билетах присутствует опрос или викторина по музыкальному материалу. С целью лучшего ознакомления студентов с музыкальным материалом, предлагается каждому студенту в течение каждого семестра исполнение музыкальных отрывков наизусть (из рассматриваемого в данном семестре материала). Не сдавшие музыкальных отрывков предварительно, студенты сдают их на экзамене.

Вопросы к зачету и экзамену по «Истории зарубежной музыки».

1. Музыкальная культура древних цивилизаций.
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.
3. Возникновение нотной записи: Деятельность Г. Ареццо.
4. Полифонические школы строго письма эпохи Возрождения.
5. Жанр мадригала в музыкальном искусстве эпохи Возрождения
6. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.
7. Оперные школы Италии конца XVI – начала XVII века.
8. Оперное творчество К.Монтеверди и его роль в формировании музыкального театра эпохи барокко.
9. Опера-seria ее представители и значение в развития стиля *bel canto*.
10. Опера - балет во Франции, Англии и Италии в эпоху барокко.
11. Инструментальная музыка XVII – XVIII веков: ведущие жанры, стили и творческие фигуры.

12. Роль и значение А. Корелли, Дж.Тартини, А. Вивальди в формировании и развитии concerto grosso.
13. Жанр лирической оперы во французской музыке Творчество композиторов первой половины XVIII века: творческие поиски Ж.Ф. Рамо и Ж.Б.Люлли.
14. Основные жанры творчества И.С.Баха.
15. Органное наследие И.С.Баха.
16. Камерно-инструментальное творчество И.С.Баха.
17. Полифоническое искусство И.С.Баха: Характеристика ХТК и цикла «Искусство фуги».
18. Духовные сочинения И.С.Баха: Жанр «Пассионы» и «Мессы».
19. Жанр оратории в творчестве Г.Ф.Генделя: Идеи, темы, образы, музыкальный стиль.
20. Венская классическая школа: Эстетика, жанры, стиль, творчески фигуры.
21. Оперная реформа Х.В.Глюка и его деятельность с Жан - Жоржем Новером.
22. Жанр симфонии в творчестве И. Гайдна: «Прощальная симфония» и цикл «Лондонский симфоний» (103, 104).
23. Ведущие жанры музыкального театра В.А.Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»
24. Жанр лирико-психологической и эпической симфонии в Оперное творчестве В.А.Моцарта: Симфонии № 40 и 41 («Юпитер»).
25. Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «Оперы спасения».
26. Личность Л. Бетховена в истории музыкальной культуры.
27. Симфоническое и фортепианное творчество Л. Бетховена.
28. Опера «Фиделио» и ее значение в творчестве Л.Бетховена.
29. Жанровая панорама западноевропейского музыкального искусства XVIII-XIX веков
30. Художественные идеалы романтизма и музыкальное искусство Австрии и Германии.
31. Своеобразие личности Ф. Шуберта и основные этапы творческого пути.

32. Песенные циклы Ф.Шуберта, их проблематика и драматургия.
33. Вокальная лирика Ф.Шуберта, ее истоки и связь с национальной поэзией.
34. Творческий облик Р. Шумана.
35. Личность и творчество Ф. Шопена.
36. Фортепианное творчество Ф. Шопена.
37. Г. Берлиоз и романтическое искусство Франции.
38. Личность и творчество Ф. Листа.
39. Черты фортепианного исполнительства Листа.
40. Оперный жанр в европейской музыке XIX века. Оперная реформа Р. Вагнера
41. Значение оперного творчества Р. Вагнера в истории мировой музыкальной культуры.
42. Роль творчества Дж. Верди в развитии оперного жанра.
43. Этапы творческой эволюции Дж. Верди.
44. Формирование национальных композиторских школ в XIX веке как насущная историко-культурная необходимость. Творчество Э. Грига, И. Брамса, А. Дворжака.
45. Музыкальная культура Франции второй половины XIX века. Ж. Бизе и его опера «Кармен».
46. Веризм в итальянской опере второй половины XIX – начала XX века: П.Масканьи, Р.Леонкавалло.
47. Оперное творчество Дж. Пуччина: Традиции и новаторство.
48. Импрессионистские тенденции в живописи и музыке. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля.
49. Художественно - стилевые тенденции в западноевропейской музыке рубежа XIX – начала XX веков.
50. Пути развития американской музыки рубежа XIX – XX веков: Творчество Дж. Гершвина.

1.8. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации обучающихся

Предлагаемые оценочные средства промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине разработана в соответствии с бально-

ретинговой шкалы оценки знаний студентов (на один семестр).

1. По лекционно-семинарским занятиям:	
2. Работа на семинаре (выступления)	18-20 б.
3. Рубежный контроль	10 - 15 б.
4. Итоговая контрольная работа (перед зачетом, экз.)	15-20 б.
Дополнительные за активность работы по курсу	4 - 6 б.
Итого: до выхода на зачет или экзамен	60 - 70 баллов (максимально)

1.9. Методические указания по освоению дисциплины: формы организации учебного процесса

Дисциплина «История музыки» (Ч.1.История зарубежной музыки) включает в себя лекционные, практические занятия и самостоятельную и проектную деятельность обучающихся.

Основу лекционного курса составляет рассмотрение важнейших проблем исторического развития зарубежной музыки. Оно должно опираться как на имеющиеся уже знания студентов, так и на содержание параллельно изучаемых ими исторических и обще гуманитарных дисциплин. Предпочтителен проблемный характер изложения материала, опирающийся на обобщенный музыкально - исторический материал и историко - стилистический анализ творчества композиторов и их произведений. Практические занятия и проектные задания, являются важной частью курса. Их формой и содержанием могут быть:

- заслушивание и обсуждение сообщений и докладов студентов по различным темам курса, дополняющим лекционный материал;
- более подробный анализ студентами музыкальных произведений и явлений музыкального искусства, прослушивание произведений с комментариями;
- беседы по вопросам, касающимся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории музыки;
- анализ исполнительской деятельности великих композиторов и артистов.

Ввиду ограниченности времени, произведения показываются на лекциях в виде фрагментов.

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам учебных занятий
Лекция	<p>На <i>лекционных занятиях</i> даётся информация обучающимся о этапах развития музыкального искусства по эпохам, направлениям, стилям и школам. Обучающиеся в обязательном порядке ведут конспекты лекционных занятий по дисциплине.</p>
Практические занятия	<p>На <i>практических занятиях</i> студенты учатся анализировать изучаемые произведения с точки зрения художественного воплощение идей, тем, образов музыкальных произведений, воплощенных в музыкальной семантике. Практические занятия посвящаются проведению и обсуждению результатов различных методик анализа музыкальных произведений.</p> <p>Основная форма работы по курсу - <i>самостоятельная проработка</i> обучающимися тем и вопросов учебного материала.</p> <p>Дополнительная форма проведения практических занятий – проведения <i>бесед-дискуссий</i> на которых необходимо добиться достаточной глубины анализа обсуждаемых проблем, исходя из и собственных размышлений студентов. Поощряются собственные раздумья и выводы обучающихся из прослушанного и осмысленного материала.</p> <p>На <i>практических занятиях</i> студенты обсуждают различные варианты художественного решения идей, тем, образов, жанров и форм в музыкальном искусстве различных эпох. Оценка правильности выбора и решения вырабатывается коллективно в виде открытого обсуждения под руководством преподавателя.</p>

<p>Проектные задания</p>	<p><i>Проектные задания</i> для стентов направлены на формирование авристических подходов и мышления, в условиях которых студенты учатся анализировать изучаемые произведения с точки зрения художественного воплощение идей, тем, образов музыкальных произведений, воплощенных в музыкальной семантике как языке общения и выражения художественного содержания произведения. Они посвящаются проведению и обсуждению результатов различных методик анализа музыкальных произведений, музыкально-исторических явлений и творческих поисков композиторов.</p>
<p><i>Контроль Самостоятельная работа</i> студентов предполагает комплексный подход (от лекции - к литературе, а от неё - к практике и проектному заданию), необходимость соблюдения всех элементов структуры самостоятельно работы (чтение конспекта лекций; чтение, комментирование и конспектирование учебной и</p>	<p><i>Контроль</i> имеет своим назначением определение степени глубины и эффективности достижения обучающихся поставленных учебных задач, выявление отношения обучаемых к учебной дисциплине. Контроль подразделяется на текущий и итоговый. Формами текущего контроля являются: выборочный индивидуальные беседы с обучаемыми по содержанию учебного предмета на консультациях; выполнение письменных заданий.</p>

<p> научной литературы; прослушивание и анализ музыкальных произведений; подготовка к экзамену). Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «история зарубежной музыки» предусматривает такие виды работ, как выполнение учебных заданий к изучению текста учебника (так называемые «логические задания», т. е. задания с вопросами, требующими активного мышления); выполнение практических заданий для подготовки обучающихся к семинару с целью более глубокого ос- </p>	
---	--

<p>мысления теории через анализ практики и усвоения тех теоре-тических положений, которые являются предметом дискуссии на практических занятиях ; ведение терминологичес кого сло-варя; аннотирование монографий; письменное обзорное рефе- рирование по проблемам языка и стиля, композиторског о письма. Самостоятельна я работа ведётся под контролем препо-давателя и приобщает обучающихся к систематическо й целее- направленной работе, расширению и углублению знаний по да- нной</p>	
---	--

<p>дисциплине, а также способствует развитию навыков теоретической, проектной и научно-исследовательской работы. СРС</p>	

1.10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Биографии знаменитых композиторов. Зарубежные композиторы. Русские композиторы : [справочник] / сост. Л. В. Михеева. – СПб.: Композитор, 2000. – 199 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 347 с.
3. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 3 / В. С. Галацкая ; под ред. Е. Царевой. – М. : Музыка, 2004. – 587 с.
4. Грубер, Р. И. Всеобщая история музыки [Текст] : [учеб. пособ. для

- музыковедческих отделений консерваторий] . Ч. 1 / Р И. Грубер. – М. : Музыка, 1965 . – 209 с.
5. Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. – М. : АCADEMIA, 1999. – 317 с
  6. Друскин, М. С. Зарубежная музыка первой половины XIX века [Текст] / М. С. Друскин. – М.: Композитор, 1967. - 109 с.
  7. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ// отв. ред. Н.А. Гаврилова.– М.: Музыка, 2005. – 572 с.
  8. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб. : Композитор, 2001. – 626 с
  9. Конен, В. Д.Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке XX века / В. Д. Конен. – М. : Музыка, 1994. – 157 с.
  10. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М. : Музыка, 2000. – 446 с.
  11. Музыкальная культура США XX века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв. ред. М Переверзева. – М.: Науч.- издат. Центр «Моск. консерватория», 2007. – 478 с.
  12. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 413 с.
  13. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 2 : Гондольера - Корсов / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Сов. энцикл.: Сов. композитор, 1974. - 959 с.
  14. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 3 : Корто - Октоль / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1976. - 1102 стб.: ил., нот.
  15. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 4 : Окунев - Симович / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М.: Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1978. – 974 с.
  16. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 5 : Симон - Хейлер

- / гл. ред. Ю.В. Келдыш. –М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1981. – 1056 с.
17. Музыкальная энциклопедия [Текст] . Т. 6 : Хейнце - Яшугин. Дополнения А - Я / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, – 1982. – 1002 с.
  18. Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. – СПб. : Композитор, 2003. – 246 с.
  19. Титов, В. К. Циклические вокально-инструментальные жанры в творчестве зарубежных композиторов XX века : Лекция / В. К. Титов ; Моск. гос. ин-т культуры – М.: (МГИК 1992. - 54 с.
  20. Шевляков, Е. Г. Музыкальный неоклассицизм XX века / Е. Г. Шевляков. – М.: Вуз. кн., 2004. – 186 с.

Дополнительная литература к темам 1-7:

1. Аберт, Г .Моцарт / Г.Аберт. 2-е изд. — Москва: Музыка, 1990. – 560 с.
2. Галацкая. В. И.С.Бах / В.Галацкая – М.: Музыка, 1978. — 366 с.
3. Гадацкая, В Гендель. [1685-1759] / В.Галацкая – Москва : Музгиз, 1960. - 80 с.
4. Друскин, М. Иоганн Себастьян Бах / М.Друскин.– М.: Музыка, 1982. – 380 с.
5. Евдокимова Ю.К. Музыка эпохи Возрождения / Ю. К. Евдокимова, Н. А. Симакова.– 253 с.
6. Галацкая, В. Музыкальная литература зарубежных стран / В. Галацкая. Вып.1.–М.: 1969.- 265 с.
7. Гивенталь, И. Щукина Л. Музыкальная литература / И. Гивенталь, Л.Щукина. Вып.1.– М.. 1986.- 369 с.
8. Из истории западно-европейской оперы // Сб. статей.-М.: 1988.– 237 с.
9. Конен, В. Клаудио Монтеверди / В. Конен. – М.: Советский композитор, 1971. – 336 с.
10. Конен, В. Перселл и опера / В.Конен. – М.: Советский композитор, 1978. – 266 с.

11. Конен, В. Театр и симфония / В.Конен. – М.: Музыка, 1975. – 291 с.
12. Кремлев, Ю. Йозеф Гайдн / Ю.Кремлев. Йозеф Гайдн / Ю.Кремлев. – М.: Музыка, 1972.– 320 с.
13. Левик, Б. История зарубежной музыки / Б.Левик. Вып. 2.– М.: 1974.– 346 с.
14. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 г/ Т.Ливанова. – М.: 1987.–397 с.
15. Пэрриш, К. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха / К.Пэрриш К., Оул Дж .–М.: 1975.–129 с.
16. Розеншильд, К. История зарубежной музыки / К. Розеншильд Л. Вып.1.–М.: 1963.–342 с.
17. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения / Н.Симакова . – М.: 1997.–196 с.
18. Французская комическая опера XVIII века : Пути становления и развития жанра / В. Н. Брянцева. – М. : Музыка, 1985. – 310 с. .
19. Штейнгарт, В. Генрих Шютц / В. Штейнгарт.– М.: Музыка,1980 1980. – 72 с.

Дополнительная литература к темам 8-13:

1. Асафьев, Б. Григ / Б.Асафьев. - 4-е изд. – Л.: Музыка: Ленингр. отд-ние, 1986. – 85с.
2. Бэлза, И. Чешская оперная классика / И.Белза.– М.: 1990 – 165 с.
3. Вульфийус, П. Ф. Шуберт / П.Вульфийус. М.: 1973.
4. Друскин, М. Вагнер / М.Друскин. – 2-е изд. – Москва: Музгиз, 1963. - 95 с.
5. Егорова, В.Симфонии Дворжака/В.Егорова. – М.: Музыка, 1979. – 319 с
6. Житомирский, Д. Р.Шуман / Д.Шуман. – М., Музыка, 1964. – 880 с
7. Зенкин, К.В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального ром
8. антизма / К. В., Зенкин – М: Музыка – 1997. – 509 с.
9. Крауклис Г Романтический программный симфонизм / Г.Крау– клис.– М.: : Московская консерватория, 2007. – 310 с.
10. Конен, В. История зарубежной музыки / В.Конен. Вып.3. –

М.: Музыка, 1981. – 534 с.

11. Лаврентьева И.В. Симфонии Шуберта // И. В. Лаврентьева. – М. : Музыка, 1967. – 112 с.
12. Левик, Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. IV. Изд. 5./ Б. Левик – М.: Музыка, 1973. – 493 с.
13. Хохловкина, А. Жорж Бизе / Ф.Хохловкина. – М.: 1960. М.: МУЗГИЗ. 1960 – 479 с.
14. Царева Е. М Иоганнес Брамс / Е. М. Царева. – М.: Музыка, 1986. – 382 с.
15. Ямпольский И. Паганини / И.Ямпольский.– М.: Музгиз, 1961. – 378 с.

Дополнительная литература к темам 14-20:

1. Асафьев, Б. О музыке XX века / Б.Асафьев. – Л.: Музыка, 1979.– 345 с.
2. Бэлза, И. О музыкантах XX века / И.Белза. – М.: : Сов. композитор, – 1979. - 295 с.
3. Барсова, И. Симфонии Малера. – М.: Сов. композитор, 1975. – 496 с.
4. Гаккель, Л. Фортепианная музыка XX века/ Л.Гаккель.- Гаккель Л.Е. - Фортепианная музыка XX века. Очерки. М.-Л.: Сов. композитор, 1976. – 295 с.
5. Данилевич, Л. Джакомо Пуччини /Л.Данилевич. – М.: – Музыка, 1969 .– 455 с.
6. Дебюсси и музыка XX века. // Сб. статей. – Л.: Музыка, 1983. – 249 с.
7. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э.Денисов – М.: Сов. композитор, 1986. – 205 с.
8. Друскин, М. О западно - европейской музыке XX в. / М. Друскин. – М.: Советский композитор, 1973. – 272 с.
9. Екимовский, В. Оливье Мессиаан. Мастера XX века / В.Екимовский. –М.: Музыка, 1987 г. – 322 с.
10. Ивашкин, А. Кшиштоф Пендерецкий / А.Ивашкин. – М.:1983

11. Журавлева О.И. Тема Монмартра в оперном искусстве Р.Леонкавалло («Богема» - театр «Музыкальной режиссуры // Теоретические и практические вопросы культурологии: Зб. Науч. Статей. Вып II. – Запорожье: ЗДУ, 1999, – С.164- 171.
12. Журавлева, О.И. Веризм в Италии и его музыкальные представители / О.И.Журавлева. Монография. – Riga: Lamdert, 2017. – 112 с.
13. Нестьев, И. Западное искусство XX в. Мастера и проблемы./ И Нестьев – М.: Наука – 2000.– 449 с.
14. Ковнацкая, Л. Английская музыка XX века / Л.Кавнацкая . М.: Советский композитор , 1986. - 216 с.
15. Кокорева Л. Дариус Мийо / Л.Кокорева. – М. : Сов. Композитор, 1986.– 354 с.
16. Конен, В. Пути американской музыки /В. Конен.– М.: Музыка, 1965. – 525 с.
17. Кремлев, Ю. Очерки творчества и эстетики нововенской школы / Ю.Кремлев.– Л.: : Музыка. [Ленингр. отд-ние], 1970. – 136 с
18. Музыкальная культура США. Учебное пособие. – М.: 2007. Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского.– 481 с.
19. Леонтьева, О.Карл Орф / О. Леонтьева М.: Музыка, 1984 – 348 с.
20. Мартынов, И. Клод Дебюсси /И.Мартынов. – М.: Музыка, 1964 – 280 с.
21. Мартынов, И. Мануэль де Фалья / И.Мартыно. – М.: 1986. – 208 с.
22. Мартынов, И. Морис Равель / И.Мартынов. – М.: 1979. – 335 с.
23. Орджоникидзе, Г. Симфонические поэмы Р.Штрауса Г.Орджоникидзе. – М.: Музыка, 1979 – 107 с.
24. Филенко, Г. Французская музыка первой половины XX века / Г.Филенко - Л.: 1983. – 255 с.
25. Холопова В. Антон Веберн В.Холопова / Ю.Холопов. – М.: Советский композитор, 1984 . – 330 с.
26. Ярустовский, Б. Очерки по драматургии оперы XX в. / Б. Ярустовский. Т.1.2.– М.: Музыка, 1971 – 1978. 377 с., 281 с.

1.11. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

Наименование ресурса	Краткая характеристика
<p>Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» www.biblioclub.ru</p>	<p>ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями.</p>
<p>http://seriweb.com</p>	<p>Специальные образовательные ресурсы в Интернете</p>
<p>http://dic.academic.ru</p>	<p>Каталог энциклопедий</p>

Портал «Гуманитарное образование»

h
t
t
p
:
/
/
v
v
v
:
h
u
n
a
n
i
t
i
e
s
:
e
d
u
:
r
u

Русский гуманитарный Интернет-
университет

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
:
i
i
u
:
r
u
/
b
i
b
l
i
o
/
d
e
f
a
u
l
t
:
a
s
h
x
:
o
r
g
o
u
p
M
E
D
I
A

Учебники

<http://textbook.kiley.com/resources/textbook>

1.12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Ресурсы глобальной сети Интернет
2. Пакет прикладных программ Libre Office (модули «Презентация», «Текстовый документ» и др.) / Microsoft Office (программные продукты «Word», «Excel», «PowerPoint» и др.)

2. План - конспект лекций

Тема 1. Происхождение музыки и культура первобытно - общинного строя.

Философские и культурологические теории происхождения музыки.

Связь музыки с магическими, культовыми и обрядовыми формами жизнедеятельности древнего человека. Отчасти сопрягается с теорией К. Бюхера, который отдает предпочтение ритмы, возникающего в процессе согласованного коллективного труда. В этом случае возможно рассмотреть и эволюционную гипотезу Ч. Дарвина в которой музыка появилась из особого звуко - интонационного соперничества самцов.

Лингвистическая теория, в основе которой происхождение музыки рассматривается с позиций речевой интонации.

Мифологическая гипотеза связана с античной философией, для которой свойственно рассматривать музыку как определенные свойства способностей человека, данные ему Богом. Часто эту теорию называют «аполлонической» или «орфической» по имени античного бога Аполлона и мифологического певца Орфея.

Современная концепция музыкально - эстетического происхождения человека, отражающая теория «Творческой игры» (Й. Хейзинга «Homo Ludens).

Примитивный художественный синкретизм и роль в нем музыкальной символики. Формирование звуковой, ритмической, модальной, структурной, тембровой, жанровой специфики музыки в процессе эволюции человека и общества. Возрождение в современном искусстве интереса к архаическим пластам древнего музыкального искусства.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая; [под ред. Е. М. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 347 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.
4. Хейзинга, Йохан. Homo ludens. Человек играющий / Сост., предисл. Х 35 и пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова; Комментар., указатель Д. Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 416 с.

Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций.

Изучение музыкальной культуры древнего мира связано с историей так называемых очаговых цивилизаций», история развития которых насчитывает тысячелетия. каждая из которых развивалась достаточно долго, охватывая несколько тысяч лет.

Основные регионы существования древних цивилизаций - Египет, Ближний Восток, Шумеры, Вавилон, Индия, Китай, Древняя Греция и Рим. Каждая из них обладала уникальным письмом в том

числе и музыкальной (графемная, невменная, внемоническая, линейная и др.). Однако большая часть из них до настоящего времени не дошла. Несмотря на это древние рукописи и манускрипты описывают многочисленные религиозные обряды и празднества где музыка была представлена достаточно широко и многогранно.

Несмотря на абсолютную индивидуальность каждой из культур можно отметить и свойственные им общие черты:

- синкретическая связь декламации (мелопеи) с пластикой танца и театральным действием в религиозно - культовых обрядах;
- возникновение эпоса, сольной и хоровой лирики и театра;
- Особая роль военно - строевой музыка как организующего коллективного начала;
- индивидуализация песенно - танцевальных форм в праздниках и коллективных действиях;
- возникновение и усовершенствование различного типа музыкальных инструментов - струнных (щипковых смычковых, духовых (деревянных и медных) и ударных;
- попытка осмысления природы музыки в виде гипотетических моделей, математических формул и законов скрытого строения мира.

Музыка Древнего Египта, Шумер, Индии, Китая и Японии.

Музыка как часть античной культуры: Древняя Греция и Рима.

Литература:

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая; [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

Тема 3. Музыкальная культура эпохи Средневековья.

Культурный поворот в современной западно - европейской и отечественной медиевистике. Взгляды и оценка средневековой культуры с позиций наслаждения, духовной красоты человека и полноты его жизненного восприятия (концепция Й. Хейзинга «Осень средневековья»). Религиозно - секулярная портретная живопись Ж.Фуке («Дева Мария». Правая створка Меленского диптиха. Портрет «Карла VII»).

Средневековое феодальное государство, рост городов в западной Европе, формирование наций, волны эпидемий, каноны папских инциклик по важнейшим социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам, жесточайшая власть инквизиции и тд. Одновременно с этим, возникновение и широкое развитие секулярного начала, несущее в себе позитивное отношение к жизни, любовь, наслаждение и «смеховую культуру» (по выражению М.М.Бахтина).

В этих условиях музыке принадлежала особая роль в средневековой культуре и искусстве. Она была формой выражения важнейших принципов «жить на грани» преодолевая все невзгоды и даже смерть. Музыка звучала на рыцарских турнирах, площадных народных праздниках и карнавалах, цеховых, школярские и студенческие фарсах, в соборах и похоронах.

Доминирующая роль музыки в католическом богослужении выразилась в систематизации и освещении Григорианского хорала, и связанного ним типом монодии, выразившиеся мелодического строения троп, гимнов, секвенций и юбиляций.

Активное развитие григорианского пения привело к формированию возникновению формы мессы, литургической драмы и раннего многоголосия (фабурдон, органум). Высшим этапам развития данной культуры явилось формирование школа «дисконтов» Собора Парижской Богоматери в Париже, ведущими канторами которой стали Леонин и Перотин (середина XII – начала XIII века), создавшие «Большую книгу органумов».

Музыкально - поэтическое искусство средневековых рыцарей (Трубадуры, труверы, миннезангеры (XI – IX век) и их значение в формировании светской культуры.

Возникновение линейной нотации. Деятельность итальянского монаха Гвидо Аретинского (992 – 1050) и его школа в Риме.

Византийская музыкальная культура средних веков и ее влияние на церковную музыку соседних стран. Творчество гимнографов Иоанна Сирина и Иоанна Дамаскина (700 – 754).

Музыкальная культура средневековья в странах Дальнего и Ближнего Востока.

Музыка в религиозных ритуалах Индии, древние формы театра в Китае и Японии (театр марионеток и масок).

Возрождение в средневекового искусства в современную эпоху.

Литература:

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая; [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.
4. Хейзинга, Й. Осень Средневековья: / Пер. с нидерландского Д. В. Сильвестрова. – М.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 436 с.

Тема 4. Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения.

Общественно - исторические, духовные и религиозные процессы в Европе в XIV – XV веков. Формирование крупнейших европейских государств, подъем национального сознания и духовной

культуры, возрождение высоких идеалов античности, утверждение гуманизма как ведущей формы общественных отношений, мировосприятия человека и направления в философии (Дж. Мирандола. «Речь о достоинстве человека» - 1487, «Рассуждения против божественной астрологии», 1494; Э. Роттердамский. «Похвала глупости», 1509).

Кризис христианской католической идеологии, религиозные войны и, как результат, – утверждение направлений реформаторства.

Расцвет литературы и светского искусства в творчестве великих мастеров: в литературе и поэзии (Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Анджело Полициано, Пьер де Ронсар, Шекспир, Кристофер Марло, Мигель Серванте и др), живописи (Джотто ди Бондоне, Джованни Белини, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Албрехт Дюрер, Тициан, Сандро Боттичелли, Луис де Моралес, Эль Греко и др.), в театре (Лодовико Ариосто, Никколо Макиавелли, Лопе де Вега, Вильям Шекспир и др.); музыке (Сальваторе ди Роза. Франческо Ландино, Клаудио Монтеверди, Жоскен Дебре, Арландо Лассо, **Йоханнес Окегем**, Ян Питерс Свелинк и др.)

Современные взгляды на процесс периодизации и развития культуры и искусства эпохи Ренессанса. Музыкальное искусство эпохи Ренессанса: основные формы, жанры, этапы развития и выдающиеся композиторы.

Период Ars Nova (XIV век) в Италии и Франции. зарождение и формирование новых форм культуры общения -дворцовые балы и, как результат, активное развитие пародных и аристократических песенно-танцевальных жанров (Вольта, Гальярда, Павана, Салтарелла, Сарабанда, Паспье, Мореска).

Итальянская музыкальная культура и искусство высокого Ренессанса (конец XVI – XVII век).

Римская школа хоровой полифонии строгого письма. Творчество Джованни де Палестрина (1525-1594), создавшего классические образцы католической мессы и Stabat mater. «Месса папы Марчелло» (1567) – высший образец полифонического письма композитора: приемы вертикального и горизонтального контрапункта,

модальная структуры мелодических ладов. Композитор макси-мально расширил границы духовной музыки, включив в нее оффер-тории, мадригалы, мотеты, магнификаты и литании.

Венецианская музыкальная культура и ее вклад в развитие органного, вокального и инструментального искусства эпохи Возрождения. Стиль *concertato* в творчестве Джованни Габриели (ок.1557 – 1612), ставший основой исполнительской культуры барокко.

Расцвет светских, вокально - инструментальные жанров фротоллы и виланеллы, мотета и мадригала, авторами которых были: - Л. Лудзаски, О.Векки, Дж. да Веноза, К.Монтеверди. и др.

Расцвет франко-фламандской школы хоровой полифонии строгого письма (XV-XVI век). Выдающиеся представители данной школы - Г. Дюфаи (ок. 1440 – 1474), Ж. Дебре (ок. 1440 –1521) Ж. Окегем (ок.1430 –1495), Я. Обрехт (1450 –1505) и О. Лассо (ок. 1532 – 1594). Ведущие жанры их творчества (литургии, мотеты, хоровые миниатюры). *Cantus-firmus* – особый тип. линейно-контрапунктического письма фламандской

Я.Свелинк (1562 – 1621) – органист, композитор представитель нидерландской культуры. Яркий, эмоциональный стиль исполнительского мастерства, предвосхитивших искусство крупнейших мастеров эпохи барокко - Г. Шютца, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля и И.С Баха.

Французская музыка эпохи Ренессанса (XV – XVI век). Песни гугенотов с их антикатолическая направленность. Творчество Ж. Беншуа (ок. 1400 – 1460) и К. Жанекен (1475 – 1560) – крупнейший мастеров хорового письма и инструментального искусства.

Эпоха Ринасимьенто в Испании и ее «Золотой XVI век». Достижения в области духовной музыки – высшие достижения в традициях канонической мессы **Томаса Луиса де Виктория** (ок.1548 – 1611) и закрепление их торжественных богослужениях в Ватикане.

Глубокие корни народной музыки и театра, жанр тонадиллы и сарсуэлы. Художественная неповторимость инструментальных жанров для виуэлы, клавира, органа в творчестве **Антонио де Кабесона** (1510 – 1566).

Английское музыкальное Возрождение (XVI – начало XVII

века). Ранее формирование многоголосия в духовном антеме Дж. Данстебла (ок.1380 – 1453). Национальные школы инструментальной музыки - творчество – У. Берда (ок.1543 – 1623), Дж. Булла (ок.1562 – 1628), Т. Морли (1557 – 1603), Дж. Дауленда (1562 – 1626).

Музыкальной культуры Германии эпохи Ренессанса (XVI – начало XVII века) связь ее с движением Реформации и деятельностью М. Лютера (1483 – 1546). Своеобразие музыкального быта немецких городов, искусство и мастерство мейстерзингеров. Легендарная личность Г. Закс (1494 – 1576) и ее дальнейшее претворение в музыкальном театре Р.Вагнера (опера «Мейстерзингеры»). Протестантский хорал и его значение в развитии профессиональной музыки протестантской церкви Крупнейшие композиторы этого направления: И. Вальтер, Л. Зейфель, Л. Хасслер, М. Преториус (1571 – 1621).

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

Тема 5. Европейская музыка XVII начала XVIII веков.

Вокальные и инструментальные жанры

Новые прогрессивные идеи раннего барокко: эстетика и теория аффекта и ее влияние на формирование драматического и музыкального театров. Возникновение жанра оперы и ее художественного синтез поэзии, музыки, хореографии и сценического действия. Формирование и развитие новой эпохи - **имитационной полифонии**. Утверждение концертного стиля исполнения и гомофонно - гармонического

стиля мышления.

Зарождение и развитие музыкального театра в итальянском искусстве конца XVI – первой половины XVII века: от *drama per musica* к *opera* (Флоренция, Венеция). Эволюция жанра в творчестве Я. Пери (1561 – 1633), Дж. Каччини (ок.1550 – 1618).

Высшие достижения в музыкальном театре К. Монтеверди (1567 – 1643) - оперы - «Орфей» (1607) и «Коронация Поппеи» (1642).

Жанр оратории и кантаты в традициях римской католической школы: Э. Кавальери (1550 – 1602), Дж. Кариссими (1605 – 1674).

Эстетика классицизма и ее влияние на формирование синтеза жанра комедии, пения и хореографического действия во французском театральном искусстве как результат творческого союза трех гениев Ж.Б. Мольера (1622 – 1673), Ж.-Б. Люлли (1632 – 1687) и П. Боплана (1631 – 1705). Возникновение и формирование «лирической трагедии» - во французской опере - Ж.-Б. Люлли. Особенности пятиактной структуры оперного спектакля с обязательным балетным дивертисментом.

Английский театр «масок» и его влияние на музыкальный театр Г. Перселла (1659 – 1695). Шедевры оперного искусства Г. Перселла «Дидона и Эней» (1688), «Королева фей» (1694) и др.

Формирование и развитие инструментальных форм и жанров - сюиты, сонат *da camera* и *da chiesa*, трио - сонаты, *concerto grosso* и сольный концерт в инструментальных школах Т. Альбини (1671 – 1751) и А. Корелли (1653 – 1713). Влияние их творчества на последующее поколение композиторов барокко (Дж. Тартинни, А. Вивальди, И.С. Баха и др.).

Инструментальная школа французских клавесинистов – Фрасуа Куперен (1668-1733), Жан Филипп Рамо (1683, 1764); английских вирджиналистов – Вильям Бёрд (1543 – 1623), Джон Булл (1562–1628), Орланд Гиббон (1583 – 1625); немецких органистов (предшественников И.С.Баха) – С. Шейдт, И. Пахельбель, Г. Бем, Д. Букстехуде.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

Тема 6. Музыкальная культура первой половины XVIII века. Творчество И.С. Бах, Г. Ф. Генделя и их современников.

Философия и эстетика Просвещения. Барокко и рококо в европейском искусстве первой половины XVIII века - кульминация развития стиля «свободной полифонии»: расцвет фуги и утверждение ладотонального мышления.

Универсальность и гуманизм творчества И.С. Бах (1685 – 1750). Отражения композитором широты и богатства душевного мира человека. Стилизовое и жанровое многообразие творчества И.С. Баха. Особенности его барочной мелодики, связь с народной песней, протестантским хоралом, традициями немецкого органного, инструментального искусства и хорового искусства предшествующих периодов.

Вокально-инструментальные жанры в творчестве И.С. Баха:

- 300 духовных кантат, среди которых - «Пасхальная» и «Выборная»;
- 24 светских - «Охотничья»; «Кофейная», «Крестьянская».
- Оратории - «Магнификат» (1730). «Рождественская оратория» (1734), «Пасхальная» 1734-1736).
- 4-е Пассионы из Евангеля – «Страсти по Иоанну» (1724), «Страсти по Матфею» (1727), «Страсти по Марку», «Страсти по

Луке».

- «Высокая месса» h-moll (1749).

Создавая свои масштабные полотна, И.С.Баху существенно обновил состав исполнителей. Так, в партитура пассионы «Страсти по Матфею» включает два хора, солистов, двойной состав оркестра и орган.

Продолжая работу своих предшественников И.С. Бах гармонизовал:

- 180 хоралов, написал более 40 мотетов, арий и песен.

Инструментальные жанры в творчестве И.С. Баха

- **Органые сочинения.** Наиболее плодотворный период работы [1708](#) – 1717. В это время И.С Бах работал как в «свободных», импровизационных крупных формах (прелюдия, фантазия, токката, пассакалия), так и в строгих формах (хоральная прелюдия и фуги, сборник из 46 прелюдий «Органная книжечка» - «Orgelbüchlein» - 1712-1717) и др.

Музыка для клавира: «Хроматическая фантазия и фуга» (1730), 7 токкат, вариации, включая «Арию с 30 вариациями» («Гольдберг - вариации»), инвенции и прелюдии.

- Полифонический цикл «Хорошо темперированный клавир» «Das Wohltemperirte Clavier», состоящий из 48 прелюдий и фуг (1722, 1744), в основе которого утверждение темперации клавира и равенство тональностей квинтового круга. ХТК - уникальный пример единства учебно - дидактических и художественных задач.

«Искусство фуги» (1742-1749) - неоконченный цикл высшей полифонической сложности. Состоит из 14 фуг и 4 канонов.

Музыка для инструментальных ансамблей И.С.Баха. «соревновательный» стиль concertato:

- Музыка для струнных и духовых (сонаты, партиты, концерты, в том числе и «Итальянский концерт» - 1735).
- Шесть Бранденбургских концертов (1721) для различных инструментальных составов в жанре concerto grosso .
- Три сборники сюит (1726 -1730): «Французские сюиты» (с

танцами - куранта, гавот, менуэт, бурре и др); «Английские сюиты» (включают танец английских моряков – жигу); сюиты для клавесин, скрипка и других инструментальных составов.

Роль и значение творчества Г.Ф. Генделя (1685 – 1759) в развитии музыкальной культуры Германии и Англии XVIII столетия. Широта творческих и стилевых поисков композитора в хоровой (оратории и антемы), опере и инструментальной музыке.

Традиции итальянской оперы - *seria* в творчестве Г.Генделя («Ринальдо» (1711), «Юлий Цезарь» (1724), «Роделинда» (1724), и др.).

Жанр хорового «Антема» - дань традициям культуры английского Возрождения.

Оратории – вершина творчества композитор. Отражение гражданской темы в искусстве Англии эпохи становления государственности и национального самосознания. Библейские сюжеты и образы, героический характер черты театральности в ораториях «Израиль в Египте» (1738), «Самсон» (1741), «Мессия»(1741), «Иуда Маккавей» (1746), «Иевфай» (1748) и др. Трактовка хора, вокальных номеров, полифонического, ладо-гармонического и оркестрового мышления Г. Генделя в жанре оратории.

«Музыка на воде» (1715 – 1717) - пример программности в камерно-инструментальном творчестве Г.Генделя.

Жанр *concerto - grosso* в творчестве Г. Генделем (1739) в контексте продолжения итальянских традиций.

Роль и значение современников И.С. Баха и Г.Ф.Генделя в музы-кальное искусство барокко XVIII века.

Продолжение традиций концертного исполнительства А. Корелли. Кульминация развития циклических форм, жанра *concerto - grosso* и инс-рументальной клавирной сонаты в творчестве А. Вивальди (ок.1677 – 1741), Дж. Тартини (1692 – 1770), Д. Скарлатти (1685 – 1757).

Европейское признание французского барочного инструментального искусства клависинистов Ф. Куперена (1668 – 1733) и Ж.Б. Рамо (1683 – 1764) в развитие клавирного искусства эпохи барокко.

Его связь с бытовыми жанрами.

Вклад Ж.Б. Рамо (1683 – 1764) в развитие жанра «Музыкальной трагедии» как примера жанрового синтеза: опера-балет «Галантная Индия» (1735 -1736), «Кастор и Поллукс» (1737 -1754) и др.

Возникновение и стремительное развитие итальянской оперы - буффа в творчестве Дж. Перголези (1710 – 1736): «Служанка-госпожа» (1733) и ее значение в развитии жанра музыкальной комедии.

Духовные сочинения композитора - «Stabat mater» (1727) и продолжение их традиций в последующие эпохи.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М. : Музыка, 2000. – 446 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 347 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 413 с.

Тема 7. Музыкальная культура второй половины ХУШ века. Венский классицизм.

Исторические, философские и эстетические предпосылки возникновения классицизма. Французские энциклопедисты и их влияние на развитие литературы и искусства второй половины XVIII века. Формирование основных принципов классицизма в трудах рационалистической философии - Р. Декарта, П. Гассенди, литераторов, поэтов и драматургов - Ф. Малерба, Н. Буало, П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.Б. Мольера). Новый взлет интереса к античности, к ее идеям универсализма, вечности и разумного начала.

Эстетика классицизма опирается на ряд нормативных правил:

- ордерная система в архитектуре,
- мифологические и античные темы, сюжеты и образы, отражающие конфликт разума и чувства,
- деление жанров на высокие (ода, трагедия) и низкие (комедия, эпиг-рамма, басня), где герои трагедий - люди из высшего сословия, низких жанров - простолюдины; жанр «высокой комедии» (Ж.Б. Мольер),
- правило триединства драмы (время, место, действие).

Пути развития классицизма в музыкальном искусстве - жанры и стили и школы.

Кризис оперы - seria, формирование и развитие музыкальной драмы, и оперы – buffa в Италии, опера – comik во Франции в творчестве Ж.Ж. Руссо (1712 – 1778) и Ф. Филидора (1726 – 1795). «Война буфонов», «глюкистов и пиччинистов»).

Оперная реформа Х.В. Глюка (1714 – 1787), ее связь с идеями энциклопедистов. Два этапа поиска новой музыкальной драмы: венский (1762 – 1770) и парижский (1774 – 1779).

- Радикальное переосмысление мифологических и легендарных сюжетов - темы самопожертвования, морального подвига («Артаксеркс, 1741, «Орфей и Эвридика», 1762 –1774, «Альцеста» – 1776, «Армида» ,1777, «Парис и Елена», 1770, «Ифигения в Авлиде», 1774, «Ифигения в Тавриде», 1779).
- Мелодическое обновление вокальных партий. Замена речитатива secco ариозно - декламационным пением, включение вокальных номеров (ариозо, арии, дуэтов) в процесс драматического развития действия, дифференциация партии хора и образная и драматургическая самостоятельность балетных сцен.
- роль оркестра в раскрытии действия. Связь увертюры с драматическим содержанием оперы.

Значение оперного творчества Х.В. Глюка в истории развития и реформирования музыкального театра.

Мангеймская школа и ее значение в развитии жанра симфонии, инструментального концерта и сонатно – симфонического цикла классического состава оркестра. Творчество Я. Стамица (1717 –1757) и К.

Каннабиха (1731 - 1798).

Венская классическая школа и ее представители - Й.Гайдн, В.А. Моцарт и Л.В. Бетховен. Связь творчества композиторов с идеями просвещения, направления «Бури и натиска», традициями классицистского театра Ж.Б.Мольера. Утверждение и развитие новых жанров и форм в музыкальном театре (героическая опера, трагическая опера, лирическая опера, опера - драма, *drاما giocoso* – веселая драма), симфонической (жанр симфонии, квартет) и инструментальной музыке (сонатно-симфонический цикл). Новый тип гамфонно - гармонического мышления и оркестрового письма в творчестве композиторов венской школы.

Й. Гайдн (1732 – 1809) - основоположник венской классической школы Связь его искусства с народным австрийским фольклором, простота и естественность музыкальных образов в его произведениях, новаторство в художественном претворении ведущих жанров (симфонии, оратории, квартета).

Роль и значения симфонии и квартета в творчестве Й. Гайдна, их интонационные и жанровые истоки («Прощальная» симфония (1772), циклы «Парижских» (1785 – 1786), «Лондонских» (1791 – 1792, 1794–1795) симфоний. Особенности 4-х частной цикла, музыкального тематизма, принципы оркестрового письма композитора.

Камерно-инструментальное творчество Й. Гайдна. Трактровка сонаты, концерта, ансамбля и отражение в них традиций бытового музицирования в венских салонах.

Новый тип трактовки жанрово - бытовых и религиозных сюжетов в ораториях Й. Гайдна. Особенности драматургии и музыкального языка, соотношение партии хора, солистов и симфонического оркестра в ораториях «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801).

В.А.Моцарт (1756 – 1791). Философские и эстетические взгляды композитора, связь с эстетикой направления «Бури и натиска», классицистским театром Ж.Б. Мольера и революционной сатирой П.О. Бомарше.

Новаторское смешение оперного жанра в творчестве В.А.

Моцарта: школьная опера («Аполлон и Гиацинт», 1767), *dramma per musica* («Луций Сулла», 1772), оперы – *seria* (Митридат - царь понтийский», 1770; «Идоменей» - царь критский», 1781), опера – *buffa* («Притворная простушка», 1768; «Все они таковы», 1719) *buffa* – комедия характеров» («Свадьба Фигаро», 1786) , «веселая драма» – *dram giocoso* («Дон - Жуан», 1787), духовный зингшпиль («Единство духовной заповеди», 1767), «опера – зингшпиль» («Волшебная флейта», 1791).

Особенности музыкальной драматургии в операх В.А.Моцарта: интонационная индивидуализация музыкальных характеристик героев, новаторское решение оперных форм, хора, ансамбля и оркестра, формирование лейтмотивной системы, логика тонально - модуляционного развития.

Трактовка сонатно-симфонического цикла и музыкальной драматургии в циклическом жанре симфонии: симфония № 40 - (g-moll, лирико – драматическая, 1788), симфонии № 41 (C-dur, лиро - эпическая - «Юпитер», 1791).

Эволюция фортепианного концерта и жанра сонаты. Черты квартетного стиля композитора.

Особое место бытовых инструментальных жанров (дивертисменты, серенады) как культуры салонного музицирования эпохи рококо.

Традиции духовной музыки и ее философская интерпретация в творчестве В.А.Моцарта. История создания, идеи и образы «Реквиема» (1791) и его особое значение в развитии духовной музыки последующих веков.

Личность и творчество В.А. Моцарта в мировой литературе музыкальной культуре.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран

[Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.

3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

Тема 8. Музыка Великой французской революции и творчество Л. Бетховена.

Музыка в условиях гражданских праздников периода французской революции. Монументальность и простота решение героических и трагедийных образов, опора на революционную песню и марш в площадной и профессиональной музыке того времени («Ça ira», 1790, «Карманьола», 1792, «Марсельеза» Руже де Лиля, 1792 «Походная песня» Ж. Лесюэра 1794 на текст Жозефа Шенье). Преобразование и демократизация музыкального образование, открытие в 1794 году консерватории (Conservatoire de musique).

Крупнейшие композиторы периода французской революции, - Ж. Госсек (1763 – 1829), Э. Мегюль (1763 – 1817), Ж. Лесюэр (1760 – 1837).

Жанр «оперы спасения» как отражение идей французской революции в творчестве А. Гретри (1741 – 1813), «Праздник разума, или Рес-публиканская избранница» (1794); «Вильгельм Телль», «Ричард Львиное сердце»; Ж. Лесюэра, Пещера» (1793); Л. Керубини (1760-1842) - «Лодоиска» (1791), и «Водовоз» (1800).

Выдающееся значение творчества Л.В. Бетховена (1770 – 1827). Отражение в нем идей Великой французской революции. Творчество Л. Бетховен как представителя Венская классическая школа.

Основные этапы творческого пути:

- **ранний** (до 1802 года) – влияние творчества И.Гайдна и В. Моцарта. В этот период созданы 1,2 симфонии, шесть струнных квартетов, два фортепианных концерта, первые двенадцать сонат.
- **средний** (1803-1814) - прогрессирующая болезнь, темы и образы

обостренных конфликтов, противостояния и драматизма, как отражение жизненных противоречий. Созданы: шесть симфоний (от 3 по 8), три последующих фортепианных концерта (3 - 5), концерт для скрипки с оркестром, Крейцера соната для скрипки, пять струнных квартетов (с 7 по 11), 14 фортепианных сонат (с 13 по 27), опера «Фиделио».

- **поздний** (1815-1826) Проявление черт романтизма, усиление полифонического письма в последних пяти фортепианных сонатах (28 -32), масштабность и сложность форм (семи частный 14 квартет), «Торжественная месса» и 9-я симфония с хором (финал «Ода радости» на текст Ф. Шиллера).

Симфоническое творчество Л.В.Бетховена. Ведущая роль жанра симфонии в наследии композитора. Идея борьбы в симфониях № 3,5,9 и новаторская интерпретация симфонического жанра. Народные массы, лирические, жанровые и бытовые образы природы в Симфониях № 2,4,6,7,8.

Увертюры «Эгмонт» и «Кориолан» (1807) как примеры программного симфонизма.

Симфонизация инструментального концертного жанра в творчестве композитора. Бетховен - пианист и импровизатор. Новаторская трактовка жанра фортепианные сонаты: богатство и глубина их содержания, инновационная интерпретация цикла и разнообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция жанра (от ранних, посвященных И.Гайдну (1-3), к восьмой «Патетической» - с - moll (1798 - 1799), «Аппассионате» - f-moll (1806) и поздним, с фугой (29, 31, 1817-1819) и вариациями (30,32 , 1821-1822)

Камерная и инструментальная музыка. Сонаты для скрипки и виолончели, соната для скрипки (№ 9 «Крейцера», 1802). Эволюция стиля от квартетов раннего периода (шести квартетов – 1798) к центральному (три квартета – 1806), к позднему (№ 10 – 1809, № 11, – 1826).

Опера «Фиделио» (1805 – 1814), особенности жанра музыкальной драмы: сочетание особенностей «Зингшпиля», «оперы спасения»,

«оратории» и симфонического развития

Философско - этическое содержание и музыкальный стиль «Торжественной мессы» (1819 - 1823), связь ее идей, образов и музыкального тематизма с симфонией № 9 с хором (1824).

Традиции Л.В. Бетховена в мировой музыкальной культуре.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

Тема 9. Музыкальный романтизм как направление.

Разочарование в идеалах французской революции, освободительные и революционно-демократические движения 1830 – 1848 – 1849 годов, становление национального самосознания европейских народов сформировали социальную, идеологическую и духовную основу романтизму (romantisme) – ведущему направлению европейской культуры и искусства конца XVIII века – первой половины XIX века

Предвестник романтизма в искусстве по праву считается направление «Бури и натиска» в немецкой литературы (с 1767 – по 1785), крупнейшие представители которого по праву считаются философы и писатели – [Г.И. Георг](#) (1730-1788), И.В. [Гёте](#) (1749 –1832), (1759 – 1805).

Ведущие принципы романтизма. В истории развития романтизм характеризуется яркими и самобытными национальными школами различных европейских народов в областях литературы, поэзии, театра, живописи, прикладного искусства и музыки. Однако,

несмотря на это, романтизм выступает как единая, целостная система культуры и искусства, отвечающая общим философско-эстетическим принципам.

Прежде всего, романтизм выступил в резкой критикой идей культа разума, гармонии и рационализма Просвещения. Окружающая жизнь, пронизанная духом филистерства достойна презрения и отрицания. В связи этим, острый конфликт между реальной жизнью и мечтой, как нечто прекрасного, совершенного, но недостижимого и непостижимого разумом, составляет основу романтического мировоззрения, с характерным для него утверждением ценности духовной и творческой жизни личности.

Одновременно с этим, отражение сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров составляет единое целое с образами одухотворённой и целительной природы.

Музыкальный романтизм как направление занял одно из центральных мест в истории романтизма и охватывающий огромный период с 1790 –1910 годов. Он представлен тремя этапами развития национальных традиций и школ:

- **Начальный этап** музыкального романтизма представлен творчеством Ф. Шуберта, Э. Т. Гофмана, К. М. Вебера, И.Брамс, В.Беллини, Г. Доницетти, Дж. Россини (1830-50-е годы), Н. Паганини, ранним творчеством Дж.Верди и др.
- **Центральный** - творчеством Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди (1840 - 60-е годы), Ж.Бизе, Д.Обер, Г.Берлиоз, Дж.Мейербер, Э.Григ, Я. Сибелиуса, Б.Сметана, А. Дворжак и др.
- **Поздний** этап романтизма складывается уже в конце 80-х годах XIX и начало XX веков. Среди крупнейших композиторов этого периода можно назвать Г.Малера, А. Брукнера, Г.Вольфа, С.Франка, К. Сен - Санс, Г.Форе, Р.Штраус, М.Регер, Дж. Пуччини, Ф. Бузони и др.
- **Отдельным особняком романтизма стоит русская школа:** [А. А. Алябьев](#), [М. И. Глинка](#), [А. С. Даргомыжский](#), [М. А. Балакирев](#), [Н. А.](#)

[Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин.](#)

Прозе жизни композиторы - романтики утверждали тем же принципы, что и писатели, живописцы и драматурги. Прежде всего главным для них являлась «жизнь сердца и духа» человека, сила его эмоционального переживания. В своем дневнике Р.Шуман писал: «...разум заблуждается, чувства - никогда». В высказываниях Р. Вагнера также можно найти высказывания: «художник обращается к чувству, а не к разуму».

Однако высшим выражением возвышенного чувства, его философским адекватом является «Предвечная божественная Любовь» (Ф. Шлегель), воплощенная в высших художественных достижениях композиторов - романтиков (Р.Вагнер «Тристан и Изольда», 1857–1859: тетралогия «Кольцо Нибелунгов», [1848–1874](#)).

Артист, поэт, музыкант – излюбленные герои в произведениях романтиков (Р. Шумана «Любовь поэта» – 1840, Г.Берлиоз «Фантастическая симфония» – 1830, с ее подзаголовком - «Эпизод из жизни артиста», симфоническая поэма Ф. Листа «Тассо» - 1849 –1854).

Глубокий интерес к человеческой личности не редко приводит у романтиков к образам артистов, поэтов, музыкантов, зачастую несущими оттенок автобиографичности. Как известно, «Фантастическая симфония» Г.Берлиоза (1830) с ее подзаголовком – «Эпизод из жизни артиста» связана с романтической драмой любви композитора к Генриетте Смитсон, вокальный цикл Р. Шумана «Любовь поэта» (1840), а также многие его фортепианные произведения раскрывают страницы истории любви к будущей супруги композитора, поэма Ф. Листа «Тассо. Жалоба и Триумф», 1849 – 1854) передает легенду трагедии любви итальянского поэта к сестре герцога Альфонса Элеоноре д'Эсте, разрушающей все сословные преграды, столь близкой по духу самому Ф.Листу и его экстатическому чувству к графине Марии д'Агу, итальянской принцессе Кристин Бельджиозо, прусской баронессой Ольгой фон Мейендорф и др. Оперный реформатор Р. Вагнер неоднократно подчеркивал автобиографичность многих страниц в музыкальной драме «Тристан и Изольда».

Тема природы, воссоздающая божественную «Гармонию Мира», частицей которой является и человек также составляет центральный образ «лирической исповеди» симфоний Ф. Шуберта («большая» симфония C-dur Шуберта) и А. Брукнера (Симфония № 3, d-moll – 1873, № 5, 9).

Образы фантастики, берущих свое начало от народных преданий, легенд и сказок до мрачных мистических картин, порожденных смелой фантазией самих творцов.

Воплощая образы национальной литературы, истории, родной природы, композиторы - романтики существенно обновили художественные средства выразительности. Вслед за поэтами – романтиками, создавшим новый литературный язык на основе фольклора, композиторы широко обращались к интонациям и ритмам народных песен и танцев, балладам, рунам, эпическим сказаниям (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, И. Брамс, Б. Сметана, Э. Григ и др.).

В противовес этому, воплощение мир мистических персонажей и образов («Сцена в волчьем ущелье» в «Волшебном стрелке» (1821) К.М. Вебера, эпизоды морской бури и корабля - призрака» в «Летучем Голландце» Р.Вагнера (1843) позволило создать необычные гармонические и оркестровые краски (хроматические лады, гармонические диссонансы, необычные оркестровые сочетания и др.).

Существенно изменились взгляды и отношение романтиков к синтезу искусств. На смену традиционным жанрам оперы, балета, симфонии, приходят сложные формы, основу которых составляют единство литературы, поэзии и живописи (программный симфонизм Г. Берлиоз, Ф. Мендельсон, Ф. Лист, Р. Штраус); сложная взаимосвязь театральной драмы и оперы (музыкальная драма Р. Вагнера). Обновления произошли и области сложившихся жанров и форм. Так, в «Песню о Земле» (1906 –1907) Г.Малер включил древнюю китайскую поэзию.

Таким образом, романтизм оказал огромное влияние на дальнейший путь развитие музыкального искусства, сформировав новые направления и школы XX – XXI веков.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

Тема 10. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии. романтизм в Австрии и Германии.

Предвосхищение австро-немецкого романтизма в философии йенской школы: братьев Шлегелей – Августа (1767–1845) и Фридриха (1772–1829), Людвиг Тика (1773–1853), Фридрих Гарденберга - Новалиса (1772–1801), Вильгельма Вакенродера (1773–1798), Иоганна Фихте (1762-1814). Фридриха Шеллинга (1775-1854). Провозглашение абсолютной свободы художника, обоснование идеи роли искусства и творчества художника как апологии универсальности и акта «Божественного откровения» и средства познания мира. Утопическое восхваление древних германских мифов и средневековых легенд как источника концепция романтической философии и искусства, интерес, преобладание эстетического над общественным, глубокий интерес к народному творчеству (Ф.Шлегель, Ф.Новалис). Сложность и противоречивость представителей йенской философии и их влияние на формирование эстетики австро – немецкого искусства XIX века.

Романтизм в музыкальном искусстве и его связь с философией йенской школы. Общность идей, тем, образов и эстетических принципов.

Творчество Ф.Шуберта (1797–1828) как основоположника австрийского романтизма в первой половине XIX века. Темы и образы его музыки, связь с романтической поэзией (В. Гете, В. Мюллер, Л.

Рельштаб, Г. Гейне, И. Г. Зейдль и Й. Эйхендорф), связь с традициями народного и классического искусством, определяющая роль жанра песни.

Трактовка вокального цикла, его драматургия и композиция. Эволюция песенного творчества. «Прекрасная мельничиха» (на тексты В. Мюллера, 1823), «Зимний путь» (на тексты на тексты В. Мюллера, 1827) и «Лебединая песня» (на тексты на стихи Л. Рельштаба, Г. Гейне и И. Г. Зейдля, 1828) . Особенности мелоса, ладо гармонического языка, мелодии и текста, вокальной и фортепианной партий, оригинальность фактуры.

Симфоническое творчество Ф.Шуберга. Связь ранних симфоний с традициями венской классической школой и романтические черты в трактовке жанра. Лирико - драматических симфонизм (Симфония № 8 («Неоконченная») h-moll (1822). Новаторство решения романтической формы симфонии (2-е части), особая роль медленной части. Лиро-эпический симфонизм позднего периода творчества (Симфония № 9 («Большая») C-dur (1828). Интонационное единство вступления, главной партии 1-ой части, скерцо и финала, жанровый конфликт сонатного Allegro в первой части, особая роль 2-ой части.

Камерно-инструментальное творчество Ф.Шуберга. Связь его с городским салонным музицированием, песенными и симфоническими жанрами композитора. Романтическая трактовка фортепианных миниатюр, сонат, фантазий.

Немецкая романтическая опера первых десятилетий XIX века. Связь ее с народным творчеством и традициями зингшпиля, противопоставление реальности и фантастики, элементы комедийного и психологического жанров. Опера «Ундина» Э.Т. Гофмана (1776 – 1822) - первая немецкая романтическая опера.

К.М. Вебер (1786 – 1826) – крупнейший представитель немецкой романтической оперы. Жанровое разнообразие опер в творчестве композитора «Вольный стрелок» (1823) – сказочно - бытовая опера, «Эврианта» (1823) - героическая опера на рыцарский сюжет, «Оберон» (1826) – фантастическая. Драматургия и музыкальный язык опер, связь с народной песней, лейтмотивная система, трактовка

оперных форм и оркестра, ладо - гармоническая и тембровая красочность оркестра в решении фантастических сцен. Особенности трактовки оперной увертюры как самостоятельной оркестровой программной пьесы (Увертюра к опере «Оберон»).

Продолжение традиций К.М. Вебера в творчестве немецких композиторов Л. Шпора, Г. Маршнера, А. Лорцинга.

Творчество Ф.Мендельсона (1809 - 1847) как композитора, дирижера, общественного деятеля в пропаганде классического наследия и основателя Дрезденской консерватории - первого учреждения профессионального музыкального образования в Германии. Ведущие жанры, классические и романтические черты, новаторство музыкального языка и стиля в творчестве Ф. Мендельсона.

Фортепианное творчество. Классические и романтические жанры и формы в фортепианном наследии композитора: прелюдии и фуги, три сонаты, этюды, «Серьезные вариации», каприччио, «Рондо – каприччиозо». Новый жанр фортепианных миниатюр «Песни без слов» (восемь тетрадей), их художественные качества и дидактическая значимость.

Романтическая симфония в творчестве Ф.Мендельсона: «Итальянская», 1833) «Шотландская», 1842) - новый тип романтического программного симфонизма. Музыка к комедии «Сон в летнюю ночь»: новая трактовка сказочной фантастики в романтической музыке.

Вклад композитора в область романтического концерта, значение произведений данного жанра в репертуаре крупнейших исполнителей Европы и мира (два концерта для скрипки с оркестром – 1822, 1836; три концерта для фортепиано с оркестром, два концерта – 1822, 1837; для двух фортепиано с оркестром – 1822, 1837).

Жанр зингшпиля в творчестве композитора («Бродячие комедианты», 1846).

Возрождение и редакция Ф.Мендельсоном произведений И.С. Баха («Страсти по Матфею, ХТК и др.).

Особое место духовных сочинений в творческом наследии Ф. Мендельсона – продолжение итальянских и немецких традиций

(Дж.Б. Перго-лези, Г. Щютца, И.С.Баха).

Р. Шумана (1810 – 1856). Эстетические воззрения композитора, многогранность творчества, широта музыкально - публицистической деятельности. Периодизация творчества.

Ранний период творчества (1830 – 1840 годы). Музыкально-публицистическая деятельность (Новый музыкальный журнал – 1834), работа над фортепианными сочинениями: циклы фортепианных пьес («Бабочки», 1831, «Карнавал», 1834, «Давидсбюндлеры», 1837; «Крейслериана», 1837; «Симфонические этюды», «Этюды в форме вариаций», 1834; «Фантастические отрывки», 1837; «Детские сцены», и «Альбом для юношества», 1838 - 1848). Новая трактовка жанра, черты поэжности и моно-тематизма в сонате, этюде, фантазии, концерте.

Центральный период творчества. Продолжение традиций Ф. Шуберта в создании вокальных циклов «Любовь поэта» (на стихи Г. Гейне, 1840, «Любовь и жизнь женщины» (на стихи А. Шамиссо, 1840), «Мирты» (на стихи Ф. Рюккерта, И. В. Гёте, Р. Бёрнса, Г. Гейне, Дж. Байрона, 1840), «Круг песен» (на стихи Й. Эйхендорфа, 1840), баллада «Два гренадера» (на стихи Г. Гейне, 1841). Особенности трактовки цикла, вокальной мелодики, соотношение вокальной и фортепианной партий.

Поздний период творчества. Мифологические образы (оратории «Рай и Пери», 1843), тема фаустианства («Сценах из Фауста», по И. В. Гёте, 1844–1853,), образы бунтарской поэзии Дж. Байрона (в музыке к драматическому спектаклю «Манфред», 1849).

Жанр лирико-пейзажной романтической симфонии в творчестве Р. Шумана («Весенняя», 1841, «Рейнская», 1850).

Синтез классических и романтических тенденций в камерно-инструментальных сочинениях Р.Шумана. Лирическая трактовка жанра струнного квартета.

Оперная реформа Р. Вагнера (1813 – 1883) - крупнейшего оперного реформатора, дирижера, публициста и теоретика искусства. Связь Р. Вагнера с романтической философией Ф. Шлегеля и Ф. Новалиса. Философско - эстетическая концепция «Утопии искусства» и ее роль в создании мифологической «Картины мира» в оперном те-

атре композитора. (статьи «Искусство и революция», 1849).

Ранние оперы (1830 - е годы) - поиски сюжетов, романтических образов, новых выразительных средств («Феи», 1833 – 34, «Запрет любви, или послушница из Палермо», 1836, «Риенци, последний трибун», 1837)

Зрелые оперы (1840 - 1860-е годы). Успех и признание опер Р.Вагнера. Эволюция взглядов на природу оперного жанра, формирование принципов оперной драмы в рамках народно - фантастической оперы с чертами баллады («Летучий голландец», 1842). Обращение к легендарной рыцарской теме, ее философская и нравственная трактовка («Тангейзер», 1845, «Лоэнгрин», 1850),

Психологической музыкальной драмы «Тристан и Изольда» (1857) в развитии музыкального романтизма. Новаторство в области музыкальной драматургии музыкальной драматургии (принципы статичной драмы), значение лейтгармонии и лейттеобра.

Новаторство в комедийно-бытовом жанре «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1861–1867). Легендарный образ Ганса Закса и его музыкальное решение в опере. Народно - хоровые сцены в опере.

Тетралогия «Кольцо Нибелунга» (1848 – 1874), («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов») - философский и художественный итог достижения Р. Вагнера в музыкальной драме.

Философская трактовка древнего германского эпоса, драматический размах музыкальной драмы, образно - звуковое и интонации-онное богатство, новизна выразительных средств, система лейтгармонии, лейтеобра и лейтмотивов в оперной драматургии роль хора и оркестра в опере «Парсифаль» (1882).

Построение театра в Байройте для постановки оперной тетралогии. Влияние идей и новаторских достижений композитора на развитие мировой музыки.

И. Брамс (1833 – 1897) – крупнейший представитель романтической музыки, второй половины XIX века Единства классических и романтических традиций в его искусстве. связи с профессиональной немецкой, австрийской и австро-венгерской народной культурой. Гуманистическое содержание музыки Брамса, романтический склад

музыки при сохранении классических традиций, их новаторская трактовка. Связь с музыкой старинных немецких композиторов эпохи барокко и творчеством И.С. Баха. Деятельность И. Брамса как дирижера.

Ведущие жанры творчества. И.Брамс создал более 80-ти произведений в различных жанрах, среди которых важнейшими являются четыре симфонии одноголосные и многоголосные песни два секстета для струнных инструментов, два фортепианных концерта, несколько сонат для фортепиано, фортепиано со скрипки, с виолончелью, кларнетом и альтом, камерные ансамбли (фортепианные трио, квартеты и квинтеты), «Немецкий реквием» (1869) для соло, хора и оркестра, скрипичный концерт, концерт для скрипки и виолончели, две увертюры (трагическая и академическая) и др.

Музыкальный язык и стиль письма И.Брамса обладает ярко выраженной индивидуальностью. Для него характерно тяготение к симфоническому сквозному симфоническому развитию с характерными чертами вариационности. В концепции и драматургии симфонического цикла особая роль принадлежит медленной части (3-я симфония. Часть 2. Andante). Также характерным для композитора является симфонизация камерно-инструментальных и концертных жанров (скрипичные и фортепианные концерты).

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. - М.: Музыка, 2002. – 413 с.
3. Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб.: Композитор, 2003. – 246 с.

Тема 11. Итальянская музыкальная культура XIX века.

Историческая эпоха Рисорджименто (1789 - 1870) и ее значение в итальянской культуре и искусстве XIX века. Деятельность Дж. Мадзини (1805 –1872) и его организации «Молодая Италия» (1830-40-е годы) в распространении революционных идей. Победа национально - освободительного движения под руководством Д. Мадзини и Д. Гарибальди (1859 – 1861), К. Кавура (1810 – 1861) и утверждение парламентской манархии в Италии.

Творчество А. Мандзони (1785 – 1873) и его роман «Обрученные» (1825 –1827) как пример новой литературы о героях из народа. Значения романа в формировании национального сознания итальянской интеллигенции.

Подъем театрально – сценического и оперного искусства в рамках демократического движения. Жанр легендарно-исторической драмы в творчестве Д. Б. Никколини (1782 –1861), связь ее с драматургией В. Шекспира Дж. Байрона, Ф. Шиллера. И, как результат, обращение Дж. Верди к сюжетам пьес Д. Б.Никколини (оперы «Навуходоносор» и «Сицилийская вечерня»). Искусство драматической игры выдающихся итальянских актеров нового поколения: Э. Росси, Т. Сальвини, С. Пеллико и др.

Особая роль музыкального искусства Италии в поддержке и развитии патриотических идей итальянского Рисорджименто: Подъем оперного искусства, вокального и инструментального исполнительства: гении эпохи (Н. Паганини, Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди).

Особенности виртуозного мастерства Н. Паганини (1782 – 1840), связь с скрипичными школами итальянского барокко А. Корелли («Concerto grosso»), Дж. Тартини («Соната «Дьявольские трели»), П. Локателли (цикл концертов «Искусство скрипки»), А. Вивальди (скрипичный концерт «Времена года», входящий в состав цикла «Спор гармонии с изобретением); французскими скрипичными школами: Пьера Гавинье (1728 –1800), Ж.-Б. Картье (1798), «Искусство скрипки» П. Байо (1834), Родольфа Крейцера (1766 –1831) и

Пьера Роде (1774 –1830).

Обработки и транскрипции произведений Н.Паганини выдающимися мастерами XIX -XX веков (Ф. Лист, И. Брамс, С. Рахманинов, Б. Блахер, Дж. Т. Болл, Ф. Маннино, Э. Денисов, Э. Ллойд, Ю. Фалик, А. Шнитке и др.).

Оперное творчество Дж. Россини (1792 –1868). Новаторство в трактовке вокальной традиции итальянского *bel canto*. Жанр оперы – буффа («Севильский цирюльник», 1816), героико - легендарной драмы («Вильгельм Телль»,1829).

Духовные сочинения Дж.Россини («Торжественная месса» – 1819, «Ave Maria», для 4 голосов, «Stabat mater», 1831–1841, для 4 голосов, хора и оркестра).

Оперное искусство В. Беллини (1801 – 1835). Патриотическая направленность уникальность эмоциональная тонкость и романтическая одухотворенность его героев. Мелодическая одаренность композитора и его вклад в развитие итальянского стиля оперного *bel canto*. Высшие достижения в оперном жанре: «Сомнамбула» (1831), «Норма» (1835), «Пуритане» (1835).

Оперное творчество Г. Доницетти (1797 – 1848), связь с национальными традициями, разнообразие жанровых традиций: опера - буффа и лирическая драма. Особенности сценической и музыкальной драматургии: сценическая рельефность и яркость образов, мастерство ансамблевого письма, мелодическая красота и разнообразие вокальных приемов в операх композитора: «Любовный напиток» (1831), «Лючия ди Ламмермур» (1835), «Дон Паскуале» (1843).

Ведущее значение творчества Дж. Верди (1813 - 1901) в итальянском музыкальном театре XIX века. Связь его искусства с различными этапами Рисорджименто. Широта и глубина идей тем и образов опер Дж. Верди. Эволюция оперного искусства композитора - от романтического эпико - легендарного жанра 1840 – 50-х годов по драматургии Д. Б. Никколини, отражающих идеи борьбы за независимость против тирании («Навуходоносор»,1842, «Ломбардцы», 1843, «Сицилийская вечерня», 1855), к остро - психологической драме 1850 – 70-х годов, где на первый план выдвигается личная драма, в

основе которой столкновение любви, ревности ненависти, приводящей к гибели героев.

В качестве сюжета Дж. Верди обращается к французскому роману В.Гюго, мелодраме А.Дюма, к творчеству современного ему испанского драматурга А.Гарсия, историческому сюжету в «Аиде» (по заказу египетского правительства) раскрытому в том же ключе («Риголетто», 1850; «Трубадур», 1851; «Травиата», 1852; «Аида», 1971).

Особенности оперной реформы Дж. Верди в создании романтической музыкальной драмы центрального периода творчества: истоки оперного мелоса композитора, взаимосвязь вокальной и оркестровой партий в целостности драматургии опер. Проблема противостояния двух реформаторов – двух систем путей развития оперного жанра: Р. Вагнер и Дж. Верди.

Реализм шекспировских тем и образов в последних оперных шедеврах Дж. Верди («Отелло», 1887, «Фальстаф», 1893) Творческий союз с А. Бойто и его значение как драматурга - либреттиста. Особенности музыкально - сценической драматургии последних опер - вершина реалистических достижений Дж. Верди: единство музыки и действия в либретто оперы, психологическая глубина и разнообразие индивидуальных характеристик в интонационном раскрытии образов, тонкость гармонического письма и оркестрового колорита в передачи особой атмосферы действия, роль хоровых сцен в воссоздании масштабных картин и тд. Сочетание традиционных оперных форм с принципами сквозного симфонического развития в драматургии оперы. «Фальстаф» - новое слово в решении комической оперы привнесение в ее жанровое решение элементов о «музыкально-сценической драмы».

Традиции оперного театра Дж. Верди в музыкальном театре XIX и XX веков.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

2. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. — М.: Музыка, 2002. — 413 с.
3. Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. — СПб.: Композитор, 2003. — 246 с.

Тема 12. Французская музыкальная школа эпохи романтизма.

Французская культура и искусство XIX столетие претерпела существенные изменения. Париж как центр новых течений в культуре и искусстве XIX столетия, художественные кафе, салоны, выставки. Знаменитые места собраний творческой элиты: Монмартр Мулен Руж, Монпарнас и др.

На смену революционному пафосу последней трети XVIII столетия пришла трезвая оценка происходящего, проявившаяся в усилении социального анализа и жесткой критики буржуазного строя, проявившаяся в творчестве О. Бальзака (1799 – 1850) («Человеческая комедия» -1831-), Мари -Анри Б. Стендаля (1843 -1842), («Красное и чёрное»,1831), а затем Г. Флобера (1821 - 1880), («Госпожа Бовари», 1857) заложили прочные основы реализма в искусстве Франции.

Наряду с этим во французском искусстве получил развитие и романтизм, связанный с творчеством В. Гюго (1882 – 1885), А. Дюма (1802–1870), А. де Мюссе (1810 – 1857), Т. Готье (1811 – 1872), А. де Виньи (1797 – 1863) и др. В романах этих писателей сложились новые литературные формы: исторического романа (В.Гюго. «Сабор Парижской богородицы», 1831), авантюрного романа и мелодрамы (А.Дюма. «Три мушкетера», 1844, «Дама с камелиями», 1853).

Новые тенденции проявились и в музыкальном искусстве. Повсеместно открывались салоны (принцессы Матильды, принца де Конти Ла Пуплиньера, Александра-Жана-Жозефа, Ла Риша де ла Пуплиньера и др.), открытые и интерьерные музыкальные залы (парк Ла Валлет, концертный зал Плийель, залы в музеях Лувра и Орсе).

Ярчайшим явлением французского музыкального романтизма стала и французская опера, благодаря Э. Скрибу (1791–1861) и Дж. Мейерберу (1791–1864), получившая название Grand Opera и ставшая, в последствии, кумиром всей Европы. Сохранив за собой на многие десятилетия статус королевской оперы Grand Opera всегда ориентировалась на вкусы и требования аристократической аудитории, правящей элиты, богатых буржуа и банкиров. Так сформировался стиль «ампир», характерными чертами которого является: исторический сюжет, решенный с необычной пышностью постановок и эффектным использованием массовых (хоровых) сцен. Ярким примером жанра данного стиля могут служить произведения Г. Спонтини (1774 – 1851), «Весталка» (1807), а позднее - «Немая из Портичи» А. Обера (1828), Ф. Галеви «Жидовка» или «Дочь кардинала» (1835), Дж. Мейербера (1791 – 1864), «Пророк» (1849), «Гугеноты» (1862), «Африканка» (1865).

В противовес этому направлению во французской опере очень рано сложились оперы на фантастические сюжеты, свойственные романтизму с элементами комической оперы (*opéra comique*) с прозаическими диалогами: А. Буальдьё «Дама в белом» (1825) и Ф. Обера «Фра Дьяволо» (1830).

Кризис «большой» и комической оперы во второй половине XIX века. Возникновение в 50-х годах жанра оперетты в творчестве Ф. Эрве (1825 – 1892) и Ж. Оффенбаха (1819 – 1880).

Вклад в развитие жанра «Лирической оперы» Ш. Гуно (1818 - 1893). Особенности трактовки сюжетов В. Гете и В. Шекспира в эстетике нового жанра: «Фауст» (1869), «Ромео и Джульетта» (1867).

Индивидуальность трактовки жанра в творчестве А. Тома (1811 – 1896), Л. Делиба (1836 – 1875), Ж. Массне (1842 – 1912) и К. Сен-Санса (1835 - 1921).

Основные черты реализм в оперном творчестве Ж. Бизе (1838 – 1875) - современность и злободневность сюжета, народные характеры и образы, яркость сценического решения, обращение к характерности речи и фольклорной интонации в музыкальном языке оперы, сквозная система лейтмотивного развития и вокальных

номеров.

Музыка к драме А. Доде «Арлезианка» (1872), созданная Ж. Бизе для премьеры спектакля в театре «Варьете», - первая творческая удача композитора. Партитура включает всего 26 инструментов (в том числе и саксофон, редкий для того времени инструмент). Опираясь на старинный фольклор, Ж. Бизе достиг необычайного лаконизма и эффектности музыкального оформления драмы А. Доде.

Поиски композитора собственно языка и стиля в оперном жанре: от ранних опер на экзотические сюжеты («Искатели жемчуга», 1862 – 63; «Иван IV», 1862-65; «Пертская красавица», 1866-67) и оперетты («Элоиза де Монфор», 1855-1857; «Доктор Миракль», 1857) к «Кармен» (1874-75) - вершине реалистической музыкальной драмы.

История создания оперы «Кармен». Основные черты музыкальной драматургии оперного спектакля: современность и злободневность сюжета (одноименная новелла П. Мериме, 1845), народные характеры и образы, яркость сценического решения, обращение к характерности речи и фольклорной интонации в музыкальном языке оперы, сквозная система лейтмотивного развития вокально – оркестрового развития.

Оценка оперного шедевра Ж. Бизе П.И.Чайковским и ее значение в истории развития реалистического музыкального театра последующих веков

Формирование романтического балета в творчестве А. Адана (1803 – 1856) балеты «Жизель» (1841), «Корсар» (1856) и Л. Делиба (1836 – 1891), балеты «Ручей» (1866) и «Капелья» (1870).

Инструментальная музыка Франции и творчество Г.Берлиоза (1803 – 1856). Круг идей, образов композитора, обращение его к сюжетам В. Шекспира, В. Гете, Дж. Байрона: увертюры «Буря» и «Король Лир», симфония «Гарольд в Италии» (1834) и «Ромео и Джульетта» (1839), опера «Осуждение Фауста» (1846).

Жанровый синтез музыки, литературы, поэзии драматического театра и площадного шествия театра как основа программности его симфоний: «Фантастическая симфония» (1830) и «Траурно - триум-

фальная симфония» (1840).

Дирижерская деятельность композитора и его «Трактат о современной инструментровке и оркестровке» (1843), дополненный и изданный в XX веке, немецким композитором Р. Штраусом. Особенности композиции и музыкальной формы, трактовка цикла, музыкального письма (принцип лейтематизма, ладо – гармоническая, темброво-колористическая трактовка оркестра).

Г. Берлиоза как оперный композитор. Интерес к прошлому и романтическии идеи: «Бенвенуто Челлини» (1838), Троянцы» (1863), «Бе-атриче и Бенедикт» (1863).

Гражданский пафос в ораториях и духовных сочинениях: «[Торжественная месса](#)» (1824), «Реквием» (1837), «[Te Deum](#)» (1848 – 1849), ора-тория «Детство Христа» (1853–1854).

Расцвет инструментальных и симфонических жанров в творчестве К. Сен-Санса, Э. Лало (1823 – 1892), Э. Шабрие (1841 – 1894), Г. Форе (1845 – 1924), Э. Шоссона (1855 – 1899).

С. Франк (1822 – 1890) – крупнейший композитор эпохи позднего романтизма. Глубина, эмоциональная напряженность образов, богатство и романтическая насыщенность гармоническая языка, открытость формы в сочетании с классической ясностью и завершенностью, строгим линейно - полифоническим развитием, являются характерными чертами музыкального стиля композитора, выраженными в его симфонии d-moll, камерно – инструментальных, концертных и органнх сочинений.

Роль и значение С.Франка в педагогической и общественной деятельности Франции как представителя высоких традиций национальной культуры.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И.

Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

3. Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. – СПб.: Композитор, 2003. – 246 с.

Тема 13. Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.

XIX век – период становления и стремительного развития национальной идентичности, политической и культурной независимости европейских народов. Становление национального самосознания, культуры и искусства - в странах центральной Европы – Польши, Венгрии, Чехии и прибалтики - Норвегии, Финляндии. Расцвет национальной литературы, живописи, театра и музыкального искусства как ведущего направления в романтизме.

Становление и развитие национальных школ в польской литературе и поэзии: А. Мицкевич (1798—1855) - «Сонеты», драматические поэмы «Дзяды» и эпопея «Пан Тадеуш», Б. Прус (А. Гловацкий) (1847–1912) - романы романы «Кукла» и «Фараон»; в живописи Я. Матейко (1838-1893) – монументальные полотна «Битва под Грюнвальдом», «Костюшко под Рацлавицами», Я. Мальчевского, Г. Семирадского, графика А. Гроттгера. Открытие драматических театров в Варшаве, Кракове, Львове, и Познани – центров общественных собраний передовой интеллигенции.

В польской музыкальной культуре, на протяжении XIX века, особенно его второй половины, произошли важные события. Так, в 1857 году впервые, под редакцией этнографа О. Кольберга (1814 – 1890) был издан сборник «Песни польского народа», заложивший национальной фольклористике.

В 1871 году возникли «Варшавское музыкальное общество» и «Хоровое общество», открывшие путь музыкального просвещения и образования народа.

Ф. Шопен (1810 – 1849) и его значение в польской и мировой музыкальной культуре.

Эволюция творчества: ранний (Варшавский до 1830 - 31 гг.) и зрелый (Парижский с 1831 - по 1849 год) Утонченный стиль фортепианного исполнения Ф. Шопена - пианиста в художественных салонах Парижа (в сравнении с Ф.Листом). Тема Родины в его творчестве и связь с польской культурой и искусством.

Жанры мазурки, полонеза - основа национального стиля композитора. Своеобразие их мелодики, метро - ритма, гармонии и ладовых построений как претворения элементов польского фольклора. Глубина и поэтичность в трактовке прелюдий, ноктюрнов. Своеобразие их мелодики, метро - ритма, гармонии и ладовых построений как претворения элементов польского фольклора. Преломление салонного жанра вальса, его лирическое прочтение и превращение в «романтическую поэму». Свободная романтическая трактовка фортепианного этюда.

Преломление литературы и живописи романтиков в крупной, одночастной поэмной форме (экспромты, баллады, скерцо, фантазии). Жанр романтической сонаты и фортепианного концерта в творчестве композитора. Особенности фортепианного стиля Ф. Шопена позднего периода.

С. Монюшко (1819 – 182) - создатель польской национальной классической оперы. Обращение к поэзии А.Мицкевича в жанрах кантаты, песни - романса.

Оперное искусство композитора - «Галька» (1848 - 1858), «Зачарованный замок» (или «Страшный двор», 1865).

Его просветительская и педагогическая деятельность. Претворение в музыкальном языке композитора польского, литовского, украинского и белорусского фольклора.

Среди польских виртуозов - исполнителей наиболее известен скрипач Г. Венявский (1835 – 1880). Оригинальность его стиля как исполнителя-виртуоза и композитора. Среди его сочинений огромной популярностью пользуются «Легенда», фантазия на темы из «Фауста» Ш. Гуно, два скрипичных концерта.

Романтизм в венгерской культуре и искусстве. Крупнейшие поэты-романтики: М. Вёрешмарти, И. Байза, Г. Цуцор, Ш. Петефи.

Многообразие музыкальных традиций народов венгрии. Отличие крестьянского и городского фольклора. Особенности городского стиля вербункош.

Ф.Эркель и Ф. Лист - крупнейшие представители венгерского музыкального романтизма XIX века.

Ф. Эркель (1810 – 1893) - дирижер, пианист, общественный деятель, создатель национальной романтической оперы. В 1884 году премьерой 2-й редакции его оперы «Бан - банк» было открыто новое здания **Венгерской государственной оперы**. Связь музыкального стиля композитора с венгерским фольклором.

Ф. Лист (1811 – 1886) - крупнейший представитель венгерской музыки мирового значения. Многогранность композиторской, исполнительской, общественно - музыкальной и педагогической деятельности Ф. Листа (1811 – 1886). Философские и эстетические взгляды композитора, связь его искусства с мировой философией, литературой и поэзией (Сальватор Роза, Ф.Петрарка, Данте Алигьери, В.Гете, Н.Ленау и др.). Многообразие жанров, особенности их трактовки в творчестве Ф. Листа.

Создание жанра симфонической поэмы: «Прелюды» (1848–1854), «Тассо» (1849 – 1854) и др. Поэмность в его симфониях «Данте» (1855 –1856) и «Фауст» (1854 – 1857).

Фортепианное творчество Ф. Листа как высшее выражение масштабности, художественной выразительности, сложности технических приемов фортепианного стиля композитора. Ведущие жанры: «Венгерские рапсодии», этюды (12 «Трансцендентных этюдов», «Этюды по капризам Паганини», «Отдельные программные этюды»), транскрипции и парафразы (фортепианные переложения и фантазии на темы из оперной, симфонической, во-кальной музыки), сонаты (Фантазия-соната «По прочтении Данте» и h-moll), концерты (Es-dur и A-dur), «Погребальное шествие» (под впечатлением разгрома венгерской революции 1848 - 49 гг), «Пляска смерти» для фортепиано с оркестром (парафраза на т. Dies irae с 6-ю вариациями); вальсы, маурши, чардаши, полонезы.

Оратории и духовные сочинения («Христос», 1862 – 1866,

«Венгерская коронационная месса» (1866 – 1867).

Остро - политический характер идей и манифестов чешского «Возрождения» после революции 1848 – 1849 годов. Прага - центр чешского политического движения, культура и искусства. Роль и значение чешской интеллигенции в формировании самосознания народа, демократических направлений в культуре и искусстве Чехии 60 - 80-х годов XIX века.

Ведущие представители того времени: Й.К. Тыл (1808 –1856) - поэт, драматург, общественный деятель, автор текста национального гимна Чехии и патриотической пьесы «Мать Слава», песня из которой («Упрямая баба» - «Сбиты цепи и решетки») воспринималась как призыв к борьбе; К. Гавличек-Боровский (1821 – 1856) - поэт, публицист, основатель чешской журналистики, основатель журнала «Шотек», автор литературного памф-лета «Сон Жижки»; С. Пинкас (1821 –1901) - живописец, карикатурист, мастер политических гравюр и жанровых сценок, иллюстрирующих диалоги, уличные картинки из жизни народа; Ф. Палацкий (1798 –1876) - автор в пяти томах «Историю чешского народа» в пяти томах, В. Ганка (1791–1861) - составитель «Краледворской рукописи» о подвигах чешских богатырей.

Чешский музыкальный фольклор различных исторических пластов. Возникновение и огромная популярность массовой песни, своими корнями уходящие к средневековым ярморочным «крамаржским песням». Первые публикации чешского и словацкого фольклора – антология песен славянских народов Ф. Челяковского и собрание славянских пословиц, Я. Коллар - собрание словацких песен, сказок и легенд, К. Эрбена, Й. Сатранского.

Б. Сметана (1824 – 1884) - основатель чешской музыки XIX столетия, дирижер, общественный деятель. Создатель национальной чешской рациональной оперы разных жанров: комической («Проданная невеста», 1870; «Две вдовы», 1874; «Поцелуй», 1876; «Тайна», 1878), героико - исторической («Бранденбургцы в Чехии», 1863; «Либуше», 1872), героико - трагической («Далибор», 1887).

Программная симфоническая поэма как отражение романтических традиций и национальной темы: цикла «Моя Родина» (1876

– 1879).

Хоровые и камерно-инструментальные произведения Б. Сметаны: (трио, квартеты, сюиты, фортепианные (соната, рондо, польки, «чешские танцы»), «Чешские песни» для мужского хора a capella, «Три песни» для женского хора a capella. Кантата «Чешская песня» для смешанного хора и оркестра).

А. Дворжак (1841 – 1904) - крупнейший представитель чешской романтической музыки. Синтез народно - патриотического и лирико – псих-логического в творчестве композитора. Обработка жанра бытового городского фольклора (Две тетради «Славянских танцев», 1878 и 1886)

Девять симфоний А. Дворжака и их значение в развитии европейского симфонизма. Симфония № 5 «Из Нового Света» (1893), обращение к творчеству американского поэта Г. Лонгфелло (1807 – 1882) и сказаниям американских индейцев («Песнь о Гайавате»).

Программные поэмы и увертюры для симфонического оркестра, в том числе наиболее известные («Моя Родина» (1882) и «Гуситская» (1883).

Национальная тема в жанровое разнообразие в операх Б. Дворжака: народно - комедийный - «Хитрый крестьянин» (1877), «Чёрт и Кача» (1898–1899), исторический - «Димитрий» (1881–1882), «Якобинец» (1887 – 1897), - фантастический с элементами лирико - психологической драмы - «Русалка» (1900).

Вклад чешской музыкальной культуры и искусства в развитие национального направления европейского романтизма.

Норвежская музыкальная культура периода романтизма. Подъем национального самосознания, выход на европейский и мировой уровень: творчество драматурга **Г. Вергеланна** (1808 – 1845) и, особенно, **Г. Ибсена** (1828 – 1909) - поэта, писателя, драматурга, основателя европейской «новой драмы».

Э. Григ (1843 – 1907) – крупнейший представитель норвежской музыки и европейского романтизма. Его композиторская, музыкально - общественная и исполнительская деятельность. Тема родины в творчестве композитора. Воплощение образов народного эпоса и

легенд.

Ведущие жанры фортепианного наследия композитора: 10 сборников «Лирических пьес» (1866–1901), Соната для фортепиано (1865), две сонаты для скрипки и фортепиано (1865, 1887), соната для виолончели и фортепиано (1882) и фортепианный концерт (1865). Жанровые пьесы в народном стиле: «Норвежские танцы» для фортепиано в четыре руки (1881).

Жанр струнного квартета в творчестве Э. Грига (1877–1878).

Самобытность творческой личности Э. Грига в норвежской и европейской музыке XIX – XX веков.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 413 с.
3. Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. – СПб.: Композитор, 2003. – 246 с.

Тема 14. Основные направления в зарубежной музыке конца XIX- первой половины XX веков.

Исторические, социальные и духовные особенности периода fin de siècle (рубежа XIX-XX веков). Ведущие направления, тенденции и художественные школы времени - постромантизм, импрессионизм, символизм, натурализм, зарождение экспрессионизма. Интерес к колониальному, экзотическому искусству.

Периодизация и этапы развития музыкальной культуры и искусства западной Европы данного периода.

Поиски новых средств музыкальной выразительности и техник композиторского письма, возрождение интереса к древней-

шим синкретическим формам музыкального искусства. Широкое развитие концертного исполнительского искусства и театральных антриприз.

Пути развития западно - европейского музыкального театра. Постромантизм и экзотика во французской опере рубежа веков (Л. Делиб, Ж. Масне, К. Сен-Санс).

Символизм и натурализм как ведущие направления во французской и немецкой опере. Веризм и его представители в итальянской опере (П. Масканьи и Р. Леонкавалло).

Импрессионизм в музыкальном искусстве. Его связь с поэзией символизма и импрессионизмом в живописи. Отражение музыкального импрессионизма в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля.

Эстетика музыкального неоклассицизма: возвращение в универсальным темам прошлого (мифы, легенды, библейские сюжеты, древняя архаика и тд.). Возрождение форм, жанров, стилей и техники эпохи барокко и классицизма XVII – XVIII веков. Классицистские тенденции в развитии европейского музыкального искусства в творчестве В. д'Энди, М. Рeger, Ф. Бузони, Д.Ф. Малипьеро. И.Ф. Стравинский – крупнейший представитель неоклассицизма в европейской культуре первых десятилетий XX века.

Возникновение экспрессионизма в музыкальном искусстве Австрии и Германии в условиях духовного кризиса послевоенной Европы. Истоки экспрессионизма, этапы его развития, идеи, темы и образы.

Урбанизм и футуризм в зарубежном искусстве начала XX века и его влияние на музыкальное искусство. Музыка в манифестах итальянских футуристов - Ф. Таммазо Маринетти об искусстве будущего.

Социальный, культурный, духовный и художественный кризис европейского искусства после первой мировой войны. «Музыка между двух войн»: возникновение и развитие неопрimitивизма, урбанизм, конструктивизм и других направлений модернизма в музыкальном искусстве.

Литература:

1. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ // отв. ред. Н.А.Гаврилова.– М.: Музыка, 2005. – 572 с.
2. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

Тема 15. Французская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.

Многообразие, яркость и интенсивность музыкальной жизни Франции накануне первой мировой войны.

Постромантические и классицистские черты в творчестве В. д'Эн-ди (1851 – 1931), П. Дюка (1865 – 1935), А. Русселя (1869 – 1937), К. Сен - Санса, Г. Форе.

Натурализм в оперном театре А Брюно и Г Шарпантье.

Импрессионизм в творчестве К. Дебюсси (1882 – 1918). Этапы становления художественной индивидуальности, основные жанры творчества Изменения в области лада, ритма, музыкального тематизма, гармонической и тембровой выразительности. Связь с символистской поэзией и импрессионизмом в живописи.

Особенности фортепианного стиля композитора, тонкая звуковая и тембровая выразительность фортепианного звука (Прелюдии, «Эстампы» и др.).

Оркестровое импрессионистское письмо К.Дебюсси. («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны» и др.).

Музыкальный театр К.Дебюсси и его эстетика. Опера «Пеллеас и Мелизанда» (1902) : трактовка легендарной темы, сюжета и образов символистской драмы М. Метерлинка Особенности драматургии оперы, черты вокально-декламационного стиля, взаимосвязь и трактовки вокальных и оркестровых партий.

М. Равель (1875 – 1937) и его вклад в развитие музыкального

имп-рессионизма. Тяготение к характерно - бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам в музыкальном театре. Глубокий интерес к фольклору, испанская тема в его музыке.

Особенности фортепианного стиля М.Равеля. Сочетание виртуозности с утонченной изысканностью. Фортепианные концерты и их художественный вклад в развитие жанра в музыке XX века.

Творчество М.Равеля послевоенного периода («Вальс», «Болеро», «Дитя и волшебство» и др.), Использование политональных эффектов, элементов джаза, усиление роли ритма, проявление неоклассических тенденции.

Э. Сати (1866 – 1925). Новаторство и эксцентричность музыки композитора и его влияние на формирование новых музыкальных течений во французской музыке первых десятилетий XX века. Его борьба против вагнерианства и импрессионизма. Урбанистические тенденции в балете «Парад» (1917) и фортепианных прелюдиях

Новые идеи, темы, сюжеты и образы творческого объединения группы «Шести»: А. Онеггер (1892 – 1955), Д. Мийо (1882 – 1974), Ф. Пуленк (1899 – 1963), Ж. Орик (1899 - 1983), Л. Дюрей (1888-1979), Ж. Тайфер (1892 – 1983). Влияние художественной эстетики Ж. Кокто (1889 – 1963). Творческие индивидуальности членов «Шестерки».

А. Онеггер (1892 – 1955) – яркий представитель «новой волны» французской музыки первых десятилетий XX века. Эволюция творчества от урбанистических опытов ранних лет - симфонический фрагмент «Pacific 231» (1923) к масштабным гуманистическим остро-конфликтным концепциям ораториального жанра («Жанна д'Арк на костре» (1935),

Д. Мийо (1892–1974) - поиски новых музыкально - сценических форм в творчестве Д. Мийо: эксцентричный балет «Бык на крыше» (1919), урбанистический балет «Голубой экспресс» (1924), легендарно-историческая опера «Христофор Колумб» (1955) и др. Интенсивная работа в области инструментальной, камерной и симфонической музыки. Интерес Д. Мийо к бразильской народной музыке, джазу, народной музыке Прованса.

Ф. Пуленк (1899 – 1963) - романтик среди представителей «Шестерки». Путь его как композитора – от эксцентриады ранних сочинений - вокальный цикл «Кокарды» (на стихи Кокто, 1919); к гуманистическим идеям позднего творчества - оперы «Диалоги кармелиток» (1957) и «Человеческий голос» (1959).): Черты неоклассицизма, связь с французской традицией.

Создание Ф. Пуленком объединений «Народная музыкальная федерация» и «Молодая Франция» (1935) как яркое проявление гражданской позиции композитора.

Литература:

1. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ// отв. ред. Н.А. Гаврилова.– М.: Музыка, 2005. – 572 с.
2. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

Тема 16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX - первой половины XX века

Политическая, социальная и духовной жизни Австрии и Германии в годы первой мировой войны и послевоенных десятилетий. литературой и драматическим театром. Постромантизм, неоклассицизм и экспрессионизм в музыке Австрии и Германии данного времени. Продолжение развития венской оперетты.

Г. Малер (1860 – 1911) - крупнейший симфонист конца XIX – начала XX века. Влияние Ф. Достоевского на идеи, образы и идейно-философских концепций творчества композитора. Эволюция жанра симфонии Г.Малера, - от ранних романтических симфоний №1,2 (1884 –1894), через психологизм и конфликтность симфонии № №5 (1901 – 1902), к идеям и образам одиночества в «Песне о Зем-

ле»(1908 – 1909).

Вокальные циклы - «Песни странствующего подмастерья» (1885 – 1886), «Волшебный рог мальчика» (1892–1901)), «Песни об умерших детях» (1901-1904). Связь их идей и образов с симфониями композитора.

Искусство Г. Малера как дирижера и его влияние на последующее поколение дирижеров.

Р. Штрауса (1864 – 1949) - великий мастер владения оркестровыми стилями. Программный симфонизм и музыкальный театр – два ведущих направления в творчестве Р.Штрауса. Эволюция симфонического творчества от романтических традиций в ранних симфонических поэмах «Дон Жуан» (188), «Смерть и просветление» (1888 - 1889), «Тиль Уленшпигель» (1895) к экспрессионизму музыкального языка в поэмах «Так говорил Заратустра» (1896), «Дон Кихот» (1896) и трагедийным темам в «Метаморфозах» (1943).

Оперное творчество Р.Штрауса, жанровая разновидность - тенденции экспрессионистской драмы в «Саломее» (1905) и «Электре» (1906–1908), неоклассицизма в музыкальной комедии «Кавалере роз» (1909-1910), легендарно - мифологическая тема - «Ариадна на Наксосе» (1915 – 1916) и «Елена Египетская» (1923 – 1927).

М. Рeger (1873 – 1916) - композитор необарочного направления, в искусстве которого проявилось возвращение к искусству Германии эпохи барокко, полифонии И.С.Баха в сочетании с позднеромантическим музыкальным стилем. Возрождение духовных жанров и инструментальных форм барокко (Реквием, оркестровые вариации на темы В.А.Моцарта, Ф. Гиллера и др.). Особое значение органного наследия М.Регера (Фантазия и fuga на тему ВАСН и др. Теоретические труды композитора (трактат «О модуляции»).

Ф. Бузони (1866 – 1924) - выдающийся композитор, теоретик и пианист, автор многочисленных транскрипций и редакций музыки XVIII – XX столетия, в том числе и полифонических произведений И.С.Баха. Композиторский стиль Бузони: проявление романтизских и неоклассических традиции («Контрапунктическая фантазия», оперы «Арлекин и окно» и «Турандот» (1917), кукольная драма «Доктор

Фаустус» (1923).

А. Шенберг (1874 – 1951) - представитель экспрессионизма в музыке, основатель «Нововенской» школы, создатель додекафонии серийной техники. Проявление постромантизма в ранних сочинениях А.Шенберга - («Просветленная ночь» (1899), «Пеллеас и Мелизанда» (1902 - 1903), «Песни Гурре» (1917). Поворот к атонализму и додекафонии в фортепианных пьесах op.11 и 19.

Экспрессионизм в идеях, сюжетах и образах в камерных, одноактных операх «Ожидание» (1909) и «Счастливая рука» (1913).

Вокальный цикл «Лунный Пьеро»(1912) - новый этап в творчестве А.Шенберга, рождение приемов вокального пения Sprechgesang и Sprechstimme. Додекафония и серийная техника в камерных сочинениях op.23-31.

Произведения послевоенного периода, их идеи образы кантате «Уцелевший из Варшавы» (1947) и религиозно - философской концепции в опере - оратории «Моисей и Аарон» (1954 - 1957).

А. Берг (1885 – 1935) - продолжатель традиций А.Шенберга в развитии музыкального экспрессионизма и сериальности.

Музыкальный театр А.Берга. Опера «Воцтек» (1925) - экспрессионистская драма и ее гуманистическая направленность. опера «Лулу» (1929 –1935), ее философская концепция и особенности музыкального языка. Новаторское решение оперных форм и вокальной техники письма. Концерт для скрипки с оркестром – новаторское решение концерта. опера «Лулу». Более свободное применение додекафонного принципа.

А. Веберн (1883–1945) - наиболее последовательный продолжатель додекафонного письма и, одновременно, создатель музыкального пуантилизма. Преобладающий интерес композитора к камерным жанрам. Утонченно-лирическая природа его музыкальных образов и стиля письма.

П. Хиндемит (1895 – 1963) - композитор и исполнитель (альтист), дирижер и выдающийся педагог XX столетия. Многогранность и сложность его музыкального языка и стиля. Проявление экспрессионизма в операх «Убийца - надежда женщин» (1920), «Святая

Сусанна»(1921), урбанизма и гротеска в оперы «Туда и обратно» (1952), «Новости дня» (1953 –1954).

Опора на национальные традиции, черты неоклассицизма, обращение к старинной полифонии, особенности ладотонального хроматического мышления композитора: симфония и опера «Художник Матис» (1933 –1934), «Гармонии мира» (1956 – 1957), фортепианный полифонический цикл «Ludus tonalis» (1942).

К. Орф (1895 – 1982). Яркая творческая индивидуальность личности композитора. Обращение к баварскому фольклору, к старинным немецким текстам в кантате «Кармина Бурана»(1935–1936), древне - римской поэзии в кантате «Кармина Катулли» (1943). Простота и ясность в трактовке хора и оркестра в кантатах композитора.

Обращение к народным притчам в музыкальном театре - «Умница» (1943), «Луна» (1946) и античным сюжетам - «Антигона», «Эдип», «Прометей». Система музыкального образования и воспитания К. Орфа («Шульверк»).

Урбанизм, неоклассицизм, джаз, мюзикл, массовая революционная песня в творчестве И. Маркса (1882 – 1964), Х. Эйслера (1898 – 1962), К. Вайля (1890 – 1950), К. Хартмана (1905 – 1963). Антифашистские мотивы в симфоническом творчестве Творчество Б.А. Циммермана (1918 – 1970) и Х.В. Хенце (р. 1926).

Литература:

- 1.История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ// отв. ред. Н.А. Гаврилова.– М.: Музыка, 2005. – 572 с.
- 2.История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с
- 3.Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

Тема 17. Итальянская музыкальная культура конца XIX - вервой половины XX века Оперный веризм.

Италия в контексте социального и культурного развития Европы конца XIX-первой половины XX века. Ведущие направления и школы в итальянской философии (Б. Кроче Дж. Джентиле, А. Грамши) и их влияни-е на процесс развития культуры и искусства. Впервые в Европе зарождение и стремительное развитие идеологии фашизма (Б.Муссолини). Организация Б.Муссолини «Академии искусств» (1926), ее сложная и противоречивая роль в развитии итальянской культуры и искусства периода «между двух войн». Участие ряда крупнейших композиторов, драматургов, поэтов и литераторов в деятельности академии.

Устойчивость романтических традиций (А. Бойто, А. Каталани), реализм поздних оперных шеревров Дж. Верди, стремительное развитие веризм в итальянской литературе, театре и музыке (П.Масканьи, Р.Легнкавалло), расцвет оперного творчества Дж. Пуччини и его мирового признания.

Зарождение и формирование «музыкального футуризма» в деятельности Ф. Прателла и Л. Руссоло.

Веризм - в литературе и театре (романы, новеллы и драмы Дж. Верга, Л. Капуана, Ф. ди Роберто, М. Серао, Э. Амичис, Д. Чамполи и др.). Принципы «кровавой драмы», «бодзетто» (очерковости) и регионального языка веристского искусства.

Стремительное развитие веристского музыкального театра. Крупнейшие веристские оперы «Сельская честь»(1890) П. Масканьи «Паяцы» (1892), Р. Леонкавалло, «Месяц Марии» (1892) П.Таска и др. Сюжеты, идеи опер, претворение регионального языка и фольклора мелодике веристской оперы. Особенности драматургии, отказ от развитых вокальных форм, преобладание ариозно-декламационного пения.

Дж.Пуччини (1859 – 1924) - продолжатель традиций Дж.Верди в жанре оперной мелодрамы: «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Мадам Баттерфляй»(1903). Своеобразие каждой из

этих опер.

Творческие поиски композитора в первые десятилетия нового века- оперный «Триптих» (1918). Кровавая драма в «Плащ», психологической драма умирающей монахини в «Сестре Анжелике» и бурлескный комедийный финал «Джанни Скикки». Опера «Турандот»(1926) как высший этап творческих достижений Дж. Пуччини. Роль А. Тосканини в завершении оперы и ее премьеры.

Развитие итальянского программного симфонизма в творчестве О. Респиги (1879-1936) - Римская трилогия для симфонического оркестра «Фонтаны Рима» (1916), «Пинии Рима (1924), «Римские празднества»(1928).

Дж. Франческо Малипьеро (1882 – 1973) - представитель неоклассицизма в итальянской музыке и великий реставратор национальной классики эпохи Ренессанса и барокко. Участие в работе «Академии искусств» Б.Муссолини. Крупнейшие произведения композитора - оперный триптих «Орфеиды» (1918), «Три комедии Гольдони» (1922), симфонии «Море» (1926) и «Молчание» (1928), «Искарриот» (1971).

А. Казелла (1883 – 1947) - представитель итальянского модерна первых десятилетий XX века. Антивоенная тема в его творчестве (сюита «Страницы войны», месса «За мир» и др.).

Л. Даллапиккола (1904 – 1975). Гуманистическая направленность творчества композитора: опера «Ночной полет»(1940), по одноимённой повести Антуана де Сент-Экзюпери, «Узник» (1944–1948, по мотивам новеллы «Пытки надеждой» Филиппа Вилье де Лиль - Адана.

Религиозные мотивы в его творчестве - опера - мистерия «Иов» (1953). Сочетание стилизации старинных культовых форм со свободно трактованной двенадцатитоновой системой.

Литература:

1. Журавлева О.И. Веризм в Италии и его музыкальные представители / О.И.Журавлева. – Рига, LAMBERT, 2017. – 126 с.

2. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых комм у-никаций РФ// отв. ред. Н.А. Гаврилова.–М.: Музыка, 2005. – 572 с.
3. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с
4. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

Тема 18. Испанская музыкальная культура конца XIX-первой половины XX века

Кризис национального сознания и духовной культуры в Испании конца XIX – начала XX века как результат разочарований «поколения 98-го». Уход представителей испанской художественной интеллигенции в область ретроспекции и модернизма, поискам новых путей духовного обновления и творческих горизонтов. Богатство и разнообразие нового этапа *Renacimiento* в архитектуре позднего романтизма и модерна - А. Гауди (собор Саграда Фамилия и парк Гуэль в Барселоне), Р.Бофила (Барселона), С.Калатрава (Севилья, Валенсия), Р.Монео (Мадрид). Расцвет сюрриализма в живописи С. Дали, кубизма - Х. Миро, смешение современных направлений и стилей в творчестве П. Пикассо. Поиски новых идей, тем, обновление языка литературы, поэзии в творчестве Г. Лорка, К. Хосе Села, Хуан Гойтисоло и др.

Идеологическая доктрина франкизма (1939 – 1975) и ее погубное влияние на развитие культуры и искусства Испании XX века. Трагическая судьба испанской творческой интеллигенции в годы диктатуры Ф. Франко.

Роль творческой, научной, музыкально-общественной деятельности Ф. Педреля (1841 – 1922) в движение Ренасимьенто. Возрождение им национальных традиции театра сарсуэлы и тонадиллы, собирание и публикация фольклора. Национальные и современные тенденции в испанской музыке XX века. Выдающиеся исполнители.

И. Альбенис (1860 – 1909) - основатель движения Ренасимьенто. Ведущие жанры творчества композитора, получившие мировое признание: «Испанская сюита» (1886), циклы пьес «Испания» (1890), «Два испанских танца», «Испанские напевы» (1892), «Иберия» (1905 - 1909), «Наварра» (1909), оперы сарсуэлы - «Святой Антоний» (1894), оперы «Генри Клиффорд» (1895), «Пепита Хименес» (1900), многочисленные романсы. Претворение мелодий и ритмов испанской народной музыки, ее инструментального колорита.

М. де Фалья (1877 – 1946) - крупнейший испанский композитор и фольклорист эпохи модерна. Интерес композитора музыкальным диалектам и древним пластам испанского фольклора, организация вместе с поэтом Ф.Г. Лоркой конкурсов народных исполнителей «Канте хондо» (1921 – 1926). Черты веризма черты в опере «Короткая жизнь» (1905 – 1913).

Импрессионизм в сочетании с народным стилем в сюитах для голоса и фортепиано «**Семь испанских народных песен**» (1914), для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании» (1909 – 1916), балете с пением «Любовь - волшеница» (1915).

Поиски стиля М. де Фалья после 1918 года. Влияние Стравинского. Возрождение и современная интерпретация старинных жанров и форм испанской музыки: балет «Треуголка» (1919), камерная опера «Балаганчик мастера Педро» (1923) по «Дон Кихоту» М. де Сервантеса, концерт для клавесина и камерного ансамбля (1923 – 1926).

Вклад Э. Гранадоса (1867 – 1916) и Х. Турины (1882 – 1949) в испанскую музыкальную культуру (оперы, симфонические и камерные сочинения, музыка для гитары).

Литература:

1. История зарубежной музыки. XX век: [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ // отв. ред. Н.А.Гаврилова.– М.: Музыка, 2005. – 572 с.
2. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с

3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

Тема 19. Английская музыка конца XIX-XX веков

Английская культура «Викторианской эпохи» - торжество традиционных ценностей и классических норм. Активное развитие академической живописи, увлечение античными, библейскими, мифологическими темами и образами в живописи. Одновременно с этим утверждение импрессионизма (Уолтер Сиккерт «Старый Бедфорд»), реалистического портрета и жанровых сценок (Огастес Джон «Нищие», Брэнгвин «Постройка корабля» «Пильщики»). В театре главенствует Б. Шоу, широко ставятся произведения Г. Ибсена и русских драматургов Н. Островского, А. Чехова и др.

Э. Элгар (1857 – 1934) - продолжатель романтизма в музыкальной культуре Англии начала XX века, многогранность композиторского мастерства и стиля.

Творчество С. Скотта (1879 – 1970) - композитора, писателя, поэта и теософа. Увлечение античной и ориентальной тематикой, свойственной английскому искусству того времени. И как результат использование восточных ладов и ритмов в рамках импрессионистского тембрового колористического звучания оркестра (сюита «Джунгли» - 1932, балет «Кама» (1924). Скотт проявил себя как талантливый фольклорист и ученый – музыковед, написав более 40 книг, среди которых «Музыка и поэзия» («*The Music of Poetry*», 1917), «Впечатления возвышенной души» («*An Outline of Modern Occultism*», 1935) и др.

Р. Воан-Уильямс (1872 – 1958) - крупнейший симфонист XX века. Жанровое многообразие его творчества, преломлении английского музыкального фольклора и жанров городской музыки.

Б. Бриттен (1913 – 1976) - классик английской музыки XX века. начало его творческой деятельности как композитора, исполнителя и представителя в области музыкальной и общественной деятельности. Вклад его в развитие музыкального театра XX века.

Выдающиеся достижения в оперном жанре: «Питер Граймс (1945), «Поворот винта (1954), ««Блудный сын»(1968), «Смерть в Венеции» (1973) и др.

Вклад творчества Б.Бриттена с мировую музыкальную культуру и искусство.

Литература:

1. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ// отв. ред. Н.А.Гаврилова.– М.: Музыка, 2005. – 572 с.
2. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

Тема 20. Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX- начала XX века

Интеграционные связи и взаимоотношение континентальных культур и расширение «художественной географии» в конце XIX – начале XX века – явление очень характерное. Ярким примером могут служить многочисленные гастролы итальянских певцов и постановки опер ведущих композиторов – П. Маскани, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини в ведущих театрах США, странах южной Америки и Австралии. Не менее ярким явлением взаимообмена можно считать выход на мировую арену внеевропейских культур и влияние их на искусство западной Европы: колониальный роман П. Лоти («Азиаде» и «Мадам Хризантем») и живопись П. Гогена («Женщина держащая плод», «Сбор плодов») во Франции.

Для европейских стран, музыкальное искусство американского континента оказалось не менее ярким примером экзотической культуры. Богатство и своеобразие музыкального фольклора стран Северной и Южной Америки, особенные формы их городской музыкальной

культуры стремительно завоевывали европейские культурные Салоны, концертные залы и сознание крупнейших европейских композиторов. Общеизвестным примером является Симфония А. Дворжака «Из нового Света», основу которой составляет древняя индейская легенда «Песнь о Гайявате», записанная Г.У. Лонгфелло. Путь американской профессиональной музыки был продолжен: от подражания европейским образцам к национальным композиторским школам.

Музыка США. Синкретизм различных источников фольклора народов, населяющих Америку. Своеобразие негритянского фольклора, истоки и этапы развития джаза. Бурное развитие песенно - танцевальной культуры, музыкально-театральная культура мюзикла и его специфика.

Развитие классических и романтических традиций европейского искусства в творчестве Э. Мак-Дауэла (1861 – 1908). Претворения образов и интонаций индейского фольклора («Индийская сюита» и др.). Отражение американских тем и сюжетов в музыке Дж. Чэдвика (1854–1931).

Ч. Айвз (1874 - 1954). Сочетание элементов фольклора и жанров бытовой музыки с новейшими техниками («музыка сфер», приемы политонального и атонального письма, полиритмии, (пьеса для оркестра «Вопрос, оставшийся без ответа» -1906, сонаты для фортепиано №2, «Конкорд» - 1915, симфоний №2-4 – 1902 - 1916, «Регтаймы» - 1900 – 1911, «Три места в Новой Англии» -1903 – 1914).

Дж. Гершвин (1898 - 1937). Единство профессионального музыкального стиля романтиков с джазовыми традициями негритянского населения Америки. Опера – мюзикл «Порги и Бесс» (1935), свободное претворение негритянских народных жанров (блюз, спиричуэлс), ритмов и интонаций джазовой музыки и классических и романтических традиций жанра оперы.

А. Копленд (1900 – 1990). От раннего периода («Музыка для театра», балеты «Аппалачская весна», «Парень Билли») через серийную технику «Вариации для оркестра к камерно-инструментальным сочинениям в неоклассическом духе. Педагогическая, исполнительская и просветительская деятельность, музыка к кинофильмам.

Леонард Бернстайн (1918 – 1990) - крупнейший представитель жанра мюзикла («Ветсайтская история», 1957).

Влияние европейской музыки на становление и развитие американской музыкальной культуры (И. Стравинский, А. Шенберг, Б. Барток, С. Рахманинов и др.).

Музыка стран Латинской Америки. Наиболее значительные явления в истории профессиональной музыки. Путь латиноамериканских композиторов к национальной самобытности через переосмысление и интерпретацию музыкальных стилей прошлых эпох (барокко, классицизм, романтизм) и фольклора.

Бразильский композитор Э. Вила - Лобос (1887 – 1959). Становление его как дирижера, фольклориста, педагога, музыкально - общественного деятеля. Эволюция его стиля, от европейской музыки «Мир ребенка», к красочной картине городской жизни в цикле «Шорос». Тонкое сочетание фольклорной интонации с неоклассическими тенденциями в «Бразильских бахианах».

К. Чавес (1899 – 1978) - выдающийся представитель современной мексиканской музыки Тяготение композитора к ацтекским корням мексиканской культуры (балет «Новый огонь», «Индийская симфония» и др.

Вклад других крупнейших композиторов в развитие профессиональной музыки Латинской Америки: творчество С. Ревуэльтаса (1899 – 1940) - Мексика, А. Хинастеры (1916 - 1983) - Аргентина, А. Рольдана (1900 – 1939) - Куба и др.

Литература:

1. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ// отв. ред.Н.А. Гаврилова.- М.: Музыка, 2005. – 572 с.
2. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А.

Гивенталь и др. – М. : Музыка, 2000. – 446 с.

- Музыкальная культура США XX века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв. ред. М.: Переверзева. - М.: Науч.- издат. Центр «Моск. Консерватория», 2007. – 478 с.

3. Планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы обучающихся и проектной деятельности.

Семинар 1. Происхождение музыки и культура первобытно – общинного строя.

- История возникновения музыки в эпоху первобытно - общинного строя.
- Магические и обрядовые формы возникновения искусства в период первобытно - общинного строя.
- Формирование элементов музыкальной выразительности: ритмического, ладового, структурного, тембрового и звуковысотного.

Проектные задания:

- Определить сущность синкретического искусства эпохи древности и привести примеры.
- Интерес в XX веке к древнейшим формам музыкальной культуры (И.Стравинский, Б. Барток, З. Кодай и др.).

Литература:

Основная:

- Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
- Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

Дополнительная:

- Грубер, Р. Всеобщая история музыки / Р. Грубер. – М.: Музыка, 1960 – 488 с.
- Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года / Т. Ливанова – М.: Музыка, 1983. – 461 с.

3. Розеншильд, К. История зарубежной музыки до середины 18 века / К.Розеншильд. – М.: Музыка, 1978. – 544 с.
4. Розеншильд, К. Музыкальное искусство и религия / К. Розеншильд. – М.: Музыка, 1964. – 193 с.

Семинар 2. Музыкальная культура древних цивилизаций

1. Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры .Особенности музыкальной культуры стран Востока.
2. Главные регионы существования древних цивилизаций (Египет, Ближний Восток, Шумеро - Вавилония, Индия, Китай, Древняя Греция, Рим) и основные черты их музыкальных культур.
3. Эстетика античного искусства. Особенности музыкальной культуры Древней Греции и Рима.

Проектные задания:

4. Современные открытия в области музыкальных культур древних народов.
5. Традиции Древнегреческой трагедии и ее роль в развитии музыкального театра последующих эпох.

Литература:

Основная:

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В.С. Галацкая; [под ред. Е.М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И.А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.

Дополнительная:

1. Виноградов, В. С. Индийская рага / В.С. Виноградов. – М.: Сов. композитор, 1976. – 62 с.

2. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2009. – 435 с.
3. [Зайков, А. В. Музыканты в ранней Спарте: создание жанров и противодействие внутренней распре // Вестник Удмуртского университета. Ижевск, 1995. № 2. С. 5 –15.](#)

Семинар 3. Музыкальная культура высокого средневековья.

Проблемы современной медиевистики.

1. Григорианский хорал в культуре средневековья.
2. Народная музыкальная средневековая культура.
3. Возникновение и формы полифонии в эпоху средневековья.
4. Теория и практика Г. Ареццо и система нотной записи.
5. Куртуазная культуры и ее значение.
6. Виды и формы театрального искусства.

Проектные задания: Дискуссия по исследованиям:

1. Хейзинга, Й. Осень Средневековья / Пер. с нидерландского Д. В. Сильвестрова. -- 5-е изд. Издательство: СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. – 768
2. Сапонов, М. А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. – М.: Классика XXI, 2004. – 400 с.

Литература:

Основная:

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В.С. Галацкая ; [под ред. Е.М. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 347 с.
2. Даркевич, В.П. Народная культура средневековья. Светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. / В.П. Даркевич. – М.: М. Наука 1988. – 344 с.

Дополнительная:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.
3. Музыкальная эстетика западноевропейской культуры средневековья и Возрождения / Под ред. В. Шестакова. – М.: 1966. – 574 с.

Семинар 4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.

1. Роль гуманистической идеологии в идейном обновлении содержания искусства эпохи Возрождения. Влияние народного искусства на профессиональную музыкальную культуру.
2. Мадригал как самый изысканный аристократический жанр (Т. Морли, К. Джезуальдо ди Веноза, Дж. Палестрина, К. Монтеверди).
3. Пути формирования инструментальной музыки эпохи Возрождения.
4. Духовные формы эпохи Ренессанса: Школы и стили строгого письма.
5. Жанр мотета и мадриала (Т. Морли, К. Джезуальдо ди Веноза, Дж. Палестрина).

Проектные задания:

1. Дать сравнительную характеристику школ и стилей строгого письма Римской (Дж. Палестрина, Г.Аллегри) и Нидерландской (Й. Окегем, Я. Обрехт, О. ди Лассо).
2. Сформировать идею возрождение древней полифонической традиции в современном искусстве.

Литература:

Основная:

1. Гуревич, Е.Л. Западноевропейская музыка / Е.Л. Гуревич. – Санкт - Петербург: Кристалл, 2000. – 459 с.
2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М.: Рипол Классик, 2001. – 480 с.

3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1,2 / Т.Н. Ливанова. – М.: 1986. – 622 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь (сокращ. МЭС) / Ред. Г.В. Келдыш. – М.: «Большая советская энциклопедия», 1990. – 672 с.

Дополнительная:

1. Мадригал. URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music
2. Музыка эпохи Возрождения. URL:<http://scit.boom.ru/music/Vozrozdienie.htm>
3. Оратория. URL:<http://www.olofmp3.ru/index.php/Oratoriya.html>
4. Светские вокальные жанры в Италии. Фроттола, виланелла,
5. Мадригал. URL:<http://music.prsiterun.com/livanova/16.html>
6. URL:<http://music.prsiterun.com/livanova/16.html>
7. Жан Филипп URL:<http://www.belcanto.ru/rameau.html>

Семинар 5. Европейская музыка XVII века. Вокальные и инструментальные жанры и музыкальный театр.

1. Художественный мир эпохи XVI –XVIII века. Искусство барокко, классицизма, рококо.
2. Возникновение и развитие крупных жанров инструментальной музыки: Арканджело Корелли как мастер concerto grosso.
3. Инструментальное и вокально-хоровое творчество Вивальди.
4. Творчество французских клавесинистов (Рамо, Куперен).
5. Опера в Италии, Франции, Англии, Германии. Сходство и различие).

Проектные задания: Обсуждение исследовательских работ Мильштейн Я.Франсуа Куперен. Его время, творчество.

classic-online.ru/uploads/000_books/300/209.pdf

1. Трактат «Искусство игры на клавесине». URL:<http://early-music.narod.ru/biblioteka/couperin-milshtein.htm>

Литература:

Основная:

1. Гуревич, Е.Л. Западноевропейская музыка / Е.Л. Гуревич. – Санкт-Петербург: Кристалл, 2000. – 459 с.
2. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1,2 / Т.Н.Ливанова. – М.: 1986. – 622 с.

Дополнительная:

1. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И. Комарова. – М.: Рипол Классик, .2001.– 480 с.
2. Музыкальный энциклопедический словарь (сокращ. МЭС) / Ред. Г.В. Келдыш. – М.: «Большая советская энциклопедия», 1990. – 672 с.

**Семинар 6. Музыкальная культура первой половины XVIII века.
Творчество И.С. Баха и Г. Генделя.**

1. Историческое значение творчества И.С. Баха для мировой музыкальной культуры.
2. Круг тем и образов музыки И.С.Баха. Черты стиля.
3. Органная музыка, ее влияние на формирование творческого стиля композитора.
4. Традиции и новаторство в клавирной музыке . «Хорошо темперированный клавир», Итальянский концерт.
5. Вокально - хоровое творчество И.С.Баха (Мессы и Пассионы).
6. Оратории в творчестве Г.Генделя.

Проектные задания:

1. Анализ книги Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Гл. 1. Истоки Баховского искусства. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2011. – 816 с.

Литература:

Основная:

1. Бах Иоганн Себастьян // [Большая советская энциклопедия](#): [в 30 т.] / под ред. [А. М. Прохоров](#) – 3-е изд.– М.: Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М.: 2008. – 672 с.

2. Гуревич, Е.Л. Западноевропейская музыка / Е.Л. Гуревич. – Санкт-Петербург: Кристалл, 2000. – 459 с.
3. Друскин, М.С. Иоганн Себастьян Бах / М.С. Друскин М.: Музыка, –1982. –380 с.
4. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь / И.И. Комарова. – М.: Рипол Классик, .2001.– 480 с.
5. Розеншильд, К. История зарубежной музыки / К. Розеншильд. 4-е изд. – М.: Музыка, 1978. – 544 с.
6. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1,2 / Т.Н. Ливанова. – М.: 1986. – 622 с.

Дополнительная:

1. Друскин, М.С. Пассионы и мессы Иоганна Себастьяна Баха / М.С. Друскин. – Музыка, Ленинград: 1976. –168 с.
2. Мильштейн, Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и особенности его исполнения / Мильштейн Я.И. М.: Музыка, 1967. – 392 с.
3. Форкель, Иоганн Николаус. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. // Пер. с нем. Е; Сазо-новой. Редакция, послесловие и комментарии Н. Копчевского. М.: Музыка, 1974. – 267 с.
4. Хубов, Б. Себастьян Бах. Себастьян Бах / Б. Хубов. - 4-е изд. – М.: Музгиз, 1963. - 447 с.

Семинар 7 (1).Идейно-художественные предпосылки оперной реформы Х.В. Глюка и ее основные принципы.

1. Реформаторские идеи в жанре оперы-драмы Х.В. Глюка.
2. Опера «Орфей»-1-я реформаторская опера. Парижская редакции оперы в содружестве Ж.Ж.Новером.
3. Поздние оперы Х.В.Глюка – «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде» И их роль в инновации оперного жанра.

Проектные задания:

1. Мифологическая тема в творчестве Х.В.Глюка: Ее источники и художественная трактовка.

2. Творческие интерпретации опер Х.В. Глюка в современном искусстве.

Литература:

Основная:

1. Левик, Б. История зарубежной музыки. Вып.2. М.: – Музыка, 1974. – 279 с.
2. Рыцарев, С.А. Кристоф Виллибальд Глюк / С.А. Рыцарев. – М.: Музыка, 1987. – 181 с.
3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1,2 / Т.Н.Ливанова. – М.: 1986. – 622 с.

Дополнительная:

1. Кириллина, В. Реформаторские оперы Х. Глюка / Л. В. Кириллина. – Москва : Классика - XXI, 2006 – М.: Типография Наука РАН. – 382 с.
2. [Маркус, С. А.](#) Глюк К. В. // Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю. В. Келдыша. – М.: Советская энциклопедия, 1973. –Т. 1. – С. 1018 –1024.
3. Конен, В. Театр и симфония / В. Конен. – М.: Музыка, 1975. – 291 с.

Семинар 7 (2). Венская классическая школа и ее представители.

Творчество Й. Гайдна и В.А. Моцарта.

1. Идеино-образное содержание и жанровое своеобразие творчества Й.Гайдна и В.А.Моцарта.
2. Симфоническое и камерно-инструментальное творчество Й. Гайдна. Особенности трактовки сонатно - симфонического цикла («Прощальная симфония», симфонии № 103, 104, квартеты).
3. Лирико - эпический симфонизм в творчестве В.А.Моцарта (симфонии № 40, 41).
4. Жанр оратории в творчестве Й. Гайдна («Времена года», «Сотворение мира»).
5. Музыкальный театр В.А. Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»).

Проектные задания:

1. Новаторство в области музыкальной комедии, драмы и зингшпиля в музыкальном театре В.А. Моцарта.
2. Роман Д. Вейса «Возвышенное и земное» – 1960. –livelib.ru

Литература:

Основная:

1. Аберт, В. А. Моцарт. Часть первая, книга первая и вторая / пер. с нем., вступ. статья, коммент. К. К. Саквы. – М.: [Музыка](#), 1978. – 534 с.
2. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1, 2 / Т.Н. Ливанова. – М.: 1986. – 622 с.
3. Кремлев, Ю. А. Йозеф Гайдн. Очерк жизни и творчества. – М.: Музыка, 1972. – 320 с.
4. Левик, Б. История зарубежной музыки / Б. Левик. Вып.2. – М.: Музыка, 1974. – 279 с.

Дополнительная.

1. [Новак, Л.](#) Йозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение = Joseph Haydn. Leben, Bedeutung und Werk / Перевод с немецкого Д. Каравкина и Вс. Розанова. – М.: Музыка, 1973. – 448 с.
2. Черная, Е. С. Моцарт и Австрийский музыкальный театр / Е.С. Черная М.: – Государственное музыкальное издательство, 1963. – 457 с.

Семинар 8. Музыка Великой французской революции и творчество Л. Бетховена.

1. Мироззрение Л. Бетховена, связь с современными идеями эпохи. Круг образов, тем творчества.
2. Музыкально-языковые особенности стиля.
3. Новаторство симфонического метода. Жанровые разновидности симфоний. Симфония № 5.
4. Программный симфонизм Бетховена. «Пасторальная» симфония. Увертюры. «Эгмонт».

5. Связь симфонической и фортепианной музыки. Новизна фортепианного стиля Л. Бетховена. Сонаты №8, №14.

Проектные задания:

1. «Гейлигенштадтское завещание» завещание Л.В.Бетховена и его значение в жизни композитора.
2. Роман Р.Роллан Жизнь Бетховена / М.: Художественная литература, 1964. – 392 с.

Литература:

Основная:

1. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В.С. Галацкая; [под ред. Е.М. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 347 с.
2. Конен, В.Д. История зарубежной музыки / В.Д. Конен. Вып.3. – М.: Музыка, 1981. – 534 с.

Дополнительная:

1. Альшванг, А. Людвиг ван Бетховен / А. Альшванг. Очерк жизни и творчества. – М.: 1966. – 38 с.
2. Музыка французской революции XVIII века и Бетховен: Учеб. пособие для теорет.- композиторских фак. муз. Вузов. – М.: Сов. композитор, 1986. – 612 с.
3. Адорно, Т. Поздний стиль Бетховена // СМ. –1988. – С.43-56.
4. Климовицкий, А.И. О творческом процессе Бетховена / А.И. Климовицкий. – Л.: Музыка 1979. - 176 с.

Семинар 9. Музыкальный романтизм как направление.

1. Социально - идейные предпосылки возникновения романтизма в музыке. Связь с общехудожественными тенденциями в искусстве. Характерные черты идейно-образного содержания музыкальных произведений.
2. Национальная тема в творчестве композиторов - романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Э. Григ).
3. Песня в творчестве романтиков (песни и вокальные циклы Ф. Шуберта и Р. Шумана).

4. Художественная связь романтиков с прошлыми веками (Ф. Лист, Р. Вагнер, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон).

Проектные задания:

1. Современные взгляды и оценки романтизма.
2. Тенденции романтизма в искусстве и музыке постмодерна.

Литература:

Основная:

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич. – М.: 2000. – 320 с.
2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографии–ческий словарь / И.И.Комарова. – М.: 2001.– 480 с.
3. Маркус, С.А. История музыкальной эстетики / С.А. Маркус. – Т.2 – М.: 1968. – 687 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь (сокращ. МЭС) / Ред. Г.В. Келдыш. – М.: «Большая советская энциклопедия», 1990. – 672 с.
5. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М.: 1990. – 443 с.

Дополнительная:

1. Бэлза, И. Исторические судьбы романизма и музыки /И. Бэлза. М.: 1985. – 255 с.
2. Ванслов, В.В. Эстетика романтизма / В.В. Ванслов – М.: 1966. – 403 с.
3. Васина – Гроссман, В. Романтическая песня 19 века / В. Васина-Гроссман – М.: 1966. – 406 с.
4. Житомирский, Д.В. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества / Д.В. Житомирский. – М.: 2000. – 374 с.
5. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки / А.Ю. Кудряшов.- СПб, М.: Краснодар, 2006. – 427 с.
6. Михайлов, А.В. Избранное: Феноменология австрийской культуры / А.В. Михайлов. – М.: СПб, 2009. – 391 с.

Семинар 10. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.

1. Своеобразие романтического жанра и музыкально-языковой стилистики в творчестве австро-немецких композиторов-романтиков: Проблема традиций и новаторства.
2. Жанр симфонии в творчестве Ф. Шуберта. Музыкально - драматургические особенности «Неоконченной» симфонии (№8). Романтическая песня в творчестве Ф. Шуберта.
3. Вокальное и камерно-инструментальное творчество Р.Шумана.
4. Жанр симфонии в творчестве Ф.Мендельсона.

Проектные задания:

1. Литературно-публицистическая деятельность Р.Шумана.
2. Роль и значение Ф.Мендельсона в создании первой консерватории и его последователи.

Литература:

Основная:

1. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В.С. Галацкая; [под ред. Е.М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
2. Друскин, М.История зарубежной музыки /М. Друскин выпуск 4. Вторая половина XIX века. – М.: «Композитор», 2002. – 526 с.
3. Конен В.Д. История зарубежной музыки / В.Д. Конен. Вып.3. - М.: Музыка, 1981. – 534 с.
4. Левик, Б. История зарубежной музыки / Б .Левик. Вып.2. – М.: Музыка, 1974. – 279 с.

Дополнительная:

1. Васина – Гроссман, В. Романтическая песня 19 века / В. Васина-Гроссман – М.: 1966. – 406 с.
2. . Житомирский, Д. В. Шуман / Д.Ж. Житомирский. Изд. 2-е, испр. и доп. – М: Музыка, 1964. – 880 с.
3. Кремлев Ю.А. Прошлое и будущее романтизма/ Ю. А. Кремлев. – М.: Музыка, 1968. - 78 с.

4. Хохлов, Ю. Н. Шуберт. Некоторые проблемы творческой биографии Ю.Хохлов. – М.: Музыка, 1972. – 348 с.

Семинар 11. Итальянская музыкальная культура середины XIX века.

1. Связь романтического направления в итальянской музыке с освободительным движением и его основными периодами.
2. Творчество Н. Паганини: Романтические образы, создание новых жанров и исполнительских приемов скрипичной музыки.
3. Пути развития оперного жанра: лирическая мелодрама (В. Белини, Г. Доницетти), оперы – buffa (Дж. Россини).
4. Особенности оперной реформы Верди, создание реалистической музыкальной драмы («Риголетто», «Травиата»).
5. Поздние оперы Дж. Верди: особенности драматургии и музыкального стиля («Отелло», «Фальстаф»).

Проектные задания:

1. Романтический облик Н. Паганини - композитора и исполнителя.
2. Роман А. Бушен. Рождение оперы. (Молодой Верди). М.: Советский писатель, 1958. – 378 с
3. Драматургия В.Шекспира в оперном творчестве Дж.Верди.

Литература:

Основная:

1. Конен В.Д. История зарубежной музыки / В.Д. Конен. Вып.3. – М.: Музыка, 1981. – 534 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М. : Музыка, 2000. – 446 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 413 с.
4. Привалов, С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха роман-тизма / С.Б. Привалов. Учебник – СПб. : Композитор, 2003. – 246 с.

Дополнительная:

1. Галь, Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. – М.: Издательство: Радуга, 1986. – 400 с.
2. 2.Орджоникидзе, Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира / Г.Орджоникидзе. – М. Музыка, 1967 . – 327 с.
3. Соловцова, Л.А Джузеппе Верди. Жизненный и творческий путь / Л.А. Соловцова. – М.: Издательство Музыка, 1986 – 399 с.

Семинар 12. Французская музыкальная школа эпохи романтизма.

1. Социально-исторический контекст развития французской музыки XIX века.
2. Литература и искусство во Франции периода революций 1830 и 1848 годов.
3. Французский музыкальный театр: стиль «ампир» и «гранд – опера» в операх Г. Спонтини и Дж. Мейербера. Развитие романтического балета А. Адана и Л.Делиба.
4. Оперное творчество Ш.Гуно и Ж.Бизе («Фауст», «Кармен»).
5. Роль Г.Берлиоза в музыкальной культуре Франции эпохи романтизма: Симфоническое творчество («Фантастическая симфония»).

Проектные задания:

1. Поэзия романтиков в симфонических произведениях Ф.Листа и Г. Берлиоза.
2. Поэма «Фауст» И.В.Гете и ее трактовка в одноименной опере Ш.Гуно.
3. Эстетика ампира в оперном творчестве Г. Спонтини и Дж. Мейербера.

Литература:

Основная:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И.

Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М : Музыка, 2002. – 413 с.

3. Привалов, С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С.Б. Привалов. – СПб. : Композитор, 2003. – 246 с.

Дополнительная:

1. Берлиоз, Г. Большой трактат о современной инструментарке и оркестровке. (В 2-х частях) / Перевод, редакция, вступительная статья и комментарии Горчакова С.П. – М.: Музыка, 1972.– 930 с.
2. Хохловкина, А.А. Гектор **Берлиоз** / А.А. Хохловкина.– М.: Музгиз, 1960. – 590 с.
3. Рыжкова Н. Бальные танцы и оперная музыка начала XIX века // Развлекательная культура России XVIII – XIX вв.: Очерки истории и теории.– СПб, 2001. С. 201–206.
4. Хохловкина А. Жорж Бизе / А. Хохловкина. – М.: Музгиз, 1954. – 460 с.

Семинар 13. Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.

1. Польская музыкальная культура первой половины XIX века и творческий облик Ф. Шопена.
2. Жанр ноктюрна в творчестве Ф.Шопена.
3. Характеристика его фортепианного творчества Ф. Листа («Годы странствий», фортепианные концерты, соната h-moll, «Венгерские рапсодии» №№ 2 и 6).
4. Чешская музыкальная культура второй половины XIX века и творческий облик А. Дворжака (анализ симфонии № 9 «Из Нового Света», e-moll).
5. Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века и творческий облик Э. Грига. Жанры концерта, фортепианной и вокальной миниатюры в творчестве Э. Грига.

Проектные задания:

1. Музыкальная миниатюра в творчестве Ф.Шопена. Цикл фортепианных прелюдий.
2. Творческий облик Ф. Листа композитора – романтика.
3. Новые романтические жанры XIX века (симфоническая поэма, фортепианная и вокальная миниатюра, ноктюрн, баллада и др.).
4. Творческий союз Г. Ибсена и Э. Грига в создании балета «Пер Гюнт».

Литература:

Основная:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И.А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.
3. Привалов, С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха роман–тизма : учебник / С.Б. Привалов. – СПб. : Композитор, 2003. – 246 с.

Дополнительная:

1. Белза, И.Ф. Фридерик Францишек Шопен / И.Ф. Белза. Академия наук СССР ; Институт истории искусств. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. – 463 с.
2. Мильштейн, Я. Ференц Лист / Я. Мильштейн. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1956. – Т. I. – 540 с.
3. Бенестада, Ф. «Эдвард Григ – человек и художник / Ф. Бенестада, Д. Шельдеруп-Эббе. – М.: издательство Радуга, 1986. – 376 с.
4. Мартынов, И. Бедржих Сметана / И. Мартынов. – М.: Музгиз, 1963. – 500 с.
5. Станислав Монюшко: Сборник статей / под ред. И. Бэл-зы. – Москва – Ленинград, Музгиз, 1952. – 200 с.

Семинар 14. Основные направления в зарубежной музыке конца XIX– первой половины XX веков.

1. Социально-исторические условия развития музыкального искусства конца XIX– начала XX века. Общая характеристика процесса развития музыкального искусства.
2. Характерные черты кризиса романтизма в музыкальном искусстве.
3. История возникновения футуризма и экспрессионизма.
4. Стилиевые особенности экспрессионизма в музыке.
5. Преемственные связи новых музыкальных явлений с традициями прошлого.

Проектные задания:

1. Художественные тенденции на рубеже века: связь музыки с модернистской и реалистической поэзией, драматургией, живописью.
2. Смена музыкального мышления и композиторской техники на рубеже XIX –XX веков.

Литература:

Основная:

1. Богоявленский, С.Н. История зарубежной музыки / С.Н. Богоявленский, Н.И. Дягтерева. // Сост. и общая ред. В.В. Смирнова. Вып. 6. – СПб., 2001.– 217 с.
2. Друскин, М.История зарубежной музыки / М. Друскин. Выпуск. 4. Вторая половина XIX века. – М.: Композитор, 2002. – 526 с.
3. История зарубежной музыки / Вып.5 Учебник. под ред. И. Нестьева. М.: – Музыка, 1988. – 449 с.

Дополнительная:

1. Конен, В.Этюды о зарубежной музыке / В. Конен. – М.: Музыка, 1975. – 480 с.
2. Музыка XX века. Очерки в двух частях. Ч.1. Кн.2.– М.: Музыка, 1976. – 574 с.

Семинар 15. Французская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.

1. Характерные черты импрессионизма в музыке. (В сравнении с живописью).
2. Импрессионизм как ведущее направление в искусстве Франции рубежа XIX – XX веков.
3. 1. Особенности музыкального импрессионизма.
4. 2. Эстетика импрессионизма в оперном и симфоническом творчестве К. Дебюсси.
5. Импрессионизм в фортепианном творчестве К. Дебюсси.
6. Творческий облик М. Равеля как представителя французского музыкального импрессионизма и характеристика его симфонического творчества («Испанская рапсодия», «Болеро»).

Проектные задания:

1. Изобразительность в живописи и музыке импрессионистов.
2. Дебюсси и музыка XX века.
3. Равель и балетное искусство современности.

Литература:

Основная:

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки / Е.Л. Гуревич – М.: 2000. – 320 с.
2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь / И.И. Комарова. – М.: 2001. – 480 с.
3. Музыкальный энциклопедический словарь. – М.: 1990 – 671 с.
4. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М.: 1990 – 443 с.

Дополнительная:

1. Альшванг, А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля А. Альшванг. – М.: 1963. – 167 с.
2. Дебюсси и музыка 20 века / Сб. статей. – М.: Музыка, 1983. – 247 с.
3. Дебюсси и музыка 20 века. – Л.: 1983 – 248 с.

4. Дебюсси, К.А. Избранные письма / К.А.Дебюсси. – Л.: 1986 – 285 с.
5. Кремлев, Ю.К. Дебюсси / Ю. Кремлев. – М.: 1965 – 92 с.

Семинар 16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX - первой половины XX века

1. Художественные тенденции на рубеже века: постромантизм: связь музыки с новейшими направлениями поэзии, драматургии, живописи.
2. Творчество Г. Малера как завершение развития романтической музыки (анализ симфонии № 1,2,5 «Песни о Земле»).
3. Симфоническая поэма в творчестве Р. Штрауса («Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель»).
4. Музыкальный театр Р. Штрауса («Электра», «Кавалер Роз»).

Проектные задания:

1. Трагическая тема одиночества и смерти в симфониях Г. Малера.
2. Образы язычества в оперном творчестве Р. Штрауса.
3. Инновации Р. Штрауса в симфоническом жанре.

Литература:

Основная:

1. История зарубежной музыки. XX век : Учебник / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ// отв. ред. Н.А. Гаврилова.– М.: Музыка, 2005. – 572 с.
2. Богоявленский, С.Н. История зарубежной музыки / С.Н. Богоявленский, Н.И. Дягтерева. // Сост. и общая ред. В.В. Смирнова. Вып. 6., СПб., 2001.– 217 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

Дополнительная:

1. Барановская, Р.И., Ионин Б.С. и др. Музыкальная литература зарубежных стран /Под ред. Левика. Вып. V. М.: 1980. С. 345 – 387.

2. Барсова, И. Симфонии Густова Малера / И.Барсова. – М.: Советский композитор, 1975. – 496 с.

Семинар 17. Итальянская музыкальная культура конца XIX - первой половины XX века. Оперный веризм.

1. Веризм в итальянской литературе, театре, музыке: Философия и эстетика романа и новеллы Дж. Верга и Л. Капуана, М.Серао и др.
2. Направления веризма в музыкальном театре. Опера малой формы-боджетто в творчестве П. Масканьи и Р. Леонкавалло.
3. Дж.Пуччини - последователь традиций Дж.Верди. Оперная мелодрама как ведущий жанр его творчества («Манон Леско», «Богема», «Мадам Баттерфлай»).
4. Инновации в поздних произведениях Дж. Пуччини (оперных «Триптих» «Турандот»).

Проектные задания:

1. Философские истоки веризма в итальянской литературе и музыкальном искусстве.
2. Проблема демократизации оперного жанра в творчестве П.Масканьи и Р.Ленкавалло.
3. Творческие поиски Дж.Пуччини и молодого поколения итальянских композиторов начала XX века (Ф.Бузони, Дж.Малипьеро, А.Казелла, О.Респиги и Далаппикола).

Литература:

Основная:

1. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ // отв. ред. Н.А. Гаврилова. – М.: Музыка, 2005. – 572 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.

Дополнительная:

1. Журавлева, О.И. Веризм в Италии и его музыкальные предста–вители / О.И.Журавлева. – Рига, LAMBERT, 2017. – 126 с.
2. Левашева, О. Е. Пуччини и его современники. – М.: Советский композитор, 1980. – 525 с.
3. Музыкальная энциклопедия. Т. 1. – М.: 1971. Статья «Веризм».
4. Нестьев, И. Джакомо Пуччини / И.Нестьев. – М.: 1966. – 171 с.

Семинар 18. Испанская музыкальная культура конца XIX-первой половины XX века

1. Новый этап в развитии испанской композиторской школы в конце XIX - начале XX века - движение Ренасимьенто.
2. Роль творческой, научной, музыкально - общественной деятельности Ф. Педреля.
3. Творческий облик И. Альбенис и его вклад в развитие движения Ринасимьенто. Романтизм в творчестве И.Альбениса ((«Испания», «Иберия», сюита «Каталония» и др.),
4. Эволюция стиля М. де Фалья в контексте новейших направлений музыки рубежа XIX – XX веков (Веризм, неофольклоризм, неклассицизм и др.).

Проектные задания:

1. Испанское движение Ринасимьенто в поэзии и романах Р.Альберти и Г.Лорки.
2. Возрождение старинного испанского фольклора и театральных традиций в творчестве Ф. Педреля, И. Альбениса и М. де Фалья.

Литература:

Основная:

1. Мартынов, И. Очерки о зарубежной музыке первой половины XX в. М.: Музыка, 1970.
2. Мартынов, И. И. Музыка Испании. – М.: Советский композитор, 1977. – 360 с.

3. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=53018>

Дополнительная:

1. Богоявленский, С. История зарубежной музыки: нач. XX века - сер. XX в. Учебник / С.Богоявленский, Н.Дегтярева, А.Кенигсберг. – СПб., 2001 - 631 с.
2. Гибсон, Я. Гренада 1936 г. : Убийство Федерико Гарсиа Лорки / Пер. с исп. Н. В. Малыхиной, Л. С. Осповат. – М : Прогресс, 1986. – 252 с.
3. Оссовский, А. Очерк истории испанской музыкальной культуры / А. Оссовский А. Избранные статьи, воспоминания. – Л.: Музгиз, 1961. – 107 с.

Семинар 19. Английская музыка конца XIX – первой половины XX века.

1. Возрождение творческой, концертной, музыкально-общественной жизни Англии конца XIX века – начала XX века.
2. Влияние новейших направлений и стилей на творчество композиторов - Э. Элгара, С. Скотта и Р. Воан - Уильямса.
3. Б. Бриттен – классик английской музыки XX века.

Проектные задания:

4. Возрождение традиций английской музыки эпохи барокко на рубеже XIX – XX веков (Г. Перселл – Б. Бриттен).
5. Английское музыкальное искусство в контексте стилевых инноваций XX века.

Литература:

Основная:

1. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ// отв. ред. Н.А.Гаврилова.– М.: Музыка, 2005. – 572 с.
2. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб. : Композитор, 2001. – 626 с
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие

для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М. : Музыка, 2000. – 446 с.

Дополнительная:

1. Таурагис, А. Бенджамин Бриттен: (Очерк жизни и творчества). – М.: Музыка, 1965. – 130 с.
2. Холст, И. Бенджамин Бриттен / Пер. с англ. – М.: Музыка, 1968. – 100 с.
3. [Ковнацкая, Л. Г.](#) Бенджамин Бриттен. – М.: Сов.композитор, 1974. – 329 с.

Семинар 20. Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX – первой половины XX века.

1. Пути развития американской профессиональной музыки: от подражания европейским образцам к национальным композиторским школам.
2. Творчество Дж. Гершвина и его вклад в развитие джазовых традиций в американскую профессиональную музыку («Порги и Бесс», «(«Рапсодия в блюзовых тонах»)).
3. Творческие искания Ч.Айвза («Вопрос, оставшийся без ответа».
4. Леонард Бернштейн (1918 – 1990): основатель жанра мюзикла («Ветсайтская история»).

Проектные задания:

1. Джазовые традиции и их значение в становлении американской профессиональной музыки XX века.
2. Парадоксы творчества Л.Бернштейна и популярность его мюзиклов.
3. Пути развития латиноамериканской музыки XX века.
4. Бразильский композитор Э. Вила - Лобос (1887 – 1959) и его деятельность как дирижера, фольклориста, педагога.

Литература:

Основная:

1. История зарубежной музыки. XX век: [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ // отв. ред.

- Н.А.Гаврилова. – М.: Му–зыка, 2005. – 572 с.
2. История зарубежной музыки: Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. – СПб. : Композитор, 2001. – 626 с.
  3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И.А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
  4. Музыкальная культура США XX века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв. ред. Переверзева. – М.: Науч.- издат. Центр «Моск. консерватория», 2007. – 478 с.

Дополнительная:

1. Бернстайн, Л. Музыка – всем / Л. Бернстайн. – М.: Советский ком–позитор, 1977. – 258 с.
2. Григорьев, Л., Платек Я. Джордж Гершвин / Л. Григорьев, Я. Пла–тек. – М.: Музгиз, 1956. – 44 с.
3. Конен, В.Д. Пути американской музыки / В.Д. Конен. – М.: Советский композитор, 1977. – 446 с.
4. Рахманова, М. Ч. Айвс// Советская музыка, 1971. № 6.
5. Федотова, В.Н. Творчество Эйтора Вила-Лобоса как представителя бразильской музыкальной культуры Дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Государственный институт искусствознания. – Москва, 1983. – 203 с.

4. Формы проведения итогового контроля и фонд оценочных средств и формы проведения итогового контроля

Текущий контроль по дисциплине, является тематическим, и процедурно состоит из нескольких этапов:

- 1) контроль освоения исторического и теоретического материала по каждой теме курса, проводится в форме устного опроса (собеседование) и письменных ответов на контрольные вопросы и музыкальной викторины;

- 2) контроль умений применения полученных знаний, проводится в форме собеседования по выполнению дополнительных заданий по каждой теме курса, заслушивания и обсуждения докладов и результатов научной - исследовательской работы в рамках тематики дисциплины;
- 3) Текущий контроль проводится в конце разделов курса в форме коллоквиума и музыкальной викторины;
- 4) Обучающиеся, не получившие положительную оценку по результатам текущего контроля знаний, умений и навыков, формируемых в процессе изучения дисциплины, не допускаются к основному этапу - промежуточному контролю в установленном порядке.

Итоговый контроль дисциплины осуществляется в форме экзамена, который проводится в устной форме (собеседование).

- 1) Общая оценка выставляется с учетом результатов всех этапов контроля в порядке, установленном кафедрой.
- 2) Обучающиеся, не получившие положительную оценку по результатам текущего контроля знаний, умений и навыков, формируемых в процессе изучения дисциплины, не допускаются к основному этапу - промежуточному контролю в установленном порядке.
- 3) Экзамен может быть проведен в инновационных формах - виде коллоквиума, разработанного проф. Журавлевой О.И., (2018 г.).
- 4) Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра - максимально 70 и баллов, полученных на экзамене (зачете) - максимально 30.

Итого - максимально 100.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость:

100-90 баллов - «отлично».

82-89 (B) 74-81(C) баллов - «хорошо»,

64-73 (D) 60-63 (E) баллов - «удовлетворительно»

35-59 (FX) 1-34 (F) - «неудовлетворительно» (с возможностью повторной сдачи; с обязательным изучением дисциплины).

5. Глоссарий:

Ансамбль (фр. ensemble - вместе) - 1. Название относительно самостоятельных музыкальных эпизодов в опере, представляющих собой одновременное пение двух или нескольких певцов, вокальные партии которых не тождественны; по числу участников Ансамбли разделяются на дуэты, трио или терцеты, квартеты, квинтеты, секстеты и т. д. 2. Пьеса, предназначенная для совместного исполнения несколькими музыкантами, чаще всего инструменталистами. 3. Качество совместного исполнения, степень слаженности, слитности общего звучания.

Акт (лат. actus - действие) - относительно завершенная часть театрального представления (оперы, балета и т. д.), отделяемая от другой такой же части перерывом - антрактом. Иногда Акт делится на картины.

Аккорд (ит. accordo, фр. accord - согласие) - созвучие, звучание нескольких (не менее трех) музыкальных тонов, взятых, как правило, одновременно. Аккорды подразделяются на консонирующие и диссонирующие (см. консонанс и диссонанс).

Антракт (фр. entr'acte - букв. междудействие) - 1. Перерыв между актами театрального представления или отделениями концерта. 2. Оркестровое вступление к одному из актов, кроме первого (см. увертюра).

Ария (ит. aria - песня) - развитой вокальный эпизод в опере, оратории или кантате, исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра, обладающий широкораспевной мелодией и завершенностью музыкальной формы. Иногда Ария состоит из нескольких контрастных разделов. Разновидности Арии - ариетта, ариозо, каватина, кабалетта, канцона, монолог и т. д.

Балет (фр. ballet от ит. ballo - танец, пляска) - крупный музыкально-хореографический жанр, в котором основным художественным средством является танец, а также пантомима, представляемые на театральной сцене в живописном декоративном оформлении в сопровождении оркестровой музыки. Балет в виде самостоятельных танцевальных сцен является иногда частью оперы.

Баллада (фр. ballade, ит. ballare - танцевать) - первоначально название провансальской (Франция) плясовой песни; затем - литературно-поэтический жанр, связанный с народными преданиями или повествующий о событиях прошлого. С начала XIX века Баллада - обозначение вокальных и инструментальных пьес

Барокко (итал. barocco) «причудливый», «странный», «склонный к излишествам», порт. pérola barroca - «жемчужина неправильной формы» (дословно «жемчужина с пороком»); существуют и другие предположения о происхождении этого слова) - характеристика европейской культуры XVII -XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль барокко появился в эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI - начале XVII веков в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации». Барокко противостояло классицизму и рационализму.

Вальс (фр. valse, нем. Walzer) - танец, происшедший от австрийских, немецких и чешских народных танцев. Вальс танцуется парами в плавном круговом движении; размер 3/4 или 3/8, темп различный - от очень медленного до самого быстрого. Благодаря особым образно-выразительным возможностям Вальс получил с середины XIX века широкое распространение не только как танцевальный и концертный жанр, но и как важная составная часть музыки оперы, балета, симфонии и даже камерных - сольных и ансамблевых произведений.

Вариации (лат. variatio - изменение) - музыкальное произведение, основанное на постепенном изменении изложенной в начале темы, в ходе которого первоначальный образ развивается и обогащается, не теряя своих существенных черт.

Вокальная музыка (от ит. vocale - голосовой) - музыка для пения - сольного, ансамблевого или хорового с аккомпанементом или без него.

Гавот (фр. gavotte) - старинный французский танец народного происхождения; впоследствии, с XVII века вошел в придворный обиход, в XVIII веке занял место в танцевальной сюите. Музыка

Гавота энергичная, умеренно быстрого движения, размер 4/4 с характерным двухчетвертным затактом.

Гармония (греч harmonia - соразмерность, согласованность) - 1. Одно из выразительных средств музыкального искусства, связанное с аккордовыми сочетаниями тонов и их последованиями, сопровождающими основную мелодию. 2. Наука об аккордах, их движении и связях. 3. Название отдельных аккордовых звукосочетаний при характеристике их выразительности («жесткая гармония», «светлая гармония» и т. д.). 4. Общее обозначение круга аккордовых средств, характерных для того или иного произведения, композитора, музыкального стиля («гармония Мусоргского», «романтическая гармония» и т. д.).

Гротеск (фр. grotesque - причудливо, уродливо, странно) - художественный прием, связанный с нарочитым преувеличением или искажением реальных черт образа, которое придает ему причудливый, фантастичный, часто карикатурно-юмористический, иногда устрашающий характер.

Декламация - художественное чтение стихов или прозы в эмоционально приподнятой манере. Декламация музыкальная - верное воспроизведение в речитативе характерных интонаций - повышений, понижений, акцентов и т. д. - выразительной человеческой речи.

Драматургия - литература, предполагающая сценическое воплощение; наука о законах построения драматической пьесы. В XX веке термин Драматургия стал применяться также к музыкально-театральному искусству, а затем и к крупным инструментально-симфоническим произведениям, не связанным со сценой. Драматургия музыкальная - совокупность принципов построения и развития музыки оперы, балета, симфонии и т. п. с целью наиболее логичного, последовательного и действенного воплощения избранного сюжета, идейного замысла.

Жанр - (фр. genre - тип, манера) - 1. Вид музыкального произведения, определяемый по различным признакам: по характеру тематики (например, Жанр эпический, комический), природе сюжета (например, Жанр исторический, мифологический), составу испол-

нителей (например, Жанр - оперный, балетный, симфонический, вокальный, инструментальный), обстоятельствам исполнения (например, Жанр концертный, камерный, бытовой), особенностям формы (например, Жанр романса, песни, инструментальной или оркестровой миниатюры) и т. д. 2. Жанровый (в музыке) - связанный с характерными чертами народных бытовых музыкальных жанров. 3.

Зингшпиль (нем. Singspiel от singen - петь и Spiel - игра) - род комической оперы, сочетавшей разговорные диалоги с пением и танцами; наибольшее развитие Зингшпиль получил в Германии и Австрии во 2-й половине XVIII и нач. XIX веков.

Импрессионизм (от франц. *impression* - впечатление) - художественное направление (течение), возникшее во Франции в последней четверти XIX века. В литературе И. рассматривается как явление стиля того или иного писателя (сочинитель представляет не объективное изображение окружающего мира, а, прежде всего, впечатление, ощущение, личное восприятие)

История музыки - отрасль музыковедения, имеющая своей целью воссоздание целостной картины развития музыкальной культуры. История музыки подразделяется: 1) на всеобщую историю музыки, охватывающую историю музыкальной культуры всех времен и народов; 2) на историю музыки отдельных народов и стран; 3) на историю жанров и форм музыки, видов исполнительского искусства, отдельных областей музыки

Камерная музыка (от ит. *camera* - комната) - музыка для солирующих инструментов или голосов, небольшие ансамбли, предназначенные для исполнения в небольших концертных залах.

Канон (греч. *kanon* - правило, образец) - род многоголосной музыки, основанный на поочередном вступлении голосов с одной и той же мелодией.

Кантата (от ит. *cantare* - петь) - большое произведение для певцов-солистов, хора и оркестра, состоящее из ряда номеров - арий, речитативов, ансамблей, хоров. От оратории Кантата отличается отсутствием детально и последовательно воплощенного сюжета.

Клавир (сокр. нем. Klavierauszug - фортепианное извлечение) - переработка, переложение для фортепиано произведения, написанного для оркестра или ансамбля, а также оперы, кантаты или оратории (с сохранением вокальных партий).

Классицизм (фр. *classicisme*, от лат. *classicus* - образцовый) – художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре XVII–XIX веков.

Романтизм (фр. *romantisme*) - идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века – первой половины XIX века, характеризуется утверждением самценности духовной творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворенной и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтизмом называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению

Композиция (лат. *compositio* - составление, расположение) - 1. Музыкальное творчество, процесс создания музыкального произведения. 2. Внутреннее строение музыкального произведения, то же, что музыкальная форма. 3. Отдельное музыкальное произведение.

Композиция - расположение и соотношение компонентов формы произведения, образующих художественное целое

Конфликт - противоречие, лежащее в основе отношений между характерами, персонажами,

Контрапункт (от лат. *punctum contra punctum* - точка против точки, то есть нота против ноты) - 1. Одновременное сочетание двух или нескольких мелодически самостоятельных голосов. 2. Наука о законах сочетания одновременно звучащих мелодий, то же, что полифония.

Концерт (от лат. *concertare* - состязаться, ит. *concerto* - согласие) - 1. Публичное исполнение музыкальных произведений. 2. Большое, обычно трехчастное, произведение для солирующего инструмента с оркестром, блестящее, эффектное, обладающее развитыми элемен-

тами виртуозности, в некоторых случаях приближающееся по богатству и значительности идейно-художественного

Лейтмотив (нем. Leitmotiv - ведущий мотив) - музыкальная мысль, мелодия, связанная в опере с определенным персонажем, воспоминанием, переживанием, явлением или отвлеченным понятием, возникающая в музыке при его появлении или упоминании в ходе сценического действия.

Либретто (ит. libretto - тетрадка, книжечка) - полный литературный текст оперы, оперетты; словесное изложение содержания балета. Автор Либретто - либреттист.

Мадригал (ит. madrigale) - европейская многоголосная светская песня XVI века, изысканного характера, обычно любовного содержания.

Менуэт (фр. menuet) - старинный французский танец, первоначально народного происхождения, в XVII веке - придворный танец, в конце XVIII века введен в симфонический цикл. Менуэт отличается плавностью и грациозностью движений; размер 3/4.

Модернизм - совокупность направлений и школ в литературе и искусстве конца XIX-XX вв. (кубизм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм и др.), характеризующихся активным поиском новых художественных форм, тягой к художественному эксперименту, установкой на предельно свободное самораскрытие авторской индивидуальности

Монолог (от греч. monos - один, речь, произносимая одним лицом) в музыке - одна из наиболее действенных сольных вокальных форм в опере, в которой обычно запечатлен процесс напряженного переживания или размышления, приводящий к какому-либо решению. Монолог, как правило, строится из нескольких нетождественных, контрастных эпизодов.

Композиция - расположение и соотношение компонентов формы произведения, образующих художественное целое

Конфликт - противоречие, лежащее в основе отношений между характерами, персонажами, образами художественного произведения

Лейтмотив - повторяющийся образ, деталь или оборот речи, вводимый в текст как способ характеристики героя или ситуации

Музыкальная драма - первоначально то же, что опера. В распространенном значении - один из жанров оперы, для которого характерна ведущая роль напряженного драматического действия, развертывающегося на сцене и определяющего собой принципы музыкального воплощения.

Натурализм - литературное направление, сложившееся в Европе и США в последней трети XIX века и характеризующееся установкой на предельно объективное и точное изображение действительности, преимущественным интересом к быту и физиологическим основам психики

Ноктюрн (фр. nocturne - ночной) - распространившееся в XIX веке название сравнительно небольших инструментальных (редко - вокальных) пьес лирически-созерцательного характера с выразительной певучей мелодией.

Опера (ит. opera - действие, произведение, от лат. opus - труд, творение) - синтетический жанр музыкального искусства, включающий драматическое действие, пение и танцы, сопровождаемые оркестровой музыкой, а также живописно-декоративное оформление. Оперное произведение складывается из сольных эпизодов - арий, речитативов, а также ансамблей, хоров, балетных сцен, самостоятельных оркестровых номеров (см. увертюра, антракт, интродукция). Опера делится на акты и картины. Как самостоятельный жанр Опера распространилась в Европе в XVII веке, в России - с середины XVIII века. Дальнейшее развитие привело к образованию различных национальных стилей и идейно-художественных типов оперного искусства (см. О. большая французская, *Опера-буффа*, *Опера комическая*, Опера лирико-драматическая, Опера лирическая французская, Опера нищих, Опера-серия, Опера эпическая, зингшпиль, музыкальная драма, оперетта). В итоге многообразного исторического развития Опера стала наиболее демократичным жанром среди сложных монументальных жанров музыкального искусства.

Опера большая французская (фр. *grand opera*) - разновидность, получившая распространение в середине XIX века, для которой характерно воплощение исторических тем в монументальном, красочном, богатом действенными моментами спектакле.

Опера - буффа (ит. *opera-buffa*) - итальянская комическая опера, возникшая в первой половине XVIII века. Опера-буффа основывалась на бытовых сюжетах, нередко приобретающих сатирическую окраску. Развившаяся из итальянской народной «комедии масок» (*comedia del arte*), Опера-буффа отразила прогрессивные демократические тенденции конца XVIII и первой половины XIX века.

Опера комическая - общее видовое название оперного жанра, возникшего в Европе с середины XVIII века под влиянием демократических идей в противовес придворно-аристократическому искусству. Опера комическая в различных странах носила различные наименования: в Италии - опера-буффа, в Германии и Австрии - зингшпиль, в Испании - тонадилля, в Англии - опера нищих, или балладная, песенная опера. Опера комическая - общепринятое название собственно французской разновидности этого жанра, для которой характерно включение в действие разговорных диалогов.

Опера лирико - драматическая - разновидность, развившаяся в оперном искусстве второй половины XIX века. Для Опера лирико-драматическая характерно выдвигание на передний план драматических, нередко трагических личных судеб и человеческих взаимоотношений, показанных на реалистически правдивом жизненном фоне, углубленное внимание композитора к душевной жизни героев, их чувствам, психологическим противоречиям и конфликтам.

Опера-seria (ит. *opera seria* - серьезная опера, в отличие от комической) - итальянская опера XVIII века, связанная с придворно-аристократической средой. Основывавшаяся, как правило, на мифологических и историко-легендарных сюжетах, Опера-серия отличалась пышностью постановки, виртуозным блеском вокальных партий, но в своем развитии была скована условностью сюжетов, ситуаций и персонажей.

Оратория (от лат. *oratoria* - красноречие) - крупный вокально-симфонический жанр музыкального искусства, произведения которого предназначены для исполнения хором, солистами-певцами и оркестром. В основе Оратории лежит определенный сюжет, обобщенно повествующий об исторических или легендарных событиях народной жизни, обычно обладающий возвышенной, героической окраской. Сюжет Оратории воплощается в ряде завершенных сольных, хоровых и оркестровых номеров, иногда разделяемых речитативами.

Реквием (от лат. *requiem* - покой) - монументальное произведение для хора, солистов-певцов и оркестра. Первоначально Реквием - траурная католическая месса. Впоследствии, в творчестве Моцарта, Берлиоза, Верди, Реквием утратил ритуально-религиозный характер, превратившись в драматичный, философски значительный музыкальный жанр, одушевленный глубокими общечеловеческими чувствами и большими мыслями.

Романтизм (фр. *romantisme*) - идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века – первой половины XIX века, характеризуется утверждением самоценности духовно-как творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворенной и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтизмом называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению.

Романс (фр. *romance*) - сольная лирическая песня с инструментальным сопровождением, характеризуемая интимным строем чувств, индивидуализированным содержанием, особой тонкостью и выразительным разнообразием аккомпанемента. Вокальная мелодия Романса нередко включает элементы речитатива.

Симфония (от греч. *symphonia* - созвучие) - монументальное произведение для оркестра, жанр которого сложился во 2-й половине XVIII века. Симфония, как правило, состоит из четырех больших разнохарактерных, контрастных частей, в которых отражается широ-

кий круг жизненных явлений, воплощается богатство настроений и конфликтов. Первая часть Симфонии обычно имеет конфликтно-драматический характер и выдержана в быстром движении; иногда ей предшествует медленное вступление. Вторая - лирическая распевная, проникнутая настроениями раздумья. Третья - менуэт, скерцо или вальс - в оживленном танцевальном движении. Четвертая - финал, наиболее быстрая, часто праздничного, приподнятого характера. Однако встречаются и иные принципы построения. Совокупность частей, объединенных общей поэтической идеей, образует симфонический цикл

Соната (от ит. *sonare* - звучать) - 1. В XVII веке - название любого инструментального произведения, в отличие от вокального. 2. С XVIII века - название произведения для одного или двух инструментов, состоящего из трех или четырех частей определенного характера, которые образуют сонатный цикл, в общих чертах аналогичный симфоническому.

Стиль (в музыке) - совокупность признаков, характеризующих творчество композиторов определенной страны, исторического периода, отдельного композитора.

Сюита (фр. *suite* - ряд, последовательность) - название многочастного циклического произведения, в котором части сопоставляются по принципу контраста и обладают менее тесной внутренней идейно-художественной связью, нежели в симфоническом цикле. Обычно Сюита представляет собой ряд танцев или описательно-иллюстративных пьес программного характера, а иногда - извлечение из крупного музыкально-драматического произведения (оперы, балета, оперетты, кинофильма).

Увертюра (фр. *ouverture* - открытие, начало) - 1. Оркестровая пьеса, исполняемая перед началом оперы или балета, обычно основанная на темах произведения, которому она предшествует, и сжато воплощающая его главную идею. 2. Название самостоятельного одночастного оркестрового произведения, часто относящегося к программной музыке.

Форма музыкальная (лат. forma - внешний вид, очертания) - 1. Средства воплощения идейно-образного содержания, включающие мелодию, гармонию, полифонию, ритм, динамику, тембр, фактуру, а также композиционные принципы построения или Форма в узком значении. 2. Форма музыкальная в узком значении - исторически сложившиеся и развившиеся закономерности строения музыкальных произведений, схемы расположения и взаимоотношения частей и разделов, определяющие общие контуры музыкального произведения. Наиболее распространенными являются Форма трехчастная, куплетная, вариационная, рондо, сонатная, а также Форма построения сюитного, сонатного и симфонического циклов.

Фуга (ит. и лат. fuga - бег) - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение и последующее развитие одной мелодии, темы.

Хорал (от греч. choros) - 1. Церковное хоровое пение на религиозный текст, распространенное в средние века. 2. Хоровое или иное произведение или эпизод, основанные на равномерном нетто-ропливом движении аккордами, отличающиеся возвышенно-созерцательным характером.

Экспрессионизм (от франц. expression - выражение) - одно из авангардистских течений в искусстве и литературе 10-х гг. XX в. Э. утверждался как «искусство выражения», противопоставившее себя реализму и другим формам нереалистического искусства стремлением передать прежде всего личные ощущения художника, его духовный мир. При этом художественный образ в Экспрессионизме обретал предельную эмоциональность и напряженность: у экспрессионистов все чувства (а речь шла именно о чувствах, поскольку основным предметом изображения были внутренние переживания) - боль, страдание, любовь, надежда, вера - выражены в крайней степени. Это всегда крик боли, вопль отчаяния или безудержный пафос воодушевления, рожденный верой в прекрасное будущее (например, творчество И. Бехера

Рекомендовано
к публикации ученым советом Гуманитарно-педагогической
академии (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет им.В.И.Вернадского» (г. Ялта)
(протокол №6 от 30.06.2019 г.)

Журавлева Ольга Ивановна

**«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»
(РАЗДЕЛ 1. «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ
МУЗЫКИ»)**

**Учебно-методическое пособие
для направлений бакалавриата**