

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**

Институт искусств и художественного образования

Л.Н. ВЫСОЦКАЯ В.В. АМОСОВА

**ИСТОРИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)**

Владимир 2012

УДК – 78.03

ББК – 85.31г

Рецензенты:

доктор искусствоведения, проректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по научной и творческой работе,
профессор кафедры истории зарубежной музыки

К.В. Зенкин

кандидат философских наук,
доцент кафедры музыкального искусства

Владимирского государственного университета

А.В. Данилова

Печатается по решению редакционного издательского совета ВлГУ

Высоцкая Л.Н.

«История музыкального искусства»: Учебное пособие / Владим. гос. ун-т; сост: Л.Н. Высоцкая, В.В. Амосова. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2012. – 138 с. – ISBN 978-5-9984-0255-5.

Представлены: программа-конспект, раскрывающая содержательный объем курса, экзаменационные вопросы, методические указания для самостоятельной работы студентов (темы и вопросы семинарских занятий, темы рефератов, список музыкальных произведений для изучения и подготовки к контрольным работам, примерные планы анализа стилей и жанров), основная и дополнительная рекомендуемая литература.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профили: «Музыка», «Дополнительное музыкальное образование»).

Рекомендовано для формирования компетенций в соответствии с ФГОС.

УДК – 78.03

ББК – 85.31г

ISBN 978-5-9984-0255-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс «История музыкального искусства» изучается на протяжении всего периода обучения бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профили: «Музыка», «Дополнительное музыкальное образование»).

Глава I посвящена истории зарубежного музыкального искусства, которая изучается на протяжении I-IV семестров. Глава II посвящена истории русского музыкального искусства, которая изучается на протяжении V-VIII семестров. Третья глава – методические указания к самостоятельной работе студентов, включающие темы рефератов, вопросы семинарских занятий, музыкальные произведения для изучения, необходимые для выполнения контрольных работ (викторин) и рекомендации по выполнению заданий, связанных с анализом музыкальных стилей и жанров.

Основными задачами данного курса являются: формирование целостного, системного подхода к изучению и пониманию истории музыкального искусства как единого процесса его развития, овладение будущими педагогами-музыкантами музыкальным и музыкально-критическим материалом, приобретение необходимых навыков работы с музыковедческой литературой, основательное изучение музыкальных стилей и жанров зарубежной и русской музыкальной классики.

В отличие от курса музыкальной литературы, в основе которого всегда остается изучение музыкальных произведений, курс истории музыкального искусства предполагает изучение музыкальных стилей и жанров с опорой на обобщенный музыкально-исторический материал, анализ историко-стилистических особенностей процесса творчества или произведений композиторов. Музыкальные явления рассматриваются во взаимосвязи с музыкальной эстетикой, музыкальной критикой, историей, литературой, философией, фольклористикой, историей и теорией смежных искусств.

Основой курса истории музыки является изучение музыкальных стилей: это и индивидуальный авторский стиль, и стиль музыкального направления или творческой школы, и стиль как историческая категория, отражающая систему мышления, возникающую в связи с определенными социально-культурными условиями, связанную с особенностями мировоззрения, содержательно меняющуюся в разные эпохи.

Изучение истории музыкального искусства связано с необходимостью продолжить и завершить осмысление основных проблем исторического развития музыки, закрепить и поднять на более высокий уровень знания и навыки, полученные при изучении курса музыкальной литературы в музыкальных школах, музыкальных и музыкально-педагогических колледжах, дать необходимую для педагога-музыканта систему знаний по истории музыкального искусства.

Данный курс направлен на личностное осмысление полной и целостной картины исторического развития музыкального искусства, он дает возможность углубления музыкально-исторической эрудиции, расширяет круг изучаемых явлений музыкально-философской, общегуманитарной и социокультурной направленности, истории исполнительских искусств.

Необходимым условием для изучения курса является систематическая самостоятельная работа студентов по изучению музыкальных произведений, а также освоение учебной, научной, музыкально-критической литературы. Биографический материал изучается студентами самостоятельно. Внеаудиторная работа включает в себя подготовку к семинарским занятиям, контрольным работам (викторинам), выполнение рефератов по основным темам и разделам курса. При подготовке вопросов, связанных с творчеством того или иного композитора, предполагается игра основных тем и анализ музыкальных произведений как образцов изучаемых стилей.

ГЛАВА I

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

§ 1. Музыкальная культура и искусство Древнего мира и Средневековья

Синкретизм первобытного искусства. Религиозно-культовые гимны. Старинные инструменты. Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Музыкальная культура Древней Индии (вторая половина III тысячелетия до н.э.). Древние письменные памятники музыкального искусства. Театр. Виды инструментов. Памятники культуры и искусства Древнего Китая (XIV в. до н.э.) Особенности традиционного китайского оркестра. Развитие музыкальной науки и образования.

Античная музыкальная культура. Древняя Греция (III тысячелетие до н.э.). Культура и искусство. Эстетика. Литература. Музыкально-поэтическое творчество. Основные жанры. Инструментарий. Музыкальная теория. Древний Рим (VIII в. до н.э.). Культура и искусство. Литература. Музыка.

Западная Европа. Социально-политическая система. Искусство. Григорианский хорал. Литургическая драма. Ранние формы многоголосия. Строгое полифоническое письмо. Жанры многоголосной профессиональной музыки (кондукт, мотет, месса). Народные музыканты. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство. Музыкальная теория. Формирование нотации. Византия. Особенности музыкальной культуры.

§ 2. Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения и эпохи барокко

Развитие науки, культуры, искусства. Образование и развитие национальных полифонических школ. Основные жанры полифонической музыки. Развитие инструментальной музыки и бытового музицирования.

Нидерландская полифоническая школа. Ее выдающиеся представители: Гийом Дюфай (1400-1474), Жоскен Дебре (1440-1521). Йоханнес Окегем (1430-1495), Якоб Обрехт (1450-1505). Многогранность и глубина творчества Орландо Лассо (1532-1594). Распространение светской многоголосной песни. Крупные хоровые программные произведения Клемана Жанекена (1475-1560).

Италия. Светские вокально-инструментальные жанры (фроттола, вилланелла, баллада, мадригал). Римская полифоническая школа. Джованни де Палестрина (1525-1594). Стиль хорового письма, жанры (лауды, канцонетты, мадригалы, мотеты, мессы). Развитие жанров и форм инструментальной музыки. Творчество Джованни Габриели (1557-1613).

Германия. Связь немецкой музыкальной культуры с движением Реформации. Немецкая народная песня, ее особенности. Протестантский хорал, его воздействие на развитие вокально-инструментальных жанров. Немецкая светская полифоническая песня XVI века, ее особенности. Мейстерзингеры и их искусство.

Основные художественные принципы стиля барокко. Расцвет живописи, литературы. Стремление к синтезу различных видов искусства. Значение эстетики античности. Развитие и закрепление гомофонии. Расцвет искусства сольного пения. Возникновение оперы.

Оперная музыка. Истоки *Итальянской оперы*. Флорентийская камерата. Певцы – композиторы: Якопо Пери (1561-1633), Джулио Каччини (1550-1618). Античная мифологическая основа сюжетов. Музыкально-драматическая композиция разных опер.

Клаудио Монтеверди (1567-1643) – крупнейший музыкальный драматург первой половины XVIII века, основоположник венецианской оперной школы. Важнейшие этапы его творческой эволюции, основные жанры музыки. Мадригалы, их значение в формировании нового вокально-драматического стиля. Обращение к

историческим темам. Принципы музыкальной характеристики. Драматургическая роль гармонии и оркестра.

Венецианская опера после К. Монтеверди: Франческо Кавалли (1602-1676), Марк Антонио Чести (1623-1669).

Алессандро Скарлатти (1659-1725) – глава неаполитанской оперной школы. Его роль в создании оперы-серии. Яркая лирическая выразительность и контрастность музыки, сюжеты. Закрепление форм арии da capo и итальянской оперной увертюры.

Французская опера. Эстетика французского классицизма. Влияние творчества классиков французского театра – П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Мольера – на развитие французского музыкального театра. Придворный балет.

Жан Батист Люлли (1632-1687) – создатель жанра «лирическая трагедия». Роль хоров, пролога, балета. Французская оперная увертюра.

Оперы Жана Филиппа Рамо (1683-1764). Сохранение общих стилистических традиций «лирической трагедии». Поиски новых красочных оркестровых средств. Ж.Ф. Рамо – выдающийся теоретик, композитор и исполнитель органной и клавесинной музыки.

Английская опера. Генри Пёрселл (1659-1695). Опера «Дидона и Эней». Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Джон Пепуш (1667-1752). «Опера нищего» – английская разновидность комической оперы.

Инструментальная музыка. Развитие инструментальных жанров: сюиты, сонаты, concerto grosso, сольного концерта. Сочетание полифонических и гомофонно-гармонических приемов письма. Развитие бытовой инструментальной музыки, ее обогащение национальной народно-инструментальной традицией. Новые формы музыкальной исполнительской практики: появление общедоступных театров и открытых публичных концертов.

Италия. Джироламо Фрескобальди (1583-1643) – крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII века. Характерные жанры (ричеркар, токката, каприччио, фантазия). Сонатно-концертные жанры XVII – начала XVIII веков. Роль в

развитии этих жанров композиторов-скрипачей: Арканджело Корелли (1653-1713), Антонио Вивальди (1678-1741), Джузеппе Тартини (1692-1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства. Создание жанра программного концерта («Времена года»). Доменико Скарлатти (1685-1757). Клавирное искусство. Создание предклассической сонатной формы. Развитие жанров оратории и кантаты в творчестве Эмилио Кавальери (около 1550-1602) и Джакомо Кариссими (1605-1674).

Франция. Клавирная музыка XVII-XVIII веков. Франсуа Куперен (1668-1733), Ж.Ф. Рамо. Галантный стиль. Характерные образы произведений, сюитные циклы, значение изобразительного начала, программность. Значение формы рондо в творчестве «французских клавесинистов».

Англия. Лютня, виола, вёрджинел – инструменты, широко распространенные в быту. Народнопесенная основа инструментальной музыки. Искусство английских вёрджинелистов: Уильяма Бёрда (1543-1623), Джона Булла (1562-1628).

Германия. Органная музыка добаховского периода. Творчество Дитриха Букстехуде (1637-1707). Круг тем и образов. Органисты в Германии – предшественники И.С. Баха (С. Шейдт, И. Пахельбель, Т. Бем). Кантатно-ораториальное творчество Генриха Шютца (1585-1672). Достижения хоровой полифонии. Развитие жанров кантаты, оратории. «Духовные симфонии» Г. Шютца.

Георг Фридрих Гендель (1685-1759). Творческий путь. Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии. Оперное творчество Г.Ф. Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия. Драматизация жанра оперы. Оратории – высшее творческое достижение Г.Ф. Генделя. Различные типы ораторий. «Мессия», «Самсон» – их структура, драматургия, роль хоров, арий, речитативов, оркестровых эпизодов. Связь ораторий Г.Ф. Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века.

Основные жанры инструментальной музыки Г.Ф. Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных

инструментов, пьесы для клавира. Особая роль concerto grosso. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка фейерверка», «Музыка на воде»). Полифония Г.Ф. Генделя, ее гармоническая основа.

Историческое значение творчества Г.Ф. Генделя.

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Значение его творчества для немецкой и мировой музыкальной культуры. Творческий путь. Философское содержание музыкального наследия И.С. Баха. Музыкальный стиль И.С. Баха. Особенности мелодики, характер тематизма, принципы развития. Полифония свободного письма.

Вокально-инструментальные жанры в творчестве И.С. Баха. Светские и духовные кантаты, оратории, пассионы, мессы. «Страсти по Матфею» И.С. Баха. Месса h-moll, особенности трактовки, образный строй, полифоническое мастерство.

Инструментальная музыка И.С. Баха, ее основные жанры. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» – круг образов, особенности композиционной структуры, соотношение прелюдий и фуг, особенности музыкального языка. Клавирные сюиты, партиты – черты нового в трактовке цикла сюиты. «Итальянский концерт», его новаторский характер.

Органная музыка – токкаты, фантазии и фуги, пассакалии; монументальность, импровизационность. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства.

Оркестровые концерты и сюиты И.С. Баха. Бранденбургские концерты – их образы, строение цикла, принципы тематического развития. Роль оркестровых произведений И.С. Баха в подготовке классического симфонизма.

Историческое значение творчества И.С. Баха.

§ 3. Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения

Развитие философии, науки, изобразительного искусства, литературы. Французские энциклопедисты Ж.Ж. Руссо и Д. Дидро –

выдающиеся представители просветительского движения. Эстетические воззрения энциклопедистов.

Переход от полифонического искусства к гомофонно-гармоническому складу письма в музыке.

Оперное искусство. Кризис итальянской оперы-серия и французской лирической трагедии, сказавшийся на драматургии, сценическом воплощении спектакля, практике вокального исполнительства. Жанр оперы-буффа. Ее тематика, образы, связь с народной музыкой. Джованни Перголези (1710-1736) и его опера «Служанка-госпожа» – классический образец нового жанра. Особенности развития действия и музыкальной композиции, принципы тематического развития. Основные вокальные формы, роль оркестра.

Французская комическая опера. Народные ярмарочные представления и водевиль как ее истоки. Сюжеты опер. Французская песня как основа интонационного содержания. Куплетно-строфическое строение арий, жанрово-изобразительное использование оркестра. «Война буффонов». Опера «Деревенский колдун» Жан Жака Руссо (1712-1778), утверждение нового мелодического склада. Оперы Ф. Филидора, П. Монсиньи. Опера Андре Гретри (1741-1813) «Ричард Львиное сердце» – жанрово-бытовая опера лирического направления.

Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787). Значение искусства К.В. Глюка в истории развития оперы. Творческий путь. Первые новаторские музыкальные драмы – «Орфей» и «Альцеста». Борьба «глюкистов» и «пиччинистов». Эстетические взгляды К.В. Глюка. Принципы оперной драматургии. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий. Роль хора, балета, оркестра. Историческое значение оперного творчества К.В. Глюка для дальнейшего развития музыкального театра.

Инструментальная музыка XVIII века. Формирование в условиях различных национальных культур сонатно-симфонических и концертных жанров. Разработка принципов сонатного развития в инструментализме XVIII века. Формирование классического состава

симфонического оркестра. Значение в развитии инструментальной музыки XVIII века симфонической школы, созданной чешскими композиторами. Франтишек Вацлав Мича (1694-1744) – создатель одной из первых симфоний. Представители Мангеймской школы: Ян Стамиц (1717-1757), Франтишек Рихтер (1709-1789). Антон Фильц (1730-1760). Характерные музыкальные образы, особенности тематики, принципов развития и формы. Новаторство динамической манеры музыкального исполнения. Влияние школы Я. Стамица на творчество И.К. Баха, В.А. Моцарта и других композиторов.

Творчество Карла Филиппа Эмануэля Баха (1715-1788).

Клавирные сонаты. Трио-сонаты. Новаторская трактовка сонатного цикла. Предвосхищение тематизма композиторов венской классической школы.

§ 4. Художественные принципы венской классической школы

Связь венских музыкальных классиков: К.В. Глюка, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена – с эстетикой, литературой. Претворение народной песенности, жанров народно-бытовой музыки, особенности тематизма, расцвет гомофонного стиля. Логическая завершенность формы, образный строй. Специфика сонатно-симфонического цикла в идейно-художественном единстве целого. Драматургическая функция сонатно-симфонического цикла. Наиболее характерные формы крайних и средних частей сонатно-симфонического цикла, их художественное содержание. Новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии.

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809). Творческий путь. Народные истоки его творчества. Конкретность музыкальных образов, жанровая характерность. Роль симфонии и квартета в творчестве Й. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра. «Лондонские» симфонии – высший этап симфонизма Й. Гайдна. Богатство образного содержания сонат для фортепиано. Оратории Й. Гайдна. «Времена года»: народно-бытовой сюжет, общее строение и музыкальный язык оратории. Развитая партия оркестра.

Творческий путь В.А. Моцарта (1756-1791). Жанровое многообразие творчества. Эстетические взгляды В.А. Моцарта. Музыкальный язык, красота и богатство мелодики. Принципы мотивно-тематического развития. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы.

Оперное творчество. Создание музыкальной драматургии на основе исторически сложившихся оперных жанров, элементы жанрового синтеза. Виды арий как средство конкретизации образов, раскрытие характера в процессе музыкально-драматургического развития, роль ансамблей, финалов актов. Оркестр, принципы симфонического развития. Типы опер: реалистическая комедия («Свадьба Фигаро»), синтез музыкальной драмы и оперы-буффа – драма-комедия («Дон Жуан»), философская сказка-зингшпиль («Волшебная флейта»).

Инструментальная музыка В.А. Моцарта, ее образно-композиционное единство с оперным творчеством композитора. Последние симфонии В.А. Моцарта как новый этап в развитии симфонизма, особенности их драматургических концепций. Камерно-инструментальные сочинения В.А. Моцарта. Фортепианные произведения и их значение. Жанр концерта и сонаты в творчестве Моцарта.

Философское и художественное значение Реквиема, его драматическое содержание, особенности развития музыкальных образов.

Наследие В.А. Моцарта в мировой музыкальной культуре.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827). Творческий путь Л. Бетховена как представителя нового этапа развития венского классицизма. Философское осмысление действительности. Многообразие тем и музыкальных образов. Диалектические принципы симфонического метода Л. Бетховена. Тематизм, принципы его развития.

Симфоническое творчество. Различные принципы симфонической драматургии. Центральное место симфоний №№ 3, 5, 9. Идея «через борьбу к победе». Историческое значение симфонии №

9, новаторская трактовка симфонического жанра (синтез инструментальных и вокальных жанров). Увертюры «Кориолан», «Эгмонт» как образцы программного симфонизма.

Инструментальные концерты Л. Бетховена – новая ступень в развитии этого жанра. Симфонизация жанра концерта. Расширение круга образов и их драматического развития. Фортепианные концерты № 4 и № 5. Фортепианные сонаты №№ 8, 14, 23. Эволюция сонатного жанра. Оперное и хоровое творчество Л. Бетховена.

Песни Л. Бетховена. Вокальный цикл «К далекой возлюбленной». Особенности музыкального языка, драматургия цикла.

Значение творчества Л. Бетховена для мирового музыкального искусства.

§ 5. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века. Проблемы романтического стиля

Основные принципы романтической эстетики. Традиции и новаторство в воплощении романтических тем, образов. Литературный романтизм. Романтическая философия. Романтический синтез искусств. Характерные особенности стиля.

Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, театре, живописи. Идеи, темы, образы романтической музыки. Соотношение жанров в романтическом музыкальном искусстве. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств, обновление и развитие классических форм, новые композиционные принципы. Сонатно-симфонический цикл, программные тенденции. Монотематизм. Принципы тематического единства как развития тенденций венских классиков.

Романтические тенденции в оперном искусстве. Немецкая романтическая опера первых десятилетий XIX века, ее связи с зингшпилем. Противопоставление реального и фантастического, усиление психологического начала, народные сюжеты – основные

черты немецкой романтической оперы, ее характерный жанр – сказка. Эрнест Теодор Амадей Гофман (1776-1822). Его эстетические взгляды. Создатель новой романтической оперы «Ундина».

Карл Мария Вебер (1786-1826). Творческий путь. Жанровое многообразие романтических опер Вебера. Сказочно-бытовая опера «Вольный стрелок». Ее сюжет, либретто, драматургия. Жанрово-бытовые, лирические и фантастические образы, картины природы. Трактовка оперных форм. Значение оркестровой партии. Оперные увертюры Вебера как образцы романтического программного симфонизма. Основные жанры инструментального творчества К.М. Вебера. «Приглашение к танцу» – свободная композиция на основе немецкого бытового вальса.

Немецкая опера после Вебера. Развитие романтического оперного жанра.

Франц Шуберт (1797-1828). Творческий путь. Связи музыки Шуберта с народным и классическим искусством. Связи и отличия творческого стиля Шуберта и Бетховена. Господство романтических тем (темы скитаний, одиночества, природы, столкновение мира мечты и действительности и др.). Песенность – основа стиля Ф. Шуберта.

Вокальное творчество Ф. Шуберта. Песня – ведущий жанр. Широкий круг поэтических текстов. Роль мелодии в раскрытии поэтических образов. Ее национальные истоки, индивидуальное своеобразие, претворение бытовых интонаций. Соотношение вокальной и фортепианной партий. Жанровое и композиционное многообразие вокальной музыки. Эволюция песенного творчества. Значение вокальных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Психологическая углубленность и драматизация стиля в последних песнях: сборник «Лебединая песнь».

Новаторская трактовка инструментальных жанров. Песенные принципы в драматургической концепции, тематизме и развитии формы инструментальных произведений; их связь с бытовой музыкой. Романтическая миниатюра.

Симфонизм Ф. Шуберта. Симфония h-moll – образец песенного симфонизма. Лирико-драматическая концепция симфонии.

Особенности трактовки двухчастного цикла. Героико-эпические и лирические образы симфонии C-dur. Соотношение классических и романтических тенденций. Особенности драматургии цикла.

Историческая роль наследия Ф. Шуберта в мировой музыкальной культуре.

Феликс Мендельсон (1809-1847). Творческий путь. Мендельсон и «Лейпцигская школа». Характерные образы музыки Ф. Мендельсона: опозитизированные жанровые картины, романтический пейзаж, светлая фантастика, элегическая лирика. Песенность как типичная черта стиля композитора. Черты традиций и новаторства.

Фортепианное творчество. «Песни без слов» как новый романтический жанр. Лирико-жанровый романтический симфонизм. Роль Ф. Мендельсона в развитии концертной программной увертюры. Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»: романтическое воплощение образов сказочной фантастики. Достижения Мендельсона в области оркестровки. Жанр инструментального концерта в творчестве композитора. Концерт для скрипки с оркестром. Романтическая трактовка цикла. Особенности тематизма.

Роберт Шуман (1810-1856). Творческий путь. Композиторская и музыкально-критическая деятельность. Эстетические взгляды. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого. Своеобразие литературного стиля критических статей Р. Шумана. Богатство и многогранность психологического содержания творчества Р. Шумана. Особенности тематизма. Мелодическое, гармоническое и фактурное своеобразие произведений Р. Шумана.

Фортепианные произведения. Общая характеристика фортепианного стиля. Лирические, жанровые образы, портретные характеристики, фантастика. Циклы миниатюр, объединенных общим замыслом вариационно-тематического развития. «Симфонические этюды», «Карнавал». Новая трактовка принципов сонатности, проявившаяся в сонате fis-moll, в концерте a-moll: черты поэмности и монотематизма.

Вокальные произведения. Глубокое психологическое раскрытие поэтических образов. Песенные циклы: «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины». Особенности вокальной мелодики. Симфонии, их место в развитии немецкого романтического симфонизма.

Значение творчества Р. Шумана.

§ 6. Французская и итальянская музыкальная культура первой половины XIX века

Музыкальная жизнь Парижа в первой половине XIX века. Интенсивность и разнообразие музыкально-театральной и концертной жизни. Пути развития «большой оперы» от Г. Спонтини к Дж. Мейерберу.

Джакомо Мейербер (1791-1864). Его роль в создании французской «большой оперы». Романтические черты оперного творчества Дж. Мейербера. «Гугеноты» – лучшая опера Дж. Мейербера.

Роль Адольфа Адана (1803-1856) в формировании романтического балета. «Жизель». Психологическая трактовка танцевальной музыки.

Творчество Гектора Берлиоза (1803-1869). Композиторская, критическая и дирижерская деятельность Г. Берлиоза. Основоположник программного симфонизма. Круг тем и образов в творчестве Гектора Берлиоза.

Симфоническое творчество. Картинно-программный симфонизм. Оркестр Г. Берлиоза. «Фантастическая симфония». Особенности композиции, трактовка симфонического цикла, лейтмотивная система, своеобразие мелодического и гармонического письма. Достижения Г. Берлиоза в области инструментовки. «Осуждение Фауста». Претворение в симфонической музыке оперных и ораториальных принципов драматургии.

Значение творчества Г. Берлиоза.

Джоакино Россини (1792-1868). Особенности развития романтизма в Италии. Романтическая литература в Италии.

Формирование новой оперной школы. Подъем исполнительского мастерства. Значение классических традиций в оперном театре первой половины XIX века.

Творческий путь Дж. Россини. Основные жанры оперного творчества – комические оперы и оперы на героические сюжеты. Связь мелодики Дж. Россини с национальными вокальными жанрами и с традициями *bel canto*. «Севильский цирюльник» – вершина развития итальянской оперы-буффа. Музыкальные образы, драматургия.

Винченцо Беллини (1801-1835). Выразительность, богатство напевной мелодики В. Беллини. «Норма» – вершина оперного творчества В. Беллини. Оригинальное преломление принципов *bel canto*.

Гаэтано Доницетти (1797-1848). Характерные оперные жанры. Лучшие оперы Доницетти: «Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия де Ламмермур».

Никколо Паганини (1782-1840). Романтическая основа его скрипичного исполнительства и творчества. Особенности виртуозного стиля Н. Паганини. Влияние Н. Паганини на романтический инструментальный стиль Г. Берлиоза, Р. Шумана, Ф. Листа.

§ 7. Польская и венгерская музыкальная культура XIX века

Развитие польского национального искусства и литературы. Творчество польских композиторов: Ю. Эльснера, М. Каменьского, М. Огиньского, М. Шимановской, С. Монюшко. Круг образов польской народной музыки – отражение эпических картин, крестьянской жизни. Связь песенного начала с танцевальным. Народные танцы. Народное инструментальное исполнительство.

Фридерик Шопен (1810-1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Творческий путь. Характерные черты стиля Ф. Шопена. Новаторство в трактовке разнообразных жанров фортепианной музыки и их форм. Характер претворения

фольклорных элементов. Проблема своеобразия ладовой и мелодико-ритмической структуры в мазурках. Героико-патриотическая концепция полонезов, драматизм содержания, масштабность формы. 24 прелюдии. Широкий круг тем и музыкальных образов. Многообразие жанров и их параллели с другими сочинениями. Поэтическая трактовка жанра ноктюрна. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллад, скерцо, фантазий).

Романтическое претворение симфонической драматургии. Концерты. Соната h-moll – концепция сонатной драматургии.

Историческое значение наследия Ф. Шопена в мировой музыкальной культуре.

Ференц Эркель (1810-1893) – создатель венгерской национальной романтической оперы. Роль Ф. Эркеля в развитии музыкально-театральной и концертной жизни Венгрии. Основание в 1853 году в Пеште филармонического общества и в 1875 году музыкальной Академии.

Ференц Лист (1811-1886). Мировое значение композиторской, исполнительской, общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Ф. Листа. Творческий путь. Эстетические воззрения. Широкий круг тем и образов, активное обращение к героической тематике. Ф. Лист – создатель жанра программной симфонической поэмы. Образцы мировой литературы, их романтическая трактовка. Принципы монотематизма. Внутренняя цикличность одночастных форм. Претворение принципов поэжности в жанре симфонии. «Фауст-симфония» – гениальное воплощение трагедии Гете.

Фортепианное творчество. Обогащение выразительных, тембральных и технических приемов. Фортепианный цикл «Годы странствий». Симфонизация жанра фортепианного концерта. Соната h-moll как симфоническая поэма для фортепиано. Венгерские рапсодии.

Значение творчества Ф. Листа.

§ 8. Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века

Музыкальная жизнь Германии и Австрии. Рост демократических тенденций. Концертная и музыкально-театральная жизнь. Особая роль таких городов, как Берлин, Лейпциг, Веймар, Байрейт. Противоречия между различными творческими направлениями, в частности, между сторонниками Р. Вагнера и И. Брамса (Э. Ганслик, А. Амброс).

Рихард Вагнер (1813-1883). Творческий путь. Эстетические и философские взгляды. Деятельность Р. Вагнера как композитора, музыкального критика, поэта, дирижера. Освоение различных жанров оперной драматургии. Оперы 40-х годов: «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин» – новый этап в развитии немецкой романтической оперы. Кристаллизация принципов музыкальной драмы. Усиление роли оркестра, сквозное развитие действия, система лейтмотивов, деление на сцены.

«Тристан и Изольда» – психологическая музыкальная драма. Эмоциональная выразительность вокально-речевого интонирования. Мелодическая и гармоническая яркость основных лейтмотивов, их роль в симфоническом развитии этапов драмы. Интонационно-тембровое богатство оркестра.

«Нюрнбергские мейстерзингеры». Обобщение классических традиций немецкой музыки. Связи с музыкальной комедией и музыкальной драмой. Богатство вокальных форм, яркость претворения национальных песенных традиций, мастерство полифонического развития.

Тетралогия «Кольцо Нибелунга». Воплощение оперно-реформаторских идей. Героико-эпические и философско-психологические тенденции опер. Образно-звуковое богатство партитуры тетралогии, возвышенный строй ее музыки, драматический размах, богатство психологических оттенков, красочность картин природы.

Музыкальный язык Р. Вагнера. Интонационная яркость тематизма, новые гармонические средства выразительности, полифоничность фактуры. Интонационно-колористические достижения в оркестровке. Симфонические принципы музыкальной драмы Р. Вагнера. Влияние идей и новаторских достижений Р. Вагнера на развитие европейской музыки.

Оценка творчества Р. Вагнера русскими композиторами и критиками XIX века.

Иоганнес Брамс (1833-1897) и немецкая музыка его времени. Связи И. Брамса с австрийской культурой. Песенная основа творчества, связи с фольклором различных стран. Романтический склад его музыки при сохранении классических традиций. Их новаторская трактовка. Симфоническое творчество. Синтез бетховенских и шубертовских традиций в симфонизме композитора. Четвертая симфония. Лирико-философское содержание. Своеобразие тематизма, структуры, принципов развития. Особенности драматургии, черты сквозного развития.

Фортепианное творчество. Синтез классических и романтических тенденций в фортепианном стиле и трактовке жанров.

Антон Брукнер (1824-1896). Крупнейший симфонист и органист. Своеобразие симфонической концепции А. Брукнера. Значение эпического начала. Широкое использование в мелосе интонаций хора и австрийской народной песенности. Симфония № 7. Мастерское владение полифонией. Драматичное противопоставление полярных чувств и образов, масштабность развития, монументальность строения симфонического цикла. Оркестр А. Брукнера.

Иоганн Штраус (1825-1899) – австрийский мастер высокохудожественной бытовой музыки. Трактовка И. Штраусом вальса, польки, галопа, чардаша. Оперетты И. Штрауса. «Летучая мышь» – яркий образец венской танцевальной оперетты. Напевная мелодика, разнообразие ритмов, выразительная оркестровка.

§ 9. Французская музыкальная культура

второй половины XIX века

Разнообразие жанров французского музыкального искусства. Лирическая опера и ее развитие в творчестве К. Сен-Санса, Ж. Массне, Ш. Гуно, Ж. Бизе, Л. Делиба, А. Тома. Использование сюжетов мировой литературы, характер их переосмысления, опора на бытовые музыкальные жанры. Возникновение в 50-х годах жанра оперетты, связь нового жанра с классической оперой, водевилем, искусством французских шансонье. Творчество Ф. Эрве, Ж. Оффенбаха, Ш. Лекока, Р. Планкета. Интенсивное развитие симфонической и камерно-инструментальной музыки. Появление значительного числа непрограммных сочинений – симфоний, сюит, концертов, камерных ансамблей, сольных инструментальных пьес. Новый этап в развитии французской камерной вокальной лирики.

Творчество Жака Оффенбаха (1819-1880). Ж. Оффенбах – классик французской оперетты. Многообразие сюжетов. Использование французского городского фольклора. Жанровая основа музыки (баркарола, болеро, куплеты, кадрили). Оперетта «Прекрасная Елена» и опера «Сказки Гофмана».

Шарль Гуно (1818-1893). Оперное творчество Ш. Гуно и его вклад в развитие жанра лирической оперы. «Фауст» – лучший образец жанра. Трактовка сюжета Гете как лирической драмы. Музыкальные характеристики основных героев, ясность и законченность музыкально-драматургической композиции, выразительность мелодики, оригинальность оркестрового письма.

Творчество Жоржа Бизе (1838-1875). Творческий путь. Драматизация жанра лирической оперы. «Кармен». Особенности драматургии. Яркое раскрытие характеров в их психологической сложности и развитии. Опора на испанско-цыганский и внеевропейский фольклор. Принципы сквозного развития и «обобщение через жанр». Острота драматического конфликта. Связь с «номерной» оперой.

Музыка к драме А. Доде «Арлезианка»: красочные картины крестьянского быта и массовых сцен наряду с тонкой передачей

лирических настроений и душевных конфликтов. Национальное и индивидуальное своеобразие музыкального языка. Особенности музыкальной драматургии.

Творчество Сезара Франка (1822-1890). Основные жанры. Сочетание классической завершенности с романтической импровизационностью. Богатство и тонкость гармонического языка, значение полифонических жанров и приемов развития в творчестве С. Франка. Прелюдия, хорал и фуга.

Камиль Сен-Санс (1835-1921), его значительный вклад в развитие французской инструментальной музыки. Проявление сильных сторон таланта композитора в области концертно-виртуозной музыки: рельефность, «броскость» тематизма, опора на народно-бытовые жанры (преимущественно в финальных частях). Сюита «Карнавал животных».

Поль Дюка (1865-1935) и его скерцо «Ученик чародея».

§ 10. Итальянская музыкальная культура XIX века.

Итальянский оперный веризм

Отражение в культуре и искусстве Италии национального духовного подъема. Роль итальянских оперных театров в развитии демократической музыкальной культуры.

Джузеппе Верди (1813-1901). Историческое значение творчества Дж. Верди в итальянской и мировой музыке. Творческий путь. Тема социальной несправедливости в операх начала 50-х годов – «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Музыкальная драматургия опер. Психологически разносторонняя характеристика героев. Черты нового в трактовке традиционных форм итальянской оперы – речитатива, арии, ансамблей; использование бытовых жанров как средства характеристики. Разработка Дж. Верди принципов «музыкально-сценической драмы».

«Аида» – монументальная героическая опера. Углубление индивидуальных характеристик, обогащение выразительных средств,

мелодика *bel canto*, система лейтмотивов, сквозное симфоническое развитие, тонкость гармонического письма.

Реквием. Особенности музыкальной драматургии и стиля.

«Отелло» – реалистическая музыкальная драма. Музыкальная драматургия. Сочетание замкнутых форм с принципами сквозного симфонического развития. Система лейтмотивов. Роль оркестра.

Новый этап в развитии итальянской оперы, обозначившийся с конца 80-х – начала 90-х годов XIX века. Возникновение под влиянием литературного веризма веристской оперы. Первые веристские оперы – «Сельская честь» П. Маскани и «Паяцы» Р. Леонкавалло. Характерные особенности ранних веристских опер: жестокие, правдивые конфликты из жизни простых людей, открытая эмоциональность, демократичность музыкального языка, опирающегося на интонации современной городской песни. Влияние речевой интонации веристского драматического театра на мелодико-декламационный строй веристских опер. Особенности драматургии веристской оперы: сжатость, напряженность действия, раскрытие душевного состояния героя в предконфликтной ситуации и в развязке. Отказ от развитых вокальных форм. Приемы натуралистической выразительности в вокальной интонации и в оркестровом письме.

Джакомо Пуччини (1858-1924). Общность и отличие принципов Верди и Пуччини. Развитие Дж. Пуччини принципов веризма. Творческий путь. Оперы «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан», выработка особенного творческого метода. Интонационно разнообразный мелодический строй музыкального языка, яркость тематического материала. Сквозное симфоническое развитие, драматургическое единство музыкальной формы. Роль оркестра.

Влияние драматургии Дж. Пуччини на последующее развитие оперной драматургии.

§ 11. Музыкальная культура Чехии, Норвегии и Финляндии второй половины XIX века

Бедржих Сметана (1824-1884) – основоположник чешской музыкальной классики. Богатство чешского народного музыкального творчества. Основные жанры танцевальной музыки, их своеобразие. Чешский музыкальный театр.

Творческий путь композитора. Оперное творчество. Новаторская трактовка жанра народной комической оперы «Проданная невеста».

Симфоническое творчество. Программно-симфонический цикл «Моя Родина». Национальные истоки музыкального тематизма. Оркестр и особенности оркестровой полифонии. Новаторская трактовка жанра симфонической поэмы.

Антонин Дворжак (1841-1904) – крупнейший представитель чешской музыкальной классики. Творческий путь. Ведущая роль симфонического творчества в наследии А. Дворжака. Развитие традиций Б. Сметаны в программных симфонических поэмах на народно-сказочную тематику. Симфония «Из Нового Света» – вершина чешского симфонизма. Богатство тематизма, народные истоки, программные тенденции. Концерт для скрипки с оркестром.

Значение творчества А. Дворжака.

Эдвард Григ (1843-1907) – основоположник норвежской музыкальной классики. Расцвет норвежской литературы и искусства в середине XIX века. Творческая деятельность Г. Ибсена и Б. Бьёрнсона. Народная музыка Норвегии, основные танцевальные жанры. Виднейшие норвежские композиторы и исполнители: У. Булль, Ю. Свенсен, К. Синдинг.

Композиторская, музыкально-общественная и исполнительская деятельность Э. Грига. Творческий путь. Тема Родины и её ведущее значение в его творчестве. Общая лирическая направленность музыки Э. Грига. Музыкальный язык.

Фортепианные и камерно-инструментальные произведения. Соната для фортепиано. Лирико-романтическая трактовка цикла. Лирические миниатюры. Концерт для фортепиано с оркестром. Рельефность тематизма, связь с народными истоками, особенности развития музыкальных образов.

Выдающееся значение музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Яркость сказочно-романтических образов, обрисовки пейзажа и жанрово-бытовых сцен. Использование народных музыкальных жанров. Картины природы.

Вокальное творчество. Связь с норвежской и датской национальной поэзией (Бьёрнсон, Ибсен, Андерсен). Поэтические картины природы. Романтические образы. Особенности песенных циклов.

Значение творчества Э. Грига в норвежской и мировой музыке.

Ян Сибелиус (1865-1957) – основоположник финской композиторской школы. Своеобразие финского народного музыкального искусства. Национальный эпос «Калевала». Тематика и образы народного музыкального искусства Финляндии, основные жанры. Особенности формирования в Финляндии в XIX веке национальной композиторской школы.

Творческий путь Я. Сибелиуса. Симфоническое творчество. Программные произведения. «Четыре легенды» – симфоническая тетралогия. Яркая образность музыкального тематизма, суровый, выразительный характер оркестрового письма, своеобразие ладоворитмической основы, монументальность масштабов формы, оригинальность фактуры. Концерт для скрипки с оркестром. Симфоническое развитие музыкальных образов, лейтмотивные связи. Сопоставление мужественной героики и возвышенной лирики, суровой эпичности и драматической патетики.

Связи Я. Сибелиуса с русской музыкальной культурой.

§ 12. Французский музыкальный импрессионизм.

Проблемы стиля

Общая характеристика музыкальной жизни Франции конца XIX века. Творческие направления, связанные с музыкальными классическими традициями и романтическими достижениями. Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, символистской

поэзии и традиций французской музыки XVIII века; использование достижений Ф. Шопена, Ф. Листа, композиторов «Могучей кучки». Стремление к возрождению национальных традиций французского искусства. Новаторство в области тематики, средств звуковой выразительности. Обогащение гармонии, инструментовки. Красочное воспроизведение пейзажей, тонкость в передаче различных нюансов и настроений.

Клод Дебюсси (1862-1918) – выдающийся композитор, пианист. Творческий путь. Особенности искусства К. Дебюсси: благородная поэтичность музыкального воплощения тем и образов, обращение к фольклору, опора на классические традиции французской художественной культуры. Симфонические произведения – достижения в области оркестрового письма («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»). Программность в творчестве К. Дебюсси, ее картинно-образный и лирический характер. Фортепианные произведения – новый этап в развитии фортепианной музыки. Особенность фортепианной фактуры, новые принципы виртуозности, способствующие тонкой звуковой выразительности. 24 прелюдии. Многообразие тематизма, гармоническое своеобразие, программные тенденции. Цикл «Детский уголок». Импрессионистическая красочность, особенности музыкального языка.

Морис Равель (1875-1937). Творческий путь. Освоение эстетических идей импрессионизма. Музыкально-сценические произведения. Балет «Дафнис и Хлоя» – воплощение импрессионизма в жанре балета. Особенности музыкальной драматургии. Симфонические произведения. Фольклорные тенденции – «Испанская рапсодия», «Болеро». Мастерское сочетание яркой импрессионистической красочности с классической стройностью и четкостью музыкальной формы. Сочинения для фортепиано. Многообразная сфера образов. Сюита «Гробница Куперена».

§ 13. Австро-немецкий симфонизм на рубеже XIX-XX веков.

Австро-немецкая музыкальная культура XX века

Вена конца XIX – начала XX веков – один из крупнейших центров художественной жизни Европы. Тенденции «чистого симфонизма» И. Брамса и музыкальной драматургии Р. Вагнера на рубеже XIX-XX веков. Формирование австрийского экспрессионизма. Символистские течения в искусстве. Интенсивная концертная и музыкальная жизнь Вены (оперный театр, филармония). Видные австрийские исполнители.

Густав Малер (1860-1911) – выдающийся австрийский композитор и дирижёр. Творческий путь. Симфоническое творчество. Круг тем и музыкальных образов. Трактовка сонатно-симфонического цикла. Классические, романтические и экспрессионистские тенденции. Элементы сарказма, гротеска, злой иронии в Первой симфонии. Четвертая симфония. Оркестр Г. Малера. Тембровая драматургия.

Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья». Близость шубертовской песенности. Значение поэтического слова.

Рихард Штраус (1864-1949) – выдающийся немецкий композитор, дирижёр. Творческий путь. Симфонические поэмы. Связь с принципами программного симфонизма Ф. Листа. Оперное творчество.

«Саломея». Особенности музыкально-драматургической концепции. Мелодическое богатство музыкального языка, сложность и утонченность гармонического письма, театрально-действенная роль оркестра, тембровое богатство и виртуозность в использовании выразительных возможностей голоса и оркестровых инструментов. Комическая опера «Кавалер роз». Черты моцартианства как проявление черт неоклассицизма: оптимизм, богатство мелодики, классическая стройность.

Продолжающаяся интенсивность художественной жизни. Развитие экспрессионизма. Ведущая роль «Нововенской школы» во главе с А. Шенбергом.

Арнольд Шенберг (1874-1951) – виднейший представитель экспрессионизма в музыке, создатель метода и техники

додекафонного письма. Творческий путь. Обращение к атональности, символистски-экспрессионистским образам и сюжетам. Вокальный цикл «Лунный Пьеро», отражение принципа «говорящего пения». Принципы додекафонной техники, серийной техники. Кантата «Свидетель из Варшавы» – отклик на события второй мировой войны. Значение творчества А. Шенберга в австрийской и мировой музыке.

Творчество Альбана Берга (1885-1935). Опера «Воцтек». Воплощение в музыке стихии кошмара, ужаса, насилия. Сгущенно-экспрессионистский характер оперной драматургии. Сочетание принципов атонализма с системой лейтмотивов.

Антон Веберн (1883-1945) – один из наиболее видных представителей серийной и серийно-пуантилистской техники композиции в зарубежной музыке XX века.

Пауль Хиндемит (1895-1963) – композитор, дирижер, педагог, музыковед. Эстетические взгляды. Обращение к имитационной полифонии, утверждение в противовес додекафонии оригинальной системы, ее теоретическое обоснование в трудах по композиции, художественно-практическое – в фортепианном цикле «Ludus tonalis». Тональный план цикла. Образный строй, жанровое разнообразие прелюдий, интерлюдий и фуг. Преломление принципов небарокко. Оперное и симфоническое творчество.

Карл Орф (1895-1982) – композитор, музыковед, педагог. Сценическая кантата «Кармина Бурана» – первая часть монументальной вокально-хоровой трилогии «Триумфы». Оперное творчество. Музыкально-педагогические работы К. Орфа.

«Трехгрошовая опера» К. Вайля и традиции эпического театра. Пародия на приемы и формы традиционной оперы как отражение принципа «снижения через жанр».

§ 14. Музыкальная культура Испании, Венгрии, Чехии и Словакии конца XIX – первой половины XX века

Испанское искусство. Музыкальная культура. Выдающиеся музыканты-исполнители. Композиторское творчество И. Альбениса, Э. Гранадоса, Ф. Педреля,

Мануэль де Фалья (1876-1946) – выдающийся испанский композитор, представитель импрессионизма. Творческий путь. Вокальный цикл «Семь испанских народных песен». Претворение народных песенно-танцевальных интонаций. Фортепианное и оперное творчество. Музыкально-критическая деятельность.

Значение творчества М. де Фальи.

Музыкальная культура и искусство Венгрии. Музыкальное исполнительство. Новая опереточная школа. Творчество Франца Легара (1870-1948) и Имре Кальмана (1882-1953).

Бела Барток (1881-1945) – выдающийся композитор, пианист, педагог. Многообразие жанров в его творчестве. Обработка народных песен, теоретические работы по фольклористике. Оперное творчество. Импрессионистские и экспрессионистские тенденции. Фортепианные сочинения. Циклы произведений, опирающихся на фольклор. «Микрокосмос».

Чешская и словацкая литература. Исполнительская культура. Музыкальная наука.

Творческий путь **Леоша Яначека (1854-1928)**.

Творчество **Богуслава Мартину (1890-1959)**.

§ 15. Американская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века

Литература. Музыка. Творчество исполнителей-композиторов, создателей первых классических джазовых опусов. Луи Армстронг, Бени Гудмен, Дюк Эллингтон. Зарождение жанра «мюзикл». Творчество Джерома Керна, Ричарда Роджерса, Кола Портера.

Фридерик Лоу и его мюзикл «Моя прекрасная леди».

Джордж Гершвин (1898-1937). Музыкальное наследие. «Рапсодия в стиле блюз», её выдающееся значение в развитии новых тенденций американской музыки (симфонизация джаза). Жанровое

многообразии тематизма (блюз, свинг, регтайм). «Американец в Париже» – блестящая оркестровая сюита. Опера «Порги и Бесс». Своеобразие оперной драматургии. Вокальные симфонические характеристики персонажей.

Леонард Бернштейн (1918-1990) – композитор, дирижер, пианист, музыкальный публицист. Мюзикл «Вестсайдская история». Новая трактовка жанра.

Творчество Самюэла Барбера (1910-1981), Аарона Копленда (1900-1990), Джона Кейджа (1912-1992).

§ 16. Музыкальная культура и искусство Англии, Франции, Италии и Польши конца XIX – начала XX века

Национальные английские композиторы. Э. Элгар, Р.В. Уильямс, С. Скотт, Г. Холст.

Творчество Бенджамена Бриттена (1913-1976). Оперное творчество. Жанровое разнообразие. «Военный реквием». Своеобразие авторского замысла. Грандиозная композиция сочинения. Лейтмотивы, лейтритмы, лейтинтервалика «Реквиема». Традиции и новаторство.

Французское искусство, литература, музыка. Исполнители, композиторы. **Французская «Шестерка» и ее представители**: Луи Дюрей (1888-1979), Артюр Онеггер (1892-1955), Жермен Тайфер (1892-1983), Дариус Мийо (1892-1974), Франсис Пуленк (1899-1963), Жан Кокто (1899-1963).

Творчество **Ф. Пуленка**. Оперное творчество. Монодрама «Человеческий голос». Музыкальная драматургия. Другие сочинения.

Группа «Молодая Франция» и ее представители: Андре Жолливе (1905-1974), Оливье Мессиан (1908-1992).

Развитие искусства, литературы, музыкальной науки в Италии. Исследование песенного и танцевального фольклора. Творчество Отторино Респиги (1879-1936), Ильдебрандо Пицетти (1880-1968), Джан Франческо Малипьеро (1882-1973), Альфредо Казеллы (1883-1974).

Музыкальное искусство. Творческое объединение композиторов «Молодая Польша». Творчество, К. Шимановского, В. Лютословского, М. Карловича.

Кшиштоф Пендерецкий (р. 1933) – яркий представитель польского музыкального авангардизма. Жанровое разнообразие творчества.

«Страсти по Луке» – монументальное ораториальное произведение. Музыкальная драматургия. Серийно-интонационная логика развития музыкальных образов, принцип монтажа контрастных пластов.

§ 17. Музыкальная культура ближнего Зарубежья

Разновременное формирование национальных музыкальных культур. Преемственные связи с русской музыкальной культурой.

Творчество А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, А. Пярта, Г. Эрнесакса, Г. Канчели, О. Тактакишвили, К. Караева и других композиторов.

Значение творчества композиторов – представителей искусства ближнего Зарубежья в развитии музыкальной культуры XX века.

Глава II

ИСТОРИЯ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

§ 1. Музыкальная культура и искусство Древней Руси

Древнерусская культура. «Слово о полку Игореве». Высокие образцы домонгольской живописи и архитектуры в Киеве, Новгороде, Владимире.

Церковная служба как центр русского музыкального профессионализма в эпоху средневековья. Знаменный распев. Культура колокольных звонов.

Скоморошество. Значение народного творчества для развития профессиональных музыкальных традиций. Музыка быта, ее неотделимость от фольклора и своеобразный профессионализм. Культура средневекового Новгорода; Феофан Грек. Культурные достижения Московской Руси; Андрей Рублев.

§ 2. Музыка XVII-XVIII веков

Эволюция церковной музыки. Раннее многоголосие. Стилевой перелом в середине XVII века, начало периода русского музыкального барокко. Партесное пение.

Профессионализм в светской музыке. Кант.

Новые явления и светские тенденции в русской музыкальной культуре XVII века. Основные музыкальные явления в России времен Петра I.

Новый стилиевой перелом в середине XVIII века: конец периода барокко и начало периода классицизма и сентиментализма.

Первостепенное значение во второй половине XVIII века светской музыки как нового для России явления; возникновение оперы, сонаты, романса в рамках русской музыкальной культуры; образование национальной композиторской школы в области светской музыки; общий подъем светской музыкальной культуры.

Композиторская школа последней трети XVIII века. Национальное преломление общеевропейских стилей эпохи – классицизма и сентиментализма. Типичная тематика. Общие особенности музыкального языка, роль бытовой музыки (в особенности фольклора) как основы творчества композиторов, языковое сближение церковных и светских жанров. Важнейшие жанровые области: опера, камерная вокальная музыка, хоровая музыка; меньшая роль инструментальных жанров. Основные особенности опер (В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин), «российской песни»

(Ф.Я. Дубянский, О.А. Козловский), нового духовного концерта (М.С. Березовский, Д.С. Бортнянский), инструментальной музыки (И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский).

§ 3. Музыкальная культура России первой половины XIX века

Стилевое разнообразие русской музыки первой трети XIX века: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма и его выдвижение на первый план. Русский романтизм как национальный вариант общеевропейского стиля эпохи.

Отечественная война 1812 года, ее влияние на общественную жизнь России; восстание декабристов, воздействие идей декабризма на общественное развитие и русскую культуру. Историческое значение творчества А.С. Пушкина.

Формы музыкально-общественной жизни; распространение музыки в русском обществе; городская песня и романс. Основные оперные жанры.

А.Н. Верстовский (1799-1862) – крупнейший представитель оперного искусства в России до М.И. Глинки. Творческий путь А.Н. Верстовского. Работа композитора в различных музыкально-театральных жанрах. Содержание оперы «Аскольдова могила», романтические черты, народно-песенная основа музыки. Камерные вокальные сочинения.

Развитие камерной вокальной музыки в начале XIX века; определение важнейших песенно-романсных жанров: элегии, лирического романса, «русской песни», песен с испанской, восточной тематикой и др.

А.А. Алябьев (1787-1851) – один из создателей русского классического романса. Жизненный и творческий путь А.А. Алябьева. Работа в различных жанрах вокальной, инструментальной, театральной музыки. Связи А.А. Алябьева с прогрессивными кругами русского общества, отражение в творчестве вольнолюбивых настроений своего времени. Романсы и песни А.А. Алябьева, разнообразие их жанров («русские песни», романсы на восточную

тематику, тема изгнанничества). Гражданское, социально-обличительное содержание в романах позднего периода творчества.

Творческий путь **А.Е. Варламова (1801-1848)**. Преобладание лирической тематики и «русских песен» в сочинениях Варламова. Основные стилистические особенности романсов и песен.

Творчество **А.Л. Гурилева (1803-1858)**. Бытовая тематика романсов и песен. Характерные особенности музыкального языка.

§ 4. Русская классическая музыкальная школа: становление и развитие

М.И. Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыки. Обусловленность творческих достижений общественным подъемом в начале XIX века. Жизнеутверждающий характер искусства М.И. Глинки. Воспроизведение действительности в эстетически приподнятом виде как существенная особенность творческого метода.

Прогрессивные идеи творчества М.И. Глинки. Основные области композиторской деятельности. Влияние личности и творчества А.С. Пушкина на музыку М.И. Глинки. Историческое значение творчества А.С. Пушкина и М.И. Глинки для русской культуры. Сочетание в творчестве композитора черт классического (объективное отражение действительности, утверждение этических идеалов, ясность и уравновешенность стиля, стройность и соразмерность музыкальных форм) и романтического (проявление характерных тенденций музыкального искусства XIX века: особый интерес к фольклору и национальной самобытности, значение красочных приемов в области гармонии и оркестрового колорита) направлений.

Творческий путь М.И. Глинки. Основополагающая роль музыки М.И. Глинки в развитии важнейших жанров русской музыки. Историческая обусловленность возникновения новых явлений в оперном искусстве того времени – героико-патриотического и эпико-лирического жанров. Оперы композитора как высшие достижения в

этих жанрах; их значение в дальнейшем развитии русской музыки. Различные типы симфонизма в наследии композитора; роль фольклора в симфонических произведениях; влияние М.И. Глинки на симфоническую музыку русских композиторов. Традиции вокальной лирики конца XVIII – начала XIX веков. в его песнях и романсах; новые разновидности романсовых жанров. Значение музыки М.И. Глинки в развитии русской балетной и камерно-инструментальной музыки. Органическое соединение в его творчестве традиций национальной русской музыки и лучших достижений западноевропейской музыкальной культуры. Общеввропейская основа музыкального языка и формообразования при ясно выраженном влиянии русского фольклора: черты народной песенности в мелодии, синтез классической функциональной системы и ладогармонических элементов фольклорного происхождения, первостепенная роль вариационности вплоть до ее сочетания с сонатностью, применение подголосочной полифонии. Владение всеми средствами композиторского мастерства. Глубокое постижение русского народного творчества, обращение к фольклору других народов.

Оперное творчество. Первостепенное значение опер в наследии М.И. Глинки. Связи оперного творчества композитора с традициями русского и западноевропейского оперного театра. Выдвижение на первый план народно-массового начала, обилие и разнообразие массовых сцен. Главенство вокальных партий при значительной роли оркестра. Преимущественно кантиленный характер вокальных партий. «Номерная» композиция при сквозном развитии важнейших тематических (интонационных) элементов. «Ария-портрет» как центральное звено музыкальной характеристики персонажа. Выражение основного конфликта оперы посредством контрастной национально-фольклорной окраски партий конфликтующих персонажей.

«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») – первая классическая историко-патриотическая трагедийная русская опера. Сюжет, его первоисточники. История создания и постановки. Новаторское

понимание классических оперных принципов. Жанровые особенности: черты ораториальности (значение хоровых сцен, трактовка героев как выразителей черт народа) и трагедийности (значение конфликтных сцен). Сочетание свойств конфликтной и эпической драматургии. Трактовка образа народа, особая роль народно-массовых сцен. Использование лучших достижений европейской музыки: Г.Ф. Генделя (монументальность письма), К.В. Глюка (драматические приемы, идея подвига), В.А. Моцарта (индивидуализация характеристик героев, полифоническое мастерство в построении ансамблей), Вебера (применение лейтмотивов, программная увертюра). Ярко выраженный русский стиль музыки, опора на фольклорные жанры. Использование традиций польской музыки во втором действии. Драматургия (конкретные способы противопоставления пластов русской и польской музыки) и строение оперы. Симфоничность оперы (развитие лейтмотивов, значение увертюры и антрактов). Развитость и новизна оперных форм.

«Руслан и Людмила» – образец сказочно-эпической оперы; влияние былинного эпоса. Сюжет, идея оперы, сравнение с поэмой А.С. Пушкина. Конкретные проявления эпичности стиля, драматургия. Использование метода обобщающих музыкальных характеристик-портретов. Интонационное единство характеристик. Применение лейтмотивов в опере. Соразмерность частей и целого, законченность больших и малых построений как проявление классической традиции. Роль рондообразности в построении крупных сцен. Новые разновидности вариационных форм. Полифоническое письмо ансамблей. Новые приемы в построении больших монологических сцен. Значение симфонических эпизодов (антрактов, танцевальных сьют). Увертюра как образец программного симфонизма, ее значение увертюры для развития русского эпического симфонизма (А.П. Бородин, А.К. Глазунов).

Симфоническое творчество. Преобладание произведений жанрово-картинного характера. Ведущая роль жанра одночастного крупного произведения. Преобразование типовых форм европейской

музыки. Использование тем народных песен, обусловившее приемы развития тематизма, черты формы, фактуры, оркестровки. Хронология основных произведений. Различные типы симфонизма.

«Камаринская». Время и история создания. Понятие жанрового симфонизма и трактовка в этом плане жанра скерцо. Характеристика тем, композиторская задача. Форма, ее особенности, группировка вариаций, тональный план. Методы варьирования. Претворение традиций хорового и инструментального народного музицирования в симфонической увертюре.

«Арагонская хота». Время и история создания, использование народных тем, их характеристика. Состав оркестра, его особенности, воспроизведение гитарного звучания. Противопоставление темы вступления темам экспозиции. Особенности строения, роль вариационного изложения тем, особенности развития материала в разработочном разделе, объединение тем в коде.

«Вальс-фантазия». Время и история создания. Форма и строение произведения. Характеристика тем и разделов сочинения.

Камерное вокальное творчество. Роль песенно-романсовых жанров в музыкально-общественной жизни первой половины XIX века. Место камерной вокальной музыки в творчестве М.И. Глинки. Разнообразие тематики. Связи с фольклорными и профессиональными музыкальными и поэтическими традициями. Круг поэтов. Традиционные и новые вокальные жанры. Романсы с испанским колоритом и в стиле итальянской баркаролы. Песня-сценка («Попутная песня»), фантазия («Ночной смотр»), драматический монолог («Песнь Маргариты»). Объединение в цикле «Прощание с Петербургом» различных жанров вокальной лирики. Разнообразие форм и средств музыкальной выразительности.

Романсы. Традиционное понимание романса как области лирики. Обобщенное отражение словесного текста в кантиленной вокальной мелодии, ее ведущая роль. Широкое использование «гитарной» фактуры в фортепианной партии. Связи романсов М.И. Глинки с бытовой музыкой. Опора на традиционные жанры в раннем

романсовом творчестве и жанровое разнообразие произведений зрелого и позднего периодов.

А.С. Даргомыжский (1813-1869) – один из создателей русской классической музыкальной школы. Своеобразие творческого облика композитора как последователя М.И. Глинки, определившего новые пути развития русского музыкального искусства. Эволюция стиля А.С. Даргомыжского от романтизма к критическому реализму. Создание новых жанров в области оперы и камерной вокальной музыки. Отражение новых тенденций общественной жизни, тяготение к социальной тематике и психологизму, интерес к драматическим сюжетам и образам. Психологическая наблюдательность, конкретность бытовых подробностей. Воссоздание в музыке интонаций речи и через них социально-психологического профиля героя как существенная черта творческого метода А.С. Даргомыжского. Преимущественный интерес композитора к музыке со словесным текстом. Соотношение слова и музыки, вокальной и инструментальной партий. Первостепенное значение декламационности, новаторство в области речитатива, изобразительные приемы. Традиционный в целом характер гармонии, постоянное использование типовых европейских форм (свободных, смешанных, контрастно-составных) при тяготении к сквозному строению. Городская песня и бытовой романс как основа музыкального языка А.С. Даргомыжского. Основные произведения композитора.

Оперное творчество. Ведущая роль лирико-драматического жанра. Понимание оперы как драмы, высокая степень подчинения музыки действию, его быстрый темп и конфликтный характер. Постепенное преодоление «номерной» композиции. Развитие и изменение образов как один из основных принципов драматургии. Ясно выраженная связь с традициями в ранних произведениях и гораздо меньшее их влияние в последующем творчестве.

«Русалка» – лирико-психологическая бытовая драма на социальной основе. Истоки этого жанра. История создания и сценическая судьба. Оригинальная трактовка народных хоровых сцен.

Приемы индивидуальных характеристик Наташи и Мельника, развитие их драматических образов. Роль конфликтных психологических сцен, закономерности их строения. Новаторство А.С. Даргомыжского в области оперной формы, речитатива.

Значение «Русалки» и «Каменного гостя» в истории русской оперы.

Камерное вокальное творчество. Разнообразие тематики. Характер поэтических текстов, поэты, к которым обращался композитор. Сатирические и обличительные образы, острота характеристик, психологизм, юмор. Традиционные и новые жанровые разновидности: русская песня, лирический романс, элегия, испанский романс, восточный романс, драматический монолог, комическая песня, драматическая песня, фантазия и др. Развитие традиций городского музыкального быта. Особенности трактовки формы, роль речевой интонации и речитатива. Значение камерного вокального творчества А.С. Даргомыжского в истории русской музыки.

§ 5. Музыкальная жизнь России 1850-1870-х годов

Внешне- и внутривосточные события в России. Демократизм русской культуры. Критический реализм. Крупнейшие литературные явления и литературная борьба. Передвижничество. Новые формы музыкально-общественной жизни. Создание Русского музыкального общества. Деятельность А.Г. Рубинштейна и Н.Г. Рубинштейна. Петербургская и Московская консерватории, Бесплатная музыкальная школа. «Новая русская школа», ее состав, практические задачи, история развития, историческая роль. Демократизм творчества «кучкистов». Критическая деятельность В.В. Стасова, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковского.

Классика как качественно новая стадия русской музыки. Существенное расширение тематики, небывалая полнота отображения национальной действительности и масштабность художественных концепций. Высокий уровень драматизма, героики, психологизма, картинности, народно-эпической образности в

произведениях классиков. Дальнейшее освоение национального фольклора, разработка новых его пластов и специфических средств (гармонии, формообразования). Новый синтез элементов русского фольклора и европейской музыкальной системы: более полное выявление специфики первых при сохранении второй в целом. Интерес к фольклору других народов (Восток, Испания, Италия).

Широкие связи с различными направлениями и жанрами западноевропейской музыки.

Сохранение существенной роли романтизма в русской музыке при новых достижениях критического реализма (М.П. Мусоргский). Небывалое разнообразие тематики и проблематики в русской музыке. Глубокое преобразование европейской системы музыкального языка, вытеснение ее норм закономерностями русской крестьянской песни. Многообразие связей русской классики с зарубежной музыкой. Возникновение различных творческих направлений – отличительная черта русской классики.

Петербургская школа. Народническая установка. Преимущественно внеличностная направленность творчества; особое значение эпической образности, развитие колористической и характеристической сторон музыки. Избирательное отношение к фольклору (подлинно русской признается лишь крестьянская песня). Активный интерес к фольклору других стран, ориентализм. Радикальное новаторство при избирательной ориентации на традиции (приоритетное значение традиций М.И. Глинки, влияние творчества А.С. Даргомыжского, Р. Шумана, Г. Берлиоза, Ф. Листа).

Московская школа. Чайковский как единственный ее представитель на данном этапе русской классики. Преобладание личностной проблематики, ведущая роль лирики. Опора, как на крестьянский, так и на городской фольклор при преимущественном значении второго; претворение многих городских бытовых жанров, романсовость как основа музыкального языка. Новаторство при внешней традиционности творчества. Традиции русской и зарубежной музыки.

Академически умеренный характер творчества А.Г. Рубинштейна, его ориентация на ранний немецкий романтизм и венский классицизм при ясно ощутимых связях с предшествующей русской музыкой. Особенности творческой позиции А.Н. Серова, близкого одновременно глинкинской и западноевропейской оперной традициям. Развитие оперных жанров (народная музыкальная драма М.П. Мусоргского, оперный эпос А.П. Бородина и Н.А. Римского-Корсакова, лирико-драматическая опера П.И. Чайковского). Возрождение на классическом уровне комической оперы (П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков).

Появление первого в России балета, достигшего уровня классической русской оперы («Лебединое озеро» П.И. Чайковского). Понимание балета как драмы, его симфонизация, использование традиционной хореографии с ее типами танцев («классическим», «характерным»). Первостепенное – наряду с оперой и романсом – значение симфонической музыки. Возникновение русской классической симфонии. Равная весомость жанров симфонии (А.П. Бородин, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков) и крупного одночастного произведения (М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский). Использование общеевропейских форм и методов развития и преобразование их под воздействием русского фольклора при существенной роли тематизма народно-песенного типа. Жанрово-эпическая и драматическая ветви русского классического симфонизма.

Возникновение русского классического концерта, связь его с общеевропейской традицией жанра (П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн). Внедрение в концерт тематизма национального склада и соответствующих принципов формообразования.

Возникновение русского классического квартета. Преодоление в фортепианной музыке рамок камерно-бытового музицирования, выход в сферу концертности («Исламей» М.А. Балакирева, «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского). Национальные особенности трактовки общеевропейских жанров.

Развитие камерной вокальной музыки в определившихся на предыдущем этапе направлениях: расширение тематики за счет социально-бытовых сюжетов (М.П. Мусоргский), эпоса (А.П. Бородин), фантастики (А.П. Бородин), философской проблематики (М.П. Мусоргский); обогащение лирической сферы, углубление психологизма (П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский); возрастание значения декламационности при чрезвычайном разнообразии приемов вокального письма; активные поиски в области фактуры фортепианной партии вплоть до внедрения в нее приемов народного многоголосия (М.П. Мусоргский); дальнейшая дифференциация жанров при ведущей роли лирического монолога и вокальной сцены.

А.Н. Серов (1820-1871) – один из основоположников русской музыковедческой науки, ученый, критик, композитор, общественный деятель. Сходство принципиальных эстетических установок А.Н. Серова и В.Г. Белинского; широта кругозора, понимание исторических закономерностей развития искусства. Просветительская направленность музыкально-критической и лекционной работы А.Н. Серова. Значение исследований в области русского и украинского фольклора. Защита достижений русской музыки, пропаганда западноевропейской музыкальной классики. Творческий путь.

Историческое значение оперного творчества композитора. Развитие жанров историко-героической («Юдифь»), легендарно-эпической оперы («Рогнеда»), бытовой драмы («Вражья сила»), влияние на последнюю театра Островского.

А.Г. Рубинштейн (1829-1894) – исполнитель, композитор, общественный деятель, педагог. Широкая концертная, просветительская, организаторская деятельность. «Исторические концерты», роль А.Г. Рубинштейна в организации Русского музыкального общества (РМО), дирижирование концертами РМО. А.Г. Рубинштейн как директор и педагог Петербургской консерватории. Творческий путь А.Г. Рубинштейна. Важнейшие жанры творчества композитора. Романтические традиции в фортепианных и камерных вокальных сочинениях. Историческое значение фортепианных концертов – первых в русской музыке.

«Демон» – лирико-романтическая опера, лучшее сочинение А.Г. Рубинштейна в оперном жанре. Историческое значение оперы «Демон» как одной из ранних лирических русских опер. Лирическая трактовка поэмы М.Ю. Лермонтова. Характеристика романсно-ариозного стиля музыки, восточные элементы музыкального языка.

§ 6. «Могучая кучка»

Историческое значение деятельности М.А. Балакирева (1836-1910) как главы «Могучей кучки», композитора, исполнителя, общественного деятеля, собирателя народных песен. Приверженность композитора эстетическим положениям М.И. Глинки. Значение работы над русской народной песней для выработки композиторского стиля; использование фольклора народов Закавказья. Ориентализм; большой интерес к современной романтической музыке (Берлиоз, Лист). Ведущая роль народно-жанрового и живописно-колористического начал. М.А. Балакирев – организатор и руководитель «Могучей кучки», его влияние на «кучкистов». Творческий путь М.А. Балакирева.

Симфоническое творчество. Основные произведения. Развитие принципов творчества М.И. Глинки. Тяготение к симфонизму жанрово-картинного типа. Программность. Преобладание тематизма народно-песенного склада, использование подлинных народных мелодий. Существенная роль вариационности, внедрение ее в сонатную форму. Приоритетное значение жанров увертюры и симфонической поэмы.

«Тамара» – симфоническая поэма. История создания. Красочность, живописность партитуры; использование песенных и танцевальных элементов музыки Закавказья. Особенности строения поэмы, музыкально-выразительные средства (в частности, гармонические). Историческое значение поэмы.

Фортепианное творчество. Важнейшие произведения. Роль М.А. Балакирева как одного из создателей русской фортепианной

музыки. Концертно-виртуозный характер фортепианных произведений, их близость к пианизму Ф. Листа.

«Исламей» – фортепианная фантазия. Оригинальность замысла; концертно-виртуозный характер. Обогащение фортепианной литературы новыми образами, средствами, техникой; проявление принципов жанрово-картинного симфонизма. Ритмические, гармонические, фактурные особенности. Яркость восточного колорита и картинность письма. Глинкинские традиции использования и развития тем. Особенности строения, смешанная форма (сочетание сонаты и двойных вариаций), тональный план, звуковое богатство варьирования. П.И. Чайковский, Ф. Лист, Н.Г. Рубинштейн об «Исламее».

Камерное вокальное творчество. Романсы и песни М.А. Балакирева, их периодизация. Круг поэтов, обращение к Кольцову, Лермонтову. Претворение традиций М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского (главным образом, в области лирического и бытового романса). Своеобразие камерного вокального стиля, напевная вокальная мелодия с элементами декламационности, изобразительность фортепианной фактуры. Значительное усиление картинно-красочного начала, особенно в романсах и песнях на восточную тематику («Песня золотой рыбки», «Грузинская песня», «Песня Селима»). Элементы эпического стиля «Песни разбойника». Многообразие типов лирического романса. Новые черты лирики: созерцательность («Взошел на небо»), широта развития и экспрессия («Приди ко мне»). Трагическое содержание ряда поздних романсов.

А.П. Бородин (1833-1887) – основоположник классической русской эпической симфонии и квартета. Значение научной и общественной деятельности А.П. Бородина. Трактовка композитором исторической темы с позиций прогрессивной эстетики 60-х годов XIX века. Жанровое разнообразие. Глинкинские традиции и национальная основа музыкального творчества; ориентация на классические жанры и формы. Претворение достижений современного европейского музыкального искусства. Творческий путь А.П. Бородина. Преобладание тематизма народно-песенного типа. Ведущая роль

героико-эпического начала; лирика и юмор А.П. Бородина; ориентальная тема в его творчестве. Новизна языка, богатство гармонических идей (применение аккордов нетерцового строения, диссонирующие параллелизмы, своеобразная трактовка мажор-минора и др.); высокое полифоническое мастерство. Классическая ясность, оптимизм, уравновешенность строя музыки.

Оперное творчество. *«Князь Игорь»* – выдающийся образец русской эпической, историко-героической оперы. Характерность историко-патриотической тематики для литературы и искусства эпохи создания *«Князя Игоря»*. История написания оперы, завершение произведения Н.А. Римским-Корсаковым и А.К. Глазуновым; Стремление А.П. Бородина к исторической достоверности, достоинства авторского либретто, его отличия от древнего литературного первоисточника. Показательность единственной оперы композитора для его стиля. Жанровые особенности оперы. Статичность образов. «Ария-портрет» как центр музыкальной характеристики персонажа. Применение старинных жанров. Значение народных сцен, разнообразие их характера при существенной роли эпического элемента. Воплощение основного конфликта оперы через противопоставление русской и восточной фольклорной окраски музыки. Повествовательная неторопливость движения действия. Черты сквозного развития при «номерной» композиции. Преемственные связи *«Князя Игоря»* с оперным творчеством Глинки. Значение «Половецких плясок» для истории русского балета. Значение *«Князя Игоря»* для русской эпической оперной и кантатно-ораториальной музыки.

Симфоническое творчество. А.П. Бородин – создатель (наряду с П.И. Чайковским) русской классической симфонии. Приоритетность жанра симфонии и его традиционная в целом трактовка. Героико-эпическое и жанровое начала как основа симфонизма А.П. Бородина. Традиционность формы симфонии. Разнообразие приемов развития тематизма (варьирование, мотивная разработка, синтезирование различных тематических элементов). Показательные особенности оркестровой фактуры для стиля композитора. Эволюция симфонизма

А.П. Бородин в последний период творчества. Симфонические произведения композитора.

Симфония № 2 (си – минор, 1876 г.) – классический образец эпико-лирического симфонизма. Круг образов второй симфонии; известное сходство образов и приемов в симфонии и в «Князе Игоре»; программное истолкование симфонии В.В. Стасовым. Особенности строения цикла, образное содержание частей. Традиции второй симфонии в русской эпической музыке А.К. Глазунова, С.С. Прокофьева и других композиторов.

Камерное вокальное творчество. Жанровое разнообразие при небольшом количестве произведений; связи с оперным и симфоническим творчеством. Поэты – авторы текстов романсов и песен А.П. Бородин; использование композитором собственных текстов. Значение картинно-колористических и характеристических элементов. Своеобразное преломление традиционных песенно-романсных жанров: русской песни, лирического романса, восточного романса, баллады, элегии. «Для берегов отчизны дальной» – выдающийся образец русской элегии. Новые для русского романса сказочные и эпические произведения; оригинальность замысла и приемов письма в романсах «Спящая княжна» и «Морская царевна». «Песня темного леса» – образец эпического стиля в камерной вокальной музыке. Песни юмористического содержания.

Камерное инструментальное творчество. А.П. Бородин – один из создателей русского классического квартета. Традиционное понимание жанра. Показательность квартетов композитора для его позднего стиля. Камерные инструментальные произведения А.П. Бородин.

М.П. Мусоргский (1839-1881) – русский композитор, наиболее последовательно воплотивший принципиальные установки «Новой русской школы». Близость его искусства критическому реализму; влияние на творчество композитора романтической традиции. Жизненная правда в творчестве М.П. Мусоргского, демократизм и прогрессивность идей; связь его музыки с искусством крупнейших современных писателей и художников. Народ и личность как

основные объекты творческого внимания. Интерес к эпохам социальных конфликтов, нравственная проблематика, глубина психологического анализа. Сочетание характеристического воспроизведения внешних сторон действительности с психологизмом. Исключительное разнообразие обрисованных композитором человеческих характеров, их социальная и бытовая конкретность, психологическая многогранность. Существенное значение образа народной массы, эпического начала. М.П. Мусоргский – мастер музыкальной трагедии. Творческий путь композитора.

Основные произведения, новые музыкально-сценические жанры, новизна драматургических приемов. Новаторство М.П. Мусоргского. Стремление к индивидуализации выразительных средств в соответствии с индивидуальной неповторимостью образа. Подчинение музыкальных принципов и приемов задаче конкретного воссоздания действительности.

Крестьянская песня и речь как истоки музыкального языка, синтез песенности и декламационности как основа мелодики. Раскрытие человеческих характеров через интонации речевого происхождения. Разработка композитором речитативной сферы. Новаторский характер гармонии и ритмики; отказ композитора во многих случаях от традиционной европейской функциональной гармонии и метрической системы. Индивидуализация формы; ведущая роль вариационности и сквозного строения.

Развитие традиций М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Значение творчества М.П. Мусоргского для развития музыкального искусства XIX – XX вв.

Оперное творчество. М.П. Мусоргский как оперный реформатор; идея реалистической музыкальной драмы как основа его реформы. М.П. Мусоргский – либреттист.

Сюжетное и жанровое разнообразие музыкально-драматических замыслов композитора. Судьба народа и его роль в истории – центральная тема; русская история – важнейший источник сюжетов; народная музыкальная драма – основной жанр. Новаторский характер массовых сцен. Смещение жанровых черт, переплетение разных

сюжетных линий как характерные особенности оперной драматургии М.П. Мусоргского. Динамическая трактовка образов. Лейтмотивы, интонационные сферы, народно-песенные жанры как средства музыкальной характеристики персонажей. Сквозная композиция и проблема музыкальной формы. Соотношение вокальной и оркестровой партий. Эволюция оперного стиля М.П. Мусоргского к большей напевности вокальных партий. Оперное наследие композитора.

«Борис Годунов» – историческая музыкальная драма. Создание и постановки; редакции Н.А. Римского-Корсакова, П. Ламма, Д.Д. Шостаковича. Либретто, сравнение с литературным первоисточником, трактовка первоисточника с позиций художника 60-х годов XIX века; расстановка смысловых акцентов в 1-й и 2-й редакциях автора. Сюжет и идея произведения; сложность и новизна драматургии; переплетение нескольких сюжетных линий при одном определяющем конфликте народа и царской власти. Широкое применение приема совмещения планов и драматических контрастов. Строеие, композиция оперы; своеобразие и новизна оперных форм, определяемых сценическим действием; лейтмотивы, их особенности и способы применения. Значение образа народа; сложение целостного образа из множества отдельных групп и героев со своими характерами и психологией; отдельные герои как воплощение существенных черт народа; широкий диапазон характеристик, единство трагического и комического. Динамика развития образа народа, формы, жанры, средства характеристики; хоровой речитатив. Образ царя Бориса; сценическая и музыкальная характеристика, ее психологическая сложность и неоднозначность, динамика развития. Значение «Бориса Годунова» в истории музыкально-театрального искусства.

«Хованщина» – народная музыкальная драма. История создания; редакции Н.А. Римского-Корсакова, М. Равеля и И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича. Либретто, его литературные достоинства, многоплановость драматургии, переплетение нескольких сюжетных линий, сложность общественных и личных конфликтов. Широкий

охват явлений действительности; борьба старой Руси и новой России – основная тема «Хованщины»; поиски М.П. Мусоргским в историческом прошлом ответов на современные проблемы. Многоплановый образ народа; величественная трагичность образа народа. Средства музыкальной характеристики стрельцов, московского люда, раскольников. Сложность характеров главных героев, обобщенность образов, психологически достоверное воссоздание внутреннего мира людей той эпохи. Сатирические образы. Строение оперы, роль оркестра, значение лейтмотивов. Новаторские черты в строении оперы; новизна оперных форм, относительно небольшая роль замкнутых построений, включение монологов и диалогов в общее течение сценического действия. Общий трагический облик «Хованщины».

Камерное вокальное творчество. Новаторство М.П. Мусоргского в области камерной вокальной музыки при нередком обращении композитора к традиционным романсовым темам и жанрам. Существенная роль жанра вокальной сцены. Соотношение вокальной и фортепианной партий; отказ композитора от традиционных формул аккомпанемента. Расширение привычных рамок камерной вокальной музыки, новая тематика, проявление черт критического реализма. Аналогии с творчеством Н.А. Некрасова, Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголя, В.Г. Перова. Развитие принципов А.С. Даргомыжского. Обращение к творчеству поэтов-современников; песни на собственные тексты. Важнейшие области камерного вокального творчества. Судьба обездоленных людей («народные картинки»), сочувствие человеческим страданиям, углубленный психологизм; произведения трагического содержания; произведения лирические, сатирические, юмористические; песни-монологи и песни-сценки. Вокальные циклы. Эволюция камерного вокального творчества композитора от «народных картинок» 60-х годов XIX века к тематике философско-символического и лирического плана в произведениях последнего периода. Поиски «осмысленно-оправданной» мелодии; индивидуализированность приемов письма.

Влияние песен М.П. Мусоргского на творчество композиторов XX века, в том числе Д.Д. Шостаковича.

«Картинки с выставки» – образец зрелого стиля композитора. Время и история их создания. Основные сведения о художнике Н. Гартмане. «Картинки с выставки» – цикл миниатюр или сюита с рондообразными и вариационными признаками, единство развития в цикле. Характеристика музыкальных образов, основные жанровые группы «картинок». Фортепианный стиль, нетрадиционность письма. Новизна форм, обусловленная программой, значение в истории русской фортепианной музыки. Инструментовка М. Равеля.

Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908) – русский композитор-классик; историческое значение его многообразной деятельности. Определяющее значение установок «Новой русской школы» в творческом формировании Н.А. Римского-Корсакова. Влияние народного творчества: широкое использование подлинных русских народных напевов, разработка фольклора других стран. Претворение опыта русских композиторов; использование достижений западных мастеров (Р. Вагнер и др.). Творческий путь Н.А. Римского-Корсакова. Основные области творчества, ведущая роль оперной и симфонической музыки. Многообразие оперных жанров и сюжетов. Большое значение фантастики, образов природы, воспроизведение народных обрядов и быта; лирика, исторические картины; использование элементов восточной музыки. Преобладание эпического, повествовательно-картинного начала и мягкой элегичной лирики; особый характер драматических образов; комические, сатирические образы. Характеристика вокального стиля. Развитость оперных форм. Симфонизм в операх, особенно в произведениях позднего периода. Гармонические открытия композитора. Краткая характеристика оркестрового стиля. Выдающееся композиторское мастерство. Классическая ясность и чистота стиля. Ведущая роль вариационности, внедрение ее в традиционные для европейской музыки формы. Н.А. Римский-Корсаков – педагог, музыкальный писатель, ученый, редактор, собиратель народных песен, дирижер, общественный деятель.

Оперное творчество. Опера – главная сфера творческой деятельности Н.А. Римского-Корсакова. Жанровое разнообразие при тяготении к сказочно-эпическому жанру; особое значение традиции, идущей от оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Ведущая роль принципов эпической драматургии (сопоставление образов, широко развитая описательность, замедленный темп действия); проявление в некоторых операх принципов конфликтной драматургии. Различные решения проблемы музыкальной формы при характерном для опер композитора сочетании сквозного развития с завершенностью отдельных частей; возникновение крупномасштабных музыкальных структур, охватывающих большие сцены и целые оперные картины. Широкое применение лейтмотива, его специфика (лейтгармония, лейттемп). Различное соотношение вокальных и оркестровой партий в разных произведениях. Разнообразие композиционных решений. Эволюция оперного стиля Н.А. Римского-Корсакова.

«Снегурочка» – характерный образец сказочно-эпической оперы. История создания, место в творческой биографии композитора. Сказка А.Н. Островского, ее соответствие особенностям музыкальной драматургии Н.А. Римского-Корсакова. Сюжет и идея оперы, особенности жанра «Снегурочки». Фольклорные влияния в музыкальном языке, в драматургии, роль обрядовых сцен в раскрытии идеи сочинения. Система образов; характерная для драматургии Н.А. Римского-Корсакова «парность» женских образов; обобщающий характер и смысл образов. Основные черты музыкальной характеристики Снегурочки, развитие образа. Картины природы и быта, фантастические эпизоды; средства их музыкального воплощения, картинность музыкального языка, применение звукоизобразительности. Типы лейтмотивов, их развитие. Оперные формы.

«Царская невеста» – лирико-психологическая драма на исторической основе. Отличия «Царской невесты» от опер сказочного типа. Либретто, сюжет, драматическая напряженность действия. Классические черты сценической и музыкальной драматургии. Две группы действующих лиц, особенности их характеристик, пути

развития образов. Вокальный стиль «Царской невесты»; разнообразные оперные формы; обилие законченных построений; большое значение ансамблей с развитой полифонией. Лейтмотивы, их особенности, методы применения и развития. Строение оперы в целом.

Симфоническое творчество. Развитие Н.А. Римским-Корсаковым принципов симфонизма М.И. Глинки и М.А. Балакирева. Разнообразие видов симфонической музыки композитора при общем картинно-жанровом характере симфонизма. Интенсивность звукоцветового колорита. Программность как важная черта. Параллельность симфонического творчества оперному в отношении образного содержания и выразительных средств. Принципы эпической драматургии в симфонических произведениях. Тематизм народно-песенного склада, вариационность как преобладающий метод развития материала.

«Шехеразада» – симфоническая сюита. Восточная и фантастическая тематика без четких этнографических параллелей; программа. Эпическая основа симфонической драматургии сюиты. «Шехеразада» – ряд картин пейзажного, жанрового, фантастического, лирического характера. Роль повествовательности, музыкальной живописи, звукоизображения. Образные, тематические, тональные, темповые соотношения частей; единство тематического материала, характер использования и преобразования двух основных тем сюиты, роль вариационности. Оркестровое мастерство, виртуозное использование солирующих оркестровых инструментов.

Камерное вокальное творчество. Романсы. Преобладание лирики созерцательного характера, большая роль картинности. Слияние в вокальной партии кантиленности и декламационности при общей законченности мелодической линии. Изобразительность партии фортепиано, избегание композитором типовых формул аккомпанемента.

§ 7. Музыкальная культура России второй половины XIX века

П.И. Чайковский (1840-1893) – великий русский композитор-классик. Сложность отражения в искусстве П.И. Чайковского социальных и этических проблем эпохи как первооснова драматической сущности музыки; смысловая емкость, философская обобщающая значимость музыкальных образов. Экспрессия музыкальной речи. П.И. Чайковский – лирик-психолог, воплощение в его произведениях разных состояний человеческого духа; острота противоречий и трагических конфликтов. Широта жанрового диапазона творчества.

П.И. Чайковский – основоположник конфликтной драматической русской симфонии и квартета, создатель нового типа оперы; достижения во всех областях музыкального творчества, в том числе балета и концерта. Симфоническая природа мышления; высокое искусство музыкального преобразования; динамическое понимание процессов формы, тяготение к традиционным структурам и их обновление. Национальная основа музыки композитора; отношение к народной песне; песенно-романсовая основа музыкального языка. Культурная общность с музыкальным искусством Западной Европы. Новаторство П.И. Чайковского. Мелодическое богатство музыки. Характерные группы тем, связанные с основной идеей творчества («темы любви», «темы рока»). Национальные черты гармонии при ее классической функциональной основе. П.И. Чайковский – глава композиторской школы, педагог (автор первого русского учебника гармонии), общественный деятель. Историческое значение творчества П.И. Чайковского, его традиции в музыке русских композиторов.

Симфоническое творчество. Его первостепенное положение в творчестве П.И. Чайковского. Связи с симфонизмом М.И. Глинки, Л. Бетховена и романтиков. Симфоничность как первооснова музыкальной речи. Основные симфонические произведения, их хронология, важнейшие жанры; отбор сюжетов, программность, проблематика. Ведущая роль драматического симфонизма; понятие о лирико-жанровом симфонизме П.И. Чайковского. Основные характерные особенности построения циклов. Важнейшие

особенности сонатной формы. Новаторство П.И. Чайковского-симфониста. Значение симфонического творчества.

«Ромео и Джульетта». Увертюра-фантазия – образец раннего симфонизма. Особенности прочтения «Ромео и Джульетты»; трактовка основных тем и разделов формы как воплощение образов и этапов развития трагедии. Выразительные особенности и развитие тем; особое положение темы вступления; строение увертюры-фантазии. Формирование в «Ромео и Джульетте» типичных черт симфонической концепции.

Симфония № 1 «Зимние грезы» (соль минор, 1866) – образец раннего лирико-драматического симфонизма на жанровой основе. Трактовка образов природы и народной жизни в духе классической русской поэзии. Строение цикла; образное, тематическое, темповое, оркестровое соотношение частей.

Симфония № 4 (фа минор, 1877) – образец драматического симфонизма. Время создания. Содержание; авторское программное истолкование; отражение демократических традиций искусства 60-70-х годов XIX века. Особенности строения цикла; значение лейтмотива; образные и тематические связи между частями цикла. Влияние оперных приемов на характер тем и пути их развития.

Симфония № 5 (ми минор, 1888). Обобщенность музыкально-философского замысла; типичный круг образов симфонической музыки П.И. Чайковского: известная близость к концепции четвертой симфонии. Значение лейтмотива, характер его преобразований. Характерные черты строения цикла; особое значение медленной части симфонии.

Симфония № 6 «Патетическая» (си минор, 1893) – вершина трагедийного симфонизма П.И. Чайковского. Обобщающее значение симфонии в эволюции симфонического творчества композитора. Философская концепция симфонии; сила воздействия музыки. Время и история создания. Особенности строения цикла. Тембровая драматургия шестой симфонии; выразительное противопоставление оркестровых групп, характер использования групп и инструментов.

Обобщенная трактовка жанровых элементов. Значение шестой симфонии в истории русской музыкальной культуры.

Оперное творчество. Оперы как важнейшая (наряду с симфоническими произведениями) часть наследия П.И. Чайковского. Разнообразие жанровых черт при ведущей роли лирико-драматического жанра. Значение пушкинских сюжетов. Соотношение драматического и музыкального начал; вокальных и оркестровой партий. Ведущая роль мелодического и вокального начал. Симфонизм в операх композитора: симфоническое развитие тематизма как средство воплощения драмы; единство оперного и симфонического стилей композитора. Роль оркестра и развития лейтмотивов; оперные формы; интенсивность развития образов при ясной расчлененности музыкальной формы. Новаторство П.И. Чайковского как оперного композитора. Хронология оперного творчества. Многообразие жанров. Значение опер П.И. Чайковского в истории русской музыки.

«Евгений Онегин» – один из лучших образцов лирико-психологической оперы. Предшествующие образцы этого жанра в русской и европейской музыке; «лирические сцены» – авторское жанровое определение. История создания и постановки. Сравнение с романом А.С. Пушкина. Причины популярности оперы. Мелодический стиль оперы, связанный с ним проникновенный лиризм; русский бытовой романс – интонационная основа лирических сцен. Проявление характерных черт лирико-психологической оперы: внутреннее развитие образов небольших сольных эпизодов, «вписанных» в большие сцены, большая роль ариозо как наиболее гибкой оперной формы в сольных и ансамблевых сценах. «Портретные» арии в партиях второстепенных героев. Фоновая роль хоров, танцев и других бытовых эпизодов. Роль лейтмотивов и характеристик героев; своеобразие лейтмотивов – развернутых тем-характеристик. Роль оркестра (в частности, в кульминационных моментах развития действия). Характерное для оперной драматургии П.И. Чайковского соединение классических традиций (ведущая роль вокального начала, разнообразие оперных форм, относительная

законченность номеров) с новыми приемами симфонического развития.

«Пиковая дама» – психологическая музыкальная драма, высшее достижение П.И. Чайковского в области оперного творчества. История создания. Либретто, отличия от повести А.С. Пушкина; социальная, этическая, философская глубина концепции. Обостренный психологизм и трагедийность – существенные черты «Пиковой дамы». Новаторская музыкальная драматургия. Симфонизация оперы: интенсивность непрерывного развития образов, тембровая драматургия, значительность развитых оркестровых эпизодов. Характер трех основных лейтмотивов и их сложные изменения на протяжении всей оперы. Сохранение в «Пиковой даме» многих классических приемов; разнообразие оперных сцен; конкретный реальный фон действия. Романтический образ главного героя, его противоречивость. Участие Германа во всех картинах в разных ситуациях; трансформация образа. Приемы характеристики; разносторонний показ образа уже в первой картине; ариозо – преобладающая форма характеристики Германа в сольных эпизодах и драматических сценах; роль симфонических средств в раскрытии образа героя. Характеристики других героев оперы; их драматургическое положение; различные жанры и формы. Принципы композиции картин, многообразие приемов. Значение «Пиковой дамы» в истории русской музыки.

Камерное вокальное творчество. Развитие П.И. Чайковским традиции русской камерной вокальной музыки. Лирика как основная образная сфера, второстепенная роль жанрово-характеристических и изобразительных элементов. Характерная для композитора динамизация образа по мере его развития, вызывающая соответствующую трактовку формы. Сложность и значительность образного содержания романсов, отражение в романсах основной проблематики творчества и эволюции стиля П.И. Чайковского, проникновение романсного стиля в произведения других жанров. Характер поэтических текстов; обобщенное выражение содержания текста в музыке. Стремление композитора к обобщенному

воплощению поэтического образа при значительной в ряде случаев детализации музыкальной ткани в зависимости от словесного текста. Синтез кантиленности и декламационности в вокальной мелодии. Значительная роль фортепианной партии (в некоторых случаях равная роли вокальной); индивидуализация фортепианной фактуры. Мелодика романсов, ее истоки; экспрессивность и певучесть мелодий, «открытость» выражения чувств и динамика развития. Разнообразие тематики и приемов письма. Ведущая роль лирической тематики с трагической окраской («Ни слова, о друг мой», «Отчего», «Нет, только тот, кто знал», «На нивы желтые»); традиции жанра элегии в этих и подобных романсах. Романсы более светлых настроений («То было раннею весною», «Средь шумного бала», «Растворил я окно», «День ли царит», «Закатилось солнце»). Произведения философского плана («Благословляю вас, леса»); сравнение с аналогичными сочинениями С.И. Танеева, Н.А. Римского-Корсакова. Трагическая тема одиночества («Снова, как прежде, один»). Традиции песенно-бытовых жанров («Кабы знала я», «Я ли в поле да не травушка была»). Песни для детей.

Балетное творчество. Балеты П.И. Чайковского – первые классические балеты в истории русской музыки; традиции балетной музыки М.И. Глинки; хронология балетного творчества П.И. Чайковского. Отражение в балетах основной проблематики творчества композитора; романтические сюжеты, их трактовка. Симфонизация балета, роль лейтмотивов, богатство и разнообразие оркестровой палитры. Значение лирических эпизодов как узловых моментов в драматургии; значение жанровых, бытовых, характерных сцен. Разнообразие жанровой тематики: «Лебединое озеро» – лирический балет с элементами психологической драмы; «Спящая красавица» – лирический балет со значительной ролью картинно-изобразительных симфонических эпизодов; сочетание лирических, драматических и гротескно-фантастических элементов в балете «Щелкунчик». Исключительное значение балетной реформы П.И. Чайковского, традиции балетной музыки М.И. Глинки и П.И.

Чайковского в творчестве А.К. Глазунова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, К. Караева и других.

Концерты. Концертный жанр в творчестве П.И. Чайковского; классические и романтические традиции. Симфонизация концерта; близость к симфониям и отличия от них. Характеристика виртуозного исполнительского стиля. Сочетание блестящей виртуозности, глубины содержания, симфонической широты развития. Национальная определенность тематизма. Значение концертов П.И. Чайковского в истории русского концерта.

Камерное инструментальное творчество. А.П. Бородин и П.И. Чайковский – создатели классического русского квартета; многочисленность и разнообразие камерных инструментальных произведений П.И. Чайковского. Лирико-жанровый характер квартетов. Концертность крупных фортепианных произведений, камерность миниатюр. Сравнение квартетов А.П. Бородина и П.И. Чайковского (отличия в лирической образности; характер соотношения частей; конкретные черты мелодического, гармонического, инструментального стиля; трактовка формы). Традиции камерного стиля П.И. Чайковского в творчестве С.И. Танеева, Н.Я. Мясковского, Д.Д. Шостаковича, А. Бабаджаняна и других композиторов.

§ 8. Музыкальная жизнь России 1880-1890-х годов

Основные исторические тенденции пореформенного времени. Развитие и достижения культуры в новых исторических условиях; русские писатели и художники (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, В.А. Серов и др.); культурное значение деятельности П.М. Третьякова, С.И. Мамонтова, М.П. Беляева. Развитие концертного и оперно-театрального дела в России. Новое поколение русских музыкантов.

Беляевский кружок, его состав, основные творческие принципы композиторов, входивших в кружок; Н.А. Римский-Корсаков – глава беляевского кружка. С.И. Танеев и московская композиторская

школа. Принципиальная общность творческих установок петербургской (Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, А.К. Лядов) и московской школ (П.И. Чайковский, С.И. Танеев, А.С. Аренский, Вас. Калинников). Музыкальное образование; выдающиеся исполнители; музыкальная критика. Укрепление культурных связей в области образования (Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Танеев), исполнительства и композиторского творчества между музыкантами разных народов нашей страны.

Продолжение творческой деятельности Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородин, П.И. Чайковского. Творчество нового поколения композиторов (А.К. Глазунов, С.И. Танеев, А.С. Аренский, А.К. Лядов и др.). Новая тенденция в претворении бытовых (в частности, фольклорных) жанров: их ассимиляция вместо прежнего непосредственного воспроизведения (А.К. Глазунов, Вас. Калинников). Сохранение в творчестве новых композиторов многих типичных для русской классики предшествующих лет тем и образов. Развитие романтической традиции русской классики. Разнообразие связей творчества новых композиторов с зарубежной музыкой.

Изменение соотношения жанров в творчестве композиторов нового поколения: утрата оперой ведущего положения, ее частичное вытеснение балетом (А.К. Глазунов); преобладание инструментальной музыки; большее значение кантатно-ораториального жанра (С.И. Танеев), инструментального камерного ансамбля (С.И. Танеев, А.К. Глазунов).

Эволюция ранее сложившихся оперных жанров (П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Танеев), балета (П.И. Чайковский, А.К. Глазунов), жанров и направлений русского симфонизма (П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, А.К. Лядов, С.И. Танеев), концертной музыки (Н.А. Римский-Корсаков, А.С. Аренский, С.И. Танеев). Разнообразие жанров камерного инструментального ансамбля, значительность концепций, преимущественно лирико-жанрового и лирико-драматического характера (А.П. Бородин, С.И. Танеев, А.К. Глазунов). Активный интерес новых композиторов к сольной

фортепианной музыке как камерного, так и концертного плана (А.К. Лядов, А.С. Аренский, С.М. Ляпунов). Преобладание лирических разновидностей романса (А.П. Бородин, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, А.С. Аренский, С.И. Танеев); сужение круга тем и жанров камерной вокальной музыки в творчестве композиторов нового поколения.

А.К. Глазунов (1865-1936) – крупный мастер классической русской музыки конца XIX – начала XX вв. Определяющее значение оптимистического эпически-монументального стиля в соединении с благородной лирикой и общей уравновешенностью эмоционального строя. Сочетание традиций эпического и лирического симфонизма. Развитие в творчестве А.К. Глазунова традиции «Могучей кучки» и ее взаимодействие с традицией московской школы. А.К. Глазунов – член беляевского кружка, представитель петербургской школы. Национальная определенность творчества композитора; опора на народную жанровость; развитие традиций «Новой русской школы» (прежде всего А.П. Бородина) и приемов П.И. Чайковского, С.И. Танеева; творческое усвоение опыта западноевропейских симфонистов, в частности, Р. Вагнера. Творческий путь А.К. Глазунова. Основные сочинения А.К. Глазунова; ведущая роль инструментальных жанров. А.К. Глазунов – симфонист, выдающийся мастер крупной инструментальной формы. Значение балетного творчества композитора. Основные черты стиля; архитектурное совершенство, тяготение к сложным формам (в частности, к смешанным гомофонно-полифоническим) с большой ролью вариационности; тематическое единство композиции и тематизм фактуры; высочайшая полифоническая техника, применение полифонии не только в развивающих, но также в излагающих разделах формы; своеобразный оркестровый стиль. Основные образные сферы А.К. Глазунова – народно-эпическая, народно-жанровая, лирическая, пейзажная. Уравновешенность и светлый колорит, преимущественно созерцательный характер музыки А.К. Глазунова, ее тяготение к монументальности. Преимущественный интерес композитора к инструментальным жанрам. А.К. Глазунов –

педагог, редактор произведений А.П. Бородина, музыкально-общественный деятель.

Симфоническое творчество. Симфоническая музыка как главная область, симфония как центральный жанр творчества А.К. Глазунова. Синтез элементов симфонизма А.П. Бородина и П.И. Чайковского. Эпическая сила, жизнеутверждающий характер, эмоциональная уравновешенность, мелодическая содержательность, ясность формы, высокое полифоническое мастерство – отличительные черты симфонических произведений композитора.

Концерты. Роль концертного жанра в творчестве А.К. Глазунова; классические и романтические традиции; традиции концертного стиля П.И. Чайковского.

Концерт для скрипки с оркестром (ля минор, 1904) – одно из лучших произведений данного жанра в мировой литературе, классический образец лирики А.К. Глазунова; принадлежность скрипичного концерта к линии классического и романтического концерта. Время создания; отражение в концерте общих особенностей инструментального стиля композитора; некоторая близость тем концерта лирическим эпизодам балетов и симфоний А.К. Глазунова. Искренность выражения лирического чувства. Характеристика особенностей скрипичной партии. Оригинальная композиция цикла, ее особенности. Влияние мелодики П.И. Чайковского. Мировая популярность концерта.

Балетное творчество. Балеты А.К. Глазунова, их сюжеты и трактовка. А.К. Глазунов – продолжатель балетной реформы П.И. Чайковского. Своеобразие балетов композитора в обогащении их приемами картинного письма, идущего от традиций Н.А. Римского-Корсакова. Отражение в балетах основных особенностей инструментального стиля А.К. Глазунова.

«Раймонда» – лучший балет А.К. Глазунова. Время и история создания. Сочетание в музыке яркой образности, мелодической щедрости с драматическим противопоставлением «европейских» и «восточных» интонаций. Развитие балетных форм.

А.К. Лядов (1855-1914) – представитель классического русского музыкального искусства конца XIX – начала XX вв. Опора на традиции «Могучей кучки», их творческое применение в новых музыкально-исторических условиях. А.К. Лядов – художник-миниатюрист, мастер детали, штриха; совершенство письма, отточенность техники, культура голосоведения, формы, отшлифованность фактуры, оркестровки. Творческий путь А.К. Лядова. Ведущая роль народно-сказочных, народно-жанровых, народно-эпических образов в творчестве композитора; характерные для А.К. Лядова «кукольные» образы. Претворение опыта тончайших художников – М.И. Глинки, Ф. Шопена, Н.А. Римского-Корсакова. Новизна и своеобразие музыкального языка А.К. Лядова. Основные области творчества; важнейшие произведения; хронология творчества. Основополагающее значение фольклора (русского и других народов) для стиля А.К. Лядова. Особенности обработок народных песен; развитие принципов М.А. Балакирева и Н.А. Римского-Корсакова. Существенное значение программности. А.К. Лядов – педагог, дирижер.

Симфоническое творчество. Оркестровые миниатюры композитора – характерные образцы камерного симфонического стиля композитора. Хронология симфонического творчества; программность, преобладание русской сказочной тематики. Развитие колористически-изобразительной стороны музыки в симфонических произведениях. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга» – наиболее известные симфонические произведения А.К. Лядова; использование традиции пейзажной, картинной, фантастической музыки М.И. Глинки (музыка Наины), Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского («Избушка на курьих ножках»). Применение изысканных средств музыкальной выразительности; некоторое влияние импрессионизма («Волшебное озеро»). Возможная аналогия с современными явлениями в живописи (например, с творчеством Н. Билибина).

«Баба-Яга» – первая из симфонических миниатюр А.К. Лядова. Время и история создания. Яркий характеристический «портрет».

«Кикимора». Жанровые особенности симфонического сказания; программа, ее образный и языковой колорит. Особенности состава оркестра. Форма произведения. Строение частей; характеристика тем, их соответствие программе; гармонические особенности, оркестровка, тщательная отделка деталей партитуры. Обилие обусловленных программой звукоизобразительных деталей.

«Волшебное озеро». Музыкальный пейзаж со сказочным колоритом. Оркестровая звукопись, соприкасающаяся с импрессионизмом. Главенство гармонических и оркестровых средств. Единство и зависимость звукового состава аккорда, фактуры (оформления аккорда) и тембра. Особые оркестровые приемы. Нечеткость границ формы как способ выражения основной художественной задачи. Характеристика основных разделов сочинения.

Фортепианное творчество. Значения фортепианного творчества А.К. Лядова в истории русской фортепианной музыки. Творческое применение некоторых черт музыки Ф. Шопена; ориентация на типичные жанры фортепианной миниатюры. Развитие в рамках фортепианной миниатюры традиций композиторов «Могучей кучки» («Бирюльки»), обращение к эпической теме («Про старину»), пьесы народно-жанрового («На лужайке»), юмористического характера («Музыкальная табакерка»). Обращение к народным темам. Большое значение вариационных циклов. Полифонические сочинения А.К. Лядова. Влияние фортепианного стиля А.К. Лядова на раннее творчество А.Н. Скрябина.

С.И. Танеев (1856-1915) – один из крупнейших мастеров классического русского музыкального искусства конца XIX – начала XX вв., композитор, виднейший ученый, замечательный педагог, исполнитель, общественный деятель. Этическая наполненность, философская глубина, сочетание рационального и эмоционального начал в музыке С.И. Танеева, ее жизнеутверждающий светлый характер. Развитие творчества С.И. Танеева в русле традиций М.И. Глинки и П.И. Чайковского; ориентация на классическое искусство И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена; связи с народной

музыкой. Принадлежность С.И. Танеева к кругу прогрессивной русской интеллигенции; композитор – признанный авторитет и глава московских музыкантов. Личность С.И. Танеева. Этические и эстетические позиции; целенаправленный характер деятельности; особенности творческого метода. Творческий путь С.И. Танеева. Основные области композиторской работы; ведущее положение камерных жанров; приоритетность симфонии, камерного инструментального ансамбля, кантаты. Предпочтение в области инструментальной музыки сонатно-симфоническому циклу. Большая роль полифонии. Важнейшие особенности образного строя музыки С.И. Танеева; логическая сложность форм; нетрадиционность гармонического языка и мелодической выразительности; широкое применение выразительных возможностей контрапункта. Взаимовлияние композиторской, научной, исполнительской деятельности. Сущность научной методики С.И. Танеева в изучении контрапункта; «Подвижной контрапункт строгого письма» и «Учение о каноне» – главные теоретические труды С.И. Танеева. Интерес композитора к фольклору разных народов России.

Симфоническое творчество. Симфонический стиль композитора. Существенное значение философско-этической проблематики, интеллектуального начала.

Симфония до минор (1898). Явление «интеллектуального симфонизма» (Б.В. Асафьев); особое положение этого произведения в истории русской музыки; принадлежность к драматической линии русского симфонизма; влияние музыки Л. Бетховена, его конкретные проявления. Обобщенный философский замысел, утверждение характерной для С.И. Танеева идеи могущества разума, воплощающейся как последовательное развитие исходного драматического образа в его противоположность. Лейтмотив – стержень сочинения; его двоякое применение; характер преобразований. Образное и тематическое единство цикла. Обобщенный характер музыкальных образов симфонии. Значение полифонии. Своеобразная трактовка классической формы. Характер оркестровки.

Камерное вокальное творчество. Его хронология, своеобразное положение в истории русской музыки. Претворение некоторых черт романсов П.И. Чайковского, тенденций позднего романсового творчества М.И. Глинки (значительный элемент лирического размышления, гармоническое единство текста, вокальной партии и фортепиано). Нетрадиционные тексты романсов; частое обращение к современной поэзии; использование переводных текстов. Значительность образов, идей, отсутствие стихов с неконкретным или лирически неопределенным содержанием. Расширение тематики романсов; произведения с гражданской, социальной проблематикой, иногда в характере медитации. Широкое понимание жанра лирического романса вплоть до перерастания в разновидность вокальной поэмы. Циклы романсов С.И. Танеева. Характерные признаки музыкального языка романсов С.И. Танеева. Сложность композиторских задач; применение к романсу сложных приемов композиторской техники, в том числе полифонической.

§ 9. Музыкальная культура России конца XIX – начала XX веков

Внешнеполитические события; революция 1905 года; годы реакции; первая мировая война. Начало XX века как период интенсивного обновления русской музыки.

Сохранение традиционной для русской классики тематики (в частности, народно-бытовой, народно-фантастической, эпической) при радикальном обновлении в творчестве некоторых композиторов музыкального языка (эмансипация диссонанса, нетерцовая аккордика, расширенная тональность, особые лады) и характерном для XX века плюрализме языковых систем (Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев).

Сохраняющаяся тенденция опосредованного отображения бытовых (в частности, фольклорных) жанров в профессиональной музыке, некоторого абстрагирования от них (С.И. Танеев, А.Н. Скрябин, Н.К. Метнер). Наряду с этим обострение интереса к русскому фольклору, дальнейшее его освоение в соответствии с

новыми принципами музыкального языка и, как результат, качественно новый фольклорный колорит профессиональной музыки (И.Ф. Стравинский).

Символизм, его представители; понятие модернизма. Отражение в русском искусстве сложной общественной атмосферы начала века; глубина творческих исканий деятелей культуры в России. Русская литература, театр, живопись. Тесная связь музыки с другими видами искусства, их взаимное влияние. Успехи русского балета. Расцвет исполнительского искусства (Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, С.В. Рахманинов). Музыкальная наука (Б.Л. Яворский, С.И. Танеев, И. Глебов) и критика (В.Г. Каратыгин).

Стилевое многообразие. Развитие традиций обеих основных школ русской классики XIX века (петербургской – Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, А.К. Лядов, И.Ф. Стравинский; московской – С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, Н. Метнер) и западноевропейского романтизма; возникновение новых стиливых явлений (черты импрессионизма у А.К. Лядова и И.Ф. Стравинского, символизма – у А.Н. Скрябина, неоклассицизма – у С.С. Прокофьева). Продолжающееся сближение петербургской и московской школ (С.В. Рахманинов).

Обновление оперных жанров: эпического – у Н.А. Римского-Корсакова, лирико-драматического у – С.С. Прокофьева. Оттеснение оперы на второй план музыкального театра с одновременным увеличением значения балета. Существенное изменение балета вследствие внедрения и выдвижения на первый план эпического и народно-бытового начал.

Возникновение новых разновидностей кантатно-ораториального жанра («Колокола» С.В. Рахманинова).

Развитие традиций русского классического симфонизма, драматического (А.Н. Скрябин, Н.Я. Мясковский) и жанрово-эпического (А.К. Глазунов, А.К. Лядов, Р.М. Глиэр). Сближение этих направлений (С.В. Рахманинов). Падение интереса к жанру симфонии и разработка жанра симфонической миниатюры как одна из особенностей данного периода русской симфонической классики.

Превалирование лирико-драматической и лирико-жанровой разновидностей инструментального концерта (А.К. Глазунов, С.В. Рахманинов). Первостепенное значение камерной инструментальной музыки. Небывалое в русской классике развитие жанров фортепианной сонаты и фортепианной миниатюры (А.К. Глазунов, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, Н.К. Метнер, С.С. Прокофьев, Н.Я. Мясковский), возникновение новых жанровых разновидностей (поэмы А.Н. Скрябина, «Сказки» Н.К. Метнера).

Преобладание в области камерной вокальной музыки лирического романса, его тяготение к детализации музыки, утонченности вокальной декламации, изощренности фортепианной фактуры, достигающей порой уровня виртуозности (С.В. Рахманинов, Н. Метнер); как следствие, появление жанра «стихотворение с музыкой».

А.Н. Скрябин (1871-1915) – один из крупнейших русских композиторов начала XX века. Новизна творческих задач, поставленных временем перед деятелями русского искусства; известная внутренняя общность музыки А.Н. Скрябина со стихами А. Блока, живописью М. Врубеля. Противоречие между эстетико-философской системой А.Н. Скрябина и его художественным творчеством. Фортепианная и симфоническая музыка – две основные области творчества композитора. Развитие искусства А.Н. Скрябина в русле традиций московской композиторской школы (П.И. Чайковский, С.И. Танеев); связи творчества А.Н. Скрябина с романтическим искусством Ф. Шопена, Ф. Листа, Р. Вагнера. Противоречивость внутреннего мира, сложность художественных образов и языка музыки А.Н. Скрябина. Творческий путь А.Н. Скрябина. Огромный образный диапазон; всечеловеческие масштабы устремлений и воплощение тончайших нюансов внутренней жизни художника; тяготение к выражению особых, крайних состояний человеческого духа, к лирико-философскому содержанию; идущие от традиций музыки XIX века тема искусства и тема природы как всеобщего начала. Неповторимость и богатство музыкального языка, новаторство А.Н. Скрябина; особенности его гармонической системы;

применение сложных полифонических приемов в характере творчески воспринятых традиций С.И. Танеева; особенности трактовки классических форм; отсутствие ясно ощутимых народно-жанровых связей. Эволюция стиля. Связь творчества А.Н. Скрябина с традицией романтизма и его новаторский характер. А.Н. Скрябин – исполнитель.

Фортепианное творчество, его ведущее значение. Жанровое разнообразие фортепианных произведений. А.Н. Скрябин – пианист. Истоки скрябинского пианизма, его связь с романтической музыкой, русской фортепианной культурой XIX века (например, с музыкой А.К. Лядова). Особенности и новизна фортепианного стиля. Основные жанры фортепианных миниатюр; циклы миниатюр. Жанр *прелюдии*, его значение, группы музыкальных образов, традиции. Эволюция жанра. *Этюды*, особенности трактовки жанра. А.Н. Скрябин – создатель *фортепианной поэмы*; общее понятие об этом жанре. Краткие сведения о фортепианной сонате в русской музыке. Историческое значение сонат А.Н. Скрябина. Программность в его сонатах.

Симфоническое творчество. Общие сведения о симфоническом творчестве композитора. Симфония и симфоническая поэма – основные жанры симфонического творчества А.Н. Скрябина. Симфоническая форма как воплощение философских идей. Традиции русского драматического конфликтного симфонизма; использование достижений позднего романтизма. Программность симфонического творчества А.Н. Скрябина.

«Поэма экстаза» (до мажор, 1907). Одночастная симфония. Время и история ее создания, идейный замысел, характер программы; обобщенное отражение современности. Композиция поэмы. Оркестровый состав, его особенности. Многотемность поэмы; характер тематизма в целом, проявления черт позднего стиля. Основные музыкальные образы поэмы, их исходный контраст и конечное единство. Изложение материала в экспозиции. Гармонический язык, тематизм, роль полифонии в изложении крупной формы. Видоизменения тем и обострение контрастов в

разработке. Строение разработки, ее кульминация, особенности организации кульминации. Классическое строение репризы. Усиление полярности образов в коде; преобразование и сближение противоположных тем.

С.В. Рахманинов (1873-1943) – великий русский композитор, пианист, дирижер. Историческое значение его творчества. Основные определения образного строя музыки С.В. Рахманинова; философские мотивы, тема Родины в его творчестве; сочетание лиризма и мужественности. Связи С.В. Рахманинова с современной русской культурой; С.В. Рахманинов и Ф.И. Шаляпин, К.С. Станиславский, А.П. Чехов, И.И. Левитан, поэты-символисты. Творческий путь С.В. Рахманинова. Сложность музыкальных образов С.В. Рахманинова; усиление драматического начала в сочинениях 1910-х гг.; трагедийная направленность творчества зарубежного периода. Жанры творчества, их многообразие, сравнительное значение. Развитие и претворение С.В. Рахманиновым великих традиций классической музыки; народно-песенные истоки мелодики С.В. Рахманинова, связи с древнерусской хоровой культурой; связи творчества композитора с традициями «Могучей кучки», западноевропейского романтизма; влияние творчества П.И. Чайковского, С.И. Танеева, использование эпической традиции русской музыкальной классики. Новаторские черты искусства С.В. Рахманинова. Монументальность стиля, развитость форм; важнейшие мелодические, гармонические, полифонические особенности языка. Взаимное влияние исполнительской и композиторской работы.

Фортепианное творчество. Фортепианная музыка, ее ведущее значение в творчестве композитора. Основные черты фортепианного стиля; истоки пианизма С.В. Рахманинова. Значение фортепианного творчества в истории русской музыки. Конкретная – программная, жанровая – основа музыкальных образов. Важнейшие сочинения и жанры.

«Музыкальные моменты». Особенности цикла, его композиции, образного строя. Многоплановость содержания; преобладание музыки драматического характера; мажорное завершение цикла.

Трансформация романтического жанра фортепианной миниатюры в монументальные концертно-виртуозные пьесы. Значение «Музыкальных моментов» для дальнейшего творчества С.В. Рахманинова.

Прелюдии. Жанр, представляющий круг типичных музыкальных образов С.В. Рахманинова и основные особенности фортепианного стиля. Особенности композиции циклов. Отличия от прелюдий Ф. Шопена, А.К. Лядова, А.Н. Скрябина. Расширение традиционного образного круга прелюдий (в частности, в сторону народно-эпической тематики). Группы музыкальных образов. Особенности применения простых форм как монументальных развернутых композиций. Выразительные особенности трактовки жанров (марш, менуэт).

«Этюды-картины». Их фортепианный замысел, отличия от прелюдий. Концертный план, сложность фактуры, крупные масштабы. Внутренняя углубленность содержания. Изобразительные и программные черты; усложнение музыкального языка в более поздних образцах, тенденция к графичности фортепианного стиля в некоторых этюдах-картинах.

Общие сведения о других сочинениях С.В. Рахманинова для фортепиано (сонаты, транскрипции, произведения для фортепиано в четыре руки).

Концерты для фортепиано. Классические образцы жанра в музыке XX века. Основные сведения из истории фортепианного концерта; влияние концертного стиля А.Г. Рубинштейна, А.С. Аренского, а также композиторов-романтиков (например, Э. Грига) на раннее творчество С.В. Рахманинова. Понимание концерта как симфонии для фортепиано с оркестром; симфонические традиции концертов П.И. Чайковского.

Концерт № 3 (ре минор, 1909) – выдающееся произведение С.В. Рахманинова. Время создания, черты более позднего стиля. Значительность музыкальных мыслей, интенсивность преобразования тем, масштабы формы. Сочетание признаков эпического и драматического симфонизма. Строение цикла. Тональные связи частей. Тематические связи частей; главная партия первой части –

лейтмотив концерта. Совмещение в Интермеццо свойств медленной части и скерцо. Нарушение равновесия в соотношении фортепиано и оркестра (сравнительно со вторым концертом) в пользу солиста. Характеристика виртуозного стиля концерта. Особенности авторского исполнения.

«Рапсодия на тему Паганини» (ля минор, 1934) – последнее крупное сочинение для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова. Философский замысел сочинения, близкий другим произведениям этого периода. Необычный замысел «Рапсодии»; характеристика тем, определение их соотношения и значения в композиции; авторское хореографическое истолкование «Рапсодии», трагический и фантастический характер балета М.М. Фокина. Глубина контрастов, интенсивность образных трансформаций. Черты позднего стиля; усложнение аккордики, расширенное понимание гармонических функций; новые качества фортепианного стиля (графичность, отказ от пышной нарядности изложения при сохранении виртуозного блеска). Свойства одночастной симфонической поэмы.

Симфоническое творчество. Сведения о симфоническом творчестве С.В. Рахманинова; главные сочинения, их хронология, принадлежность к разным периодам творчества. Сочетание традиций эпического и лирико-драматического русского симфонизма. Приоритетность симфонии в области симфонической музыки.

Хоровое творчество. Общие сведения о хоровом творчестве С.В. Рахманинова. Сочинения, их хронология; черты стиля композитора.

«Колокола» (1913). Выдающееся произведение русской хоровой музыки. Время создания. Жанр сочинения; черты симфонии и черты кантаты. Исполнительские средства. Особенности трактовки хора. Текст Э. По в переводе К. Бальмонта; философская и трагическая трактовка его С.В. Рахманиновым. Строение цикла; особенности тональных соотношений частей; медленный финал; лейтмотив, его значение в цикле. Некоторые черты музыкального языка поздних сочинений С.В. Рахманинова (сложность, насыщенность фактуры; многоголосное изложение; обилие дублировок; применение сложных

полифонических приемов; частое использование полиритмии; сложный звуковой состав аккордов; сложность функциональных отношений). Значение мажорного завершения цикла. Оркестр «Колоколов».

Камерное вокальное творчество. Общие сведения о камерном вокальном творчестве С.В. Рахманинова. Романсы. Их роль в творчестве С.В. Рахманинова; периодизация романсного творчества. Традиции П.И. Чайковского, М.И. Глинки, М.А. Балакирева. Вокальный стиль романсов, значительность фортепианной партии. Закономерности отбора текстов; значение текстов поэтов-современников. Преобладание лирической тематики; малая роль комедийных, эпических, жанрово-бытовых образов. Важнейшие жанры романсов С.В. Рахманинова. Трактовка форм. Усложнение образов и музыкального языка в романсах 1910-х годов.

И.Ф. Стравинский (1882-1971) – один из крупнейших композиторов первой половины XX века. Связи его творчества с новейшими явлениями искусства. Развитие традиций русской музыки; самостоятельность творческих решений И.Ф. Стравинского; смена стилей на протяжении долгого творческого пути. Влияние И.Ф. Стравинского на музыку XX века. Сложность, неоднозначность композиторского облика. Творческий путь И.Ф. Стравинского. Основные творческие периоды. Важнейшие области творчества, ведущие жанры, главные сочинения. Преобладающее значение музыкально-сценических произведений. Плодотворность и многообразие поисков. Эмоциональная сдержанность И.Ф. Стравинского, его тяготение к рационализму. Театральность, характеристичность как существенные черты.

Новаторство И.Ф. Стравинского; радикальное преобразование в его творчестве средств музыкальной выразительности, изменение их традиционного соотношения (выдвижение на первый план ритмического начала при оттеснении мелодического). Творческий универсализм композитора, преломление в его стиле многочисленных и существенно различных художественных влияний. Русские национальные черты искусства И.Ф. Стравинского, его связи с

отечественной музыкальной классикой. Интерес композитора к классицизму, барокко и более ранним стилям, творческая переработка выразительных средств музыки прошлого на основе современного музыкального языка.

Эволюция стиля И.Ф. Стравинского. Ориентация на «кучкистскую» традицию, сочетающаяся с воздействием новых художественных направлений (импрессионизм) в русский период творчества. Переход от красочно-живописной к линейно-графической манере письма в швейцарский период. Неоклассицизм как основное направление творчества И.Ф. Стравинского в парижский и американский периоды. Обращение композитора в поздних произведениях к серийной технике. И.Ф. Стравинский – исполнитель.

Музыкально-театральное творчество. Приоритетность балета. Сюжетное разнообразие произведений; условное в большинстве случаев значение сюжета; выдвигание на первый план музыки и хореографии. Обновление балета вследствие внедрения эпического начала. Существенная роль традиционной хореографии наряду с необходимостью нетрадиционных решений. «Номерная» композиция как норма.

«Петрушка» (1911). Выдающееся явление в истории русского балета. История создания; сотрудничество с А.Н. Бенуа, М.М. Фокиным, С.П. Дягилевым. Либретто балета, его проблематика и символика. Влияние эстетики «Мира искусства»; аналогии с живописью А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиева. Особенности отбора и манера использования песенного материала. Оркестр и партитура «Петрушки». Строение балета, сценическая и музыкальная драматургия. Лейтмотивы, лейтгармонии и лейттембры. Общий живописный и звуковой колорит сочинения. Сравнение двух авторских редакций. Пестрое обилие разно-жанровых тем, их оркестровое и ритмическое оформление. Некоторые характерные композиторские приемы.

Существенные различия опера И.Ф. Стравинского в отношении сюжета, жанра, драматургии; соотношение действия и музыки,

вокальных и оркестровых партий. Тяготение к «номерной» композиции. Намеренная ретроспективность как характерная черта оперного творчества И.Ф. Стравинского.

Синтетические разновидности музыкального театра; индивидуальность драматургии каждого из произведений такого рода.

Вокально-симфоническое творчество. Обилие произведений, их значимость и показательность для стиля композитора. Разнообразие тематики и жанровых разновидностей (при тяготении к эпосу). Индивидуализация формы. Соотношение слова и музыки, вокальной и оркестровой партий. Многообразные связи с традициями вокально-симфонической музыки (в частности, духовной).

Инструментальное творчество. Первостепенное положение симфонии и концертных жанров. Разнообразие симфоний И.Ф. Стравинского в отношении общего характера музыки, жанровой окраски, композиции. Отказ в большинстве случаев от традиционной формы симфонии. Обращение композитора к различным видам концертной музыки; преимущественное воздействие традиции барокко. Основные области камерного инструментального творчества; обилие произведений и их разнообразие в отношении характера музыки, жанра, формы, исполнительского состава (при ориентации композитора на доклассические жанры и формы).

§ 10. Русское музыкальное искусство первой половины XX века

XX век как новая эпоха в истории музыки. Радикальное обновление выразительных средств, переход от единой в своей основе системы музыкального языка к множественности языковых систем. Расширение связей с музыкой различных периодов и направлений.

Вопросы периодизации истории музыки после 1917 года. Стилиевой плюрализм музыки 20-х годов. Искусственные ограничения творчества композиторов в 30-50-х годах. Их постепенное преодоление и, как результат, стилевой перелом в музыке 60-90-х годов.

Приоритетное положение массовой песни, оперы, ораториально-кантатных и симфонических жанров на протяжении 20-50-х годов; выдвижение в 60-90-е годы на первый план хоровых жанров и камерной музыки.

Массовая песня. Новизна жанра массовой песни для русской профессиональной музыки. Разнообразие тематики песен, особая значимость гражданских мотивов. Обилие жанровых разновидностей. Первостепенная роль песни-марша и лирической песни в различных (в том числе и гибридных) вариантах. Изменения в период 60-90-х годов: сдвиг в сторону лирики, ее психологическое углубление, расширение интонационной базы. Новые явления этого периода – авторская песня, рок.

Опера. Сюжетное разнообразие при преобладании в целом гражданской тематики. Приоритетность синтетического оперного жанра, объединяющего коллизии общенародного и личного характера. Большая роль лирико-драматического и комического жанров. Связи с оперными традициями (прежде всего русской классики). Многообразие композиционных решений («номерная», «сквозная», смешанная композиция), приемов вокального письма («песенная» и «речитативная» опера, промежуточные виды); различная трактовка партии оркестра. Обновление русской оперы в 60-90-е годы (камерная опера, моноопера, рок-опера). Приоритетность в произведениях этого периода личностной тематики.

Балет. Традиционное тяготение к лирическо-драматическому жанру. Выход в ряде случаев за пределы традиции: обращение к необычной для балета тематике; трактовка балета в плане комедии, эпоса; выдвижение на первый план коллективного героя; новая хореография (внедрение элементов современных бытовых танцев, спортивных упражнений). Различное соотношение музыки и действия (вплоть до бессюжетности). Использование различных принципов композиции («номерная», «сквозная»).

Вокально-симфоническая музыка. Первостепенное значение оратории и кантаты. Тяготение к гражданской тематике.

Преобладание произведений монументально-эпического характера. Расширение круга сюжетов и жанров в 60-90-е годы (кантата на фольклорные тексты, камерная лирическая кантата, духовные жанры). Различные композиционные решения. Существенная роль оркестра в экспонировании и развитии материала при ведущей роли вокального начала.

Хоровые жанры. Их периферийное значение в 20-50-е годы, резкое увеличение их удельного веса в 60-90-е годы. Разнообразие жанров (от хорового концерта до миниатюры), приемов хорового письма (кантилена, речитатив, говор, вокализ, звукоподражание). Влияние культовой музыки.

Симфоническая музыка. Приоритет симфонии. Традиционная во многих случаях трактовка жанра. Нетрадиционные решения: камерная симфония, вокальная симфония; отказ композиторов от сонатно-симфонического цикла и использование различных композиционных принципов. Типичность нетрадиционной трактовки симфонии для периода 60-90-х годов. Различное значение в разные периоды сюиты на народные темы, программной прозы, концерта для оркестра. Ведущая роль драматического симфонизма при обилии произведений жанрового, эпического лирического характера.

Камерная инструментальная музыка. Наибольшее значение произведений для ансамбля и фортепиано соло. Квартет, фортепианная соната и фортепианная миниатюра как важнейшие жанры. Типичность традиционного понимания жанров камерной инструментальной музыки в 20-50-е годы, преимущественная нетрадиционность их трактовки в 60-90-е годы (в частности, разнообразие форм, связанное с отказом от типовых параметров сонатного цикла). Превалирование произведений лирического (лирико-драматического, лирико-жанрового) характера.

Камерная вокальная музыка. Преобладание лирической тематики, обращение композиторов к традиционным романсовым жанрам (лирический монолог, вокальная сцена). Обилие циклов. Разнообразие приемов вокального письма, фортепианной фактуры, форм.

Музыка кино. Два подхода к киномузыке; понимание ее либо как эпизодов локального значения, либо как целостной концепции, воплощающей существо фильма. Особая значимость второго подхода. Песенный и симфонический варианты целостной музыкальной концепции фильма.

Н.Я. Мясковский (1881-1950) – русский композитор, педагог, музыкальный деятель. Взаимодействие в творчестве Н.Я. Мясковского традиций московской и петербургской школ русской классики; близость некоторых его произведений экспрессионизму. Творческий путь Н.Я. Мясковского. Главенство лирико-драматического начала, эпизодическое в целом значение эпической и жанровой образности. Опосредованная в большинстве случаев связь с народной музыкой, бытовыми жанрами. Серьезность замыслов, глубина мысли, высокий этический уровень, богатство содержания. Неустанный творческий поиск в сочетании с принципиальной верностью традициям.

Симфоническая музыка и камерная инструментальная музыка как основные области творческой деятельности Н.Я. Мясковского; симфония и квартет как ведущие жанры. Приоритетность лирико-драматических и лирико-жанровых концепций. Преобладание тематизма инструментального типа. Новаторские черты музыкального языка при тяготении композитора к традиционным формам (в первую очередь к сонатно-симфоническому циклу), мотивно-разработочным приемам развития. Существенная роль полифонии.

С.С. Прокофьев (1891-1953) – выдающийся русский композитор, пианист, дирижер. Активное жизнеутверждение как определяющая черта искусства С.С. Прокофьева. Гармоничность создаваемой им картины мира и многогранность. Творческий путь С.С. Прокофьева. Жанровая универсальность творчества композитора; первостепенное значение как музыкально-театральных, так и инструментальных произведений. Национальные корни творчества композитора. Многообразие связей с традициями и радикальное новаторство. Преломление в искусстве С.С. Прокофьева

стилевых направлений XX века (неоклассицизм). Показательность для стиля С.С. Прокофьева тематизма традиционного типа. Примат экспозиционности; как следствие, его обновление традиционных форм.

Оперное творчество. Разнообразие сюжетов и жанров. Жанровый синтез как существенная черта некоторых произведений. Трактовка оперы как музыкальной драмы. Использование различных приемов вокального письма при первостепенной роли декламационности. «Сквозная» композиция как норма, широкое применение лейтмотивов. Соотношение вокальных и оркестровых партий. Эволюция оперного творчества композитора. Его связи с традициями (прежде всего русской классики).

Балетное творчество. Разнообразие сюжетов и жанровых решений. Понимание балета как драмы наряду с трактовкой его как условно-сюжетного хореографического представления. Обращение к традиционной хореографии. Приоритетность «номерной» композиции, широкое применение лейтмотивов.

Симфоническое творчество. Жанры симфонии и сюиты как ведущие. Традиционная трактовка жанра симфонии (в частности, в отношении формы). Развитие традиций как драматического, так и эпического симфонизма. Использование различных приемов развития тематизма при существенной роли вариационности (вариантности).

Концерты. Традиционное понимание концерта как крупного циклического виртуозного произведения при нетрадиционной в некоторых случаях его структуре (уникальность для С.С. Прокофьева Первого фортепианного концерта ввиду его одночастности). Показательная для стиля композитора разнохарактерность концертов и их частей.

Камерное инструментальное творчество. Фортепианная музыка как главная его область. Первостепенное значение как крупных произведений, так и миниатюр. Сонаты С.С. Прокофьева – важная веха в истории жанра. Тяготение композитора к традиционной форме сонаты. Обилие резких образных контрастов в сонатах. Разнохарактерность музыки миниатюр. Особенности пианизма.

Индивидуальная трактовка камерного инструментального ансамбля в отношении исполнительского состава (соната для двух скрипок), характера музыки (эпический образ в скрипичной сонате).

Вокально-симфоническое творчество. __Большое значение гражданской тематики. Разнообразие жанровых и композиционных решений при тяготении к монументальному эпосу, цикличности, «номерной» композиции. Соотношение вокального и инструментального начал; преимущественно напевный характер вокальных партий.

§ 11. Русское музыкальное искусство второй половины XX века

Д.Д. Шостакович (1906-1975) – русский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Широкое развитие в музыке Д.Д. Шостаковича различных образных сфер при ведущей роли драматических концепций. Творческий путь Д.Д. Шостаковича. Жанровое разнообразие творчества композитора при тяготении к инструментальным жанрам; симфоническая и камерная инструментальная музыка как главные области творческой деятельности. Широкая музыкально-бытовая основа творчества Д.Д. Шостаковича, воздействие на него русского фольклора. Связь с различными традициями русской и зарубежной музыки. Д.Д. Шостакович как новатор. Предпочтение тематизма инструментального типа. Разнообразие приемов тематического развития; формирование музыкальной ткани посредством длительного «развертывания» исходных интонаций как показательный для стиля Д.Д. Шостаковича принцип. Существенная роль полифонии.

Симфоническое творчество. Главенство жанра симфонии. Его как традиционная, так и нетрадиционная трактовка. Разнообразие композиционных решений; обновление сонатной формы и сонатно-

симфонического цикла в целом. Тяготение композитора к драматическому симфонизму при существенной роли лирической и эпической образности. Эволюция жанра симфонии в творчестве Д.Д. Шостаковича; синтез в некоторых произведениях черт симфонии и оратории-кантаты.

Концерты. Родственность концертов Д.Д. Шостаковича его симфониям. Обновление жанра при сохранении некоторых его традиционных черт.

Камерное инструментальное творчество. Ведущая роль квартета и различных жанров фортепианной музыки. Традиционная в ряде случаев трактовка квартетного жанра наряду с нетрадиционными решениями. Преобладание лирической (лирико-драматической, лирико-жанровой) образности. Фортепианная музыка: обилие и разнообразие произведений малых форм; тяготение к объединению в циклы; относительно меньшее значение крупных произведений. Особенности пианизма Д.Д. Шостаковича.

Музыкально-театральное творчество. Общие особенности опер Д.Д. Шостаковича (при их значительном жанровом различии): высокая степень зависимости музыки от действия, «сквозная» композиция, преимущественно декламационный склад вокальных партий, равнозначность вокального и инструментального начал. Симфонизация оперы. Жанровая синтетичность оперы «Катерина Измайлова». Связи оперного творчества композитора с традициями русской оперной классики. Нетрадиционные черты балетов (пародийность, новая хореография).

Камерное вокальное творчество. Лирический романс и вокальная сцена как ведущие жанры. Преимущественно напевно-декламационный характер вокальной партии. Соотношение вокальных и инструментальных партий. Разнообразие инструментальной фактуры. Связи с традициями русской камерной вокальной музыки.

Г.В. Свиридов (1915-1998) – выдающийся русский композитор, музыкальный деятель XX века. Творческий путь Г.В. Свиридова.

Кантатно-ораториальное творчество. Национальная основа жанра. Связь с фольклором, древнерусским искусством, русской оперной классикой.

«Поэма памяти Сергея Есенина». Эпическая драматургия. Интонационное единство произведения. Тема поэта и Родины.

Камерное вокальное творчество. Близость камерной вокальной музыки крупным хоровым произведениям. Темы и образы романсового жанра. «Песни на слова Роберта Бёрнса», поэма «Отчалившая Русь».

Р.К. Щедрин (род. 1932) – русский композитор, пианист, музыкально-общественный деятель. Образная многогранность творчества при внеличностной в целом художественной позиции композитора. По мере эволюции стиля преобладание драматических концепций. Творческий путь Р.К. Щедрина. Широкий жанровый диапазон при тяготении к театральности. Развитие творчества Р.К. Щедрина от неофольклоризма к трансформации и синтезу различных стилевых элементов. Многосоставность интонационного строя. Связи с различными традициями русской и зарубежной музыки (в особенности XX века). Использование различных систем композиторской техники при тональной в большинстве случаев основе музыки. Различные типы тематизма и приемы развития; важная роль вариационности (вариантности). Существенное значение полифонии.

Музыкально-театральное творчество. Тяготение композитора к лирико-драматической трактовке оперы и балета. Различное соотношение музыки и сценического действия в разных произведениях. Превалирование вокального начала в операх, его развитие от песенности к напевно-декламационному складу. Симфонизм балетов; использование в них типичных для инструментальной музыки композитора тематизма и приемов развития.

Вокально-симфоническое и хоровое творчество. Сюжетное разнообразие вокально-симфонических произведений. Традиционная трактовка жанра в одних произведениях и нетрадиционная в других.

Соотношение вокального симфонического начал. Взаимодействие напевности и декламационности в вокальных партиях. Различные жанры хоровой музыки; разнообразие приемов хорового письма.

Симфоническое творчество. Тяготение к симфонизму эпического типа при возрастающем (по мере эволюции стиля Р.К. Щедрина) значении драматического начала. Основные жанры: симфония, концерт для оркестра, сюита. Отказ композитора в симфониях и оркестровых концертах от традиционных форм симфонической музыки.

Концерты. Проявление в концертной музыке общей эволюции стиля композитора. Сохранение в концерте традиционного соревнования солиста-виртуоза и оркестра. Переход от традиционной формы первого концерта для фортепиано к нетрадиционным структурам в более поздних произведениях.

Камерное инструментальное творчество. Приоритетность фортепианной музыки. Разнообразие ее содержания и жанров. Существенное значение полифонических жанров.

А.Г. Шнитке (1934-1998). Определяющая роль личностного начала в искусстве. Его культурно-философская основа. Конфликтность и трагизм картины мира, воплощенной в музыке композитора. Творческий путь А.Г. Шнитке. Преобладание концепций лирико-драматического плана, тяготение в ряде произведений к эпосу. Медитативная драматургия. Полистилистика как стилевая основа творчества, ее различные проявления (от контрастного противоположения различных стилевых элементов до ассимилирующего их синтетического образования). Широта интонационной базы. Использование различных систем композиторской техники. Разнообразие типов тематизма и приемов тематического развития. Существенная роль полифонии. Усиление неоромантической тенденции и возрастание значения медитативности в позднем творчестве А.Г. Шнитке. Инструментальная музыка – главная область творческой деятельности композитора. Ведущая роль жанров симфонии, концерта, камерного инструментального ансамбля.

Симфоническое творчество. Семантическое разнообразие симфоний при тяготении композитора к драматическому симфонизму. Нетрадиционность жанровых черт и формы симфоний.

Концерты. Равнозначность жанров сольного и оркестрового концертов. Традиционное понимание как масштабной, симфонического типа концепции при своеобразии в каждом случае драматургии: тяготение к синтезу черт сонатной формы и формы сонатного цикла как основе композиции при ее нетрадиционности.

Камерное инструментальное творчество. Близость камерных инструментальных произведений А.Г. Шнитке его симфонической и концертной музыке в отношении содержания, драматургии, формы. Приоритетность драматических концепций, тяготение к углубленному психологизму.

Вокально-симфоническое и хоровое творчество. Разнообразие жанров. Монументальность как показательная черта. Синтез драматической и эпической образности.

ГЛАВА III МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

§ 1. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

1.1. История зарубежного музыкального искусства

1. Музыкальная культура эпохи Возрождения.
2. Кантатно-ораториальные и вокально-хоровые жанры эпохи барокко.
3. Эпоха барокко и жанры концерта и сонаты.
4. Венская классическая школа. Лондонские симфонии Й. Гайдна.
5. В.А. Моцарт и австро-немецкий оперный театр.
6. Принципы симфонической драматургии Л.Бетховена.

7. Романтизм как художественно-стилистическое направление.
8. Новые романтические жанры и их претворение в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа.
9. Романтические тенденции в трактовке классических жанров.
10. Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века.
11. Творчество И. Брамса.
12. Творчество И. Штрауса.
13. Оперное творчество Р. Вагнера.
14. Французская музыкальная культура второй половины XIX века.
15. Творчество Ш. Гуно.
16. Творчество Ж. Бизе.
17. Творчество К. Сен-Санса.
18. Творчество П. Дюка, С. Франка.
19. Итальянская культура второй половины XIX века.
20. Творчество Дж. Верди.
21. Итальянский оперный веризм и творчество Р. Леонкавалло.
22. Творчество Дж. Пуччини.
23. Чешская музыкальная культура второй половины XIX века и творчество Б. Сметаны.
24. Творчество А. Дворжака.
25. Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века и творчество Э. Грига.
26. Финская музыкальная культура и творчество Я. Сибелиуса.
27. Французский импрессионизм. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.
28. Австро-немецкий симфонизм рубежа XIX-XX веков. Творчество Г. Малера
29. Творчество Р. Штрауса.
30. Австро-немецкая художественная культура XX века: направления в искусстве и течения новой музыки.
31. Творчество А. Шенберга, А. Берга и А. Веберна.
32. Творчество П. Хиндемита.
33. Творчество К. Орфа.
34. Испанская музыкальная культура конца XIX-первой половины XX века. Творчество М. де Фальи.
35. Итальянская музыкальная культура конца XIX-первой половины XX в. и творчество О. Респиги.
36. Польская музыкальная культура XX в. Творчество К. Пендерецкого.

37. Французская музыкальная культура конца XIX-первой половины XX века. Основные эстетические тенденции. Творческие группировки.
38. Английская музыкальная культура конца XIX-первой половины XX века. Творчество Б. Бриттена.

1.2. История русского музыкального искусства

1. Древнерусская культура. Знаменный распев. Древнейшие виды фольклора.
2. Средневековая русская культура. Церковно-певческие русские средневековья.
3. Становление многоголосия в русской музыке. Музыкальная культура XVII века.
4. Светские тенденции в русской музыкальной культуре XVII века.
5. Стилиевые тенденции в русской музыкальной культуре XVIII века.
6. Возникновение национальной композиторской школы. Ее жанровые области.
7. Музыкальный театр XVIII века. Основные особенности русских опер.
8. Хоровое искусство и традиции партесного концерта.
9. Основные стилиевые тенденции и жанры русской музыки первой половины XIX века.
10. Творчество А.Н. Верстовского.
11. М.И. Глинка и его роль в становлении русской композиторской школы.
12. А.С. Даргомыжский. Эволюция стиля.
13. Русская музыкальная культура 1860-х годов. Возникновение различных творческих направлений.
14. Музыкально-критическая и просветительская деятельность А.Н. Серова, А.Г. Рубинштейна, В.В. Стасова.
15. Новая русская школа и историческое значение деятельности творческого объединения «Могучая кучка».
16. Симфоническое творчество русских композиторов 1850-70 годов: стилиевая и жанровая панорама.
17. Оперное творчество русских композиторов 1850-70 годов: жанровый диапазон. Новаторство в области оперной драматургии.

18. Концертное и камерно-инструментальное творчество русских композиторов 1850-70 годов: черты индивидуальных и исторических стилей.
19. Новаторство в области камерно-вокального творчества русских композиторов 1850-70 годов.
20. Значение творчества П.И. Чайковского для русской музыкальной культуры. Многогранность жанрового диапазона творчества, симфоническая природа мышления.
21. Творчество А.К. Глазунова.
22. Творчество А.К. Лядова.
23. С.И. Танеев. Многогранность творческой, научной и просветительской деятельности.
24. Русская музыка в контексте «Серебряного века»: разнонаправленность творческих объединений и интенсивное обновление музыкального языка.
25. Эстетико-философская система и творчество А.Н. Скрябина.
26. Традиции и новаторство в творчестве С.В. Рахманинова.
27. И.Ф. Стравинский. Влияние его творчества на музыку XX века.
28. Массовые жанры в отечественной музыке XX века.
29. Музыка отечественного кино: ретроспективный анализ.
30. Творчество Н.Я. Мясковского.
31. С.С. Прокофьев: многогранность и жанровая универсальность творчества.
32. Творчество Д.Д. Шостаковича. Симфонические и камерно-инструментальные жанры.
33. Творчество Г.В. Свиридова.
34. Творчество Р.К. Щедрина.
35. Творчество А.Г. Шнитке.
36. Творчество С.А. Губайдулиной.
37. Творчество Э. Денисова.

§ 2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

2.1. История зарубежного музыкального искусства

- Культура и искусство Древнего Востока.
- Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.
- Музыкальная культура эпохи Средневековья.

- Музыкальная культура эпохи Возрождения.
- Музыкальная культура эпохи Барокко.
- Концертный жанр в творчестве А. Вивальди.
- Итальянская опера XVII – первой четверти XVIII века.
- Английская опера XVII – первой трети XVIII века. Творчество Г. Пёрселла.
- Французская опера XVII – начала XVIII века. Творчество Ж.Б. Люлли, Ж.Ф. Рамо.
- Органная музыка XVII – начала XVIII века.
- Французская клавесинная музыка.
- Творчество Г.Ф. Генделя.
- Творчество И.С. Баха.
- Музыкальная культура XVIII века.
- Эпоха Просвещения и оперное искусство XVIII века.
- Творчество
- Й. Гайдна. Симфония № 45.
- Творчество В.А. Моцарта.
- В.А. Моцарт. Соната для фортепиано № 11 A-dur.
- Творчество Л. Бетховена
- Л. Бетховен. Поздние сонаты.
- Л. Бетховен. Увертюра «Кориолан».
- Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века.
- Увертюра из оперы «Оберон» К.М. Вебера.
- Вокальный цикл «Зимний путь» Ф. Шуберта.
- Фортепианное творчество Ф. Шуберта.
- Ф. Мендельсон. Вокальное и хоровое творчество.
- Р. Шуман. «Бабочки».
- Французская музыкальная культура первой половины XIX века.
- Творчество Г. Берлиоза
- Итальянская музыкальная культура первой половины XIX века.
- Польская музыкальная культура первой половины XIX века и творчество Ф. Шопена.
- Ф. Шопен. Баллады.

- Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Листа.
- Ф. Лист. «Мефисто-вальс».
- Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века.
- Р. Вагнер. «Нюрнбергские мастерзингеры».
- Французская музыкальная культура второй половины XIX века.
- Ж. Бизе. «Арлезианка».
- Творчество С. Франка.
- Творчество Г. Форе.
- Ж. Массне. Оперное творчество.
- П. Дюка. «Ученик чародея».
- Итальянская музыкальная культура XIX века. Творчество Дж. Верди.
- Итальянский оперный веризм.
- Чешская музыкальная культура XIX века.
- А. Дворжак. Симфонические поэмы.
- Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века и творчество Э. Грига.
- Норвежская музыкальная культура и творчество Я. Сибелиуса.
- Я. Сибелиус. Творческий облик.
- Французский импрессионизм. Проблемы стиля.
- М. Равель. Балет «Дафнис и Хлоя».
- Австро-немецкий симфонизм рубежа XIX-XX веков.
- Г. Малер. «Песни странствующего подмастерья»
- Р. Штраус. «Саломея».
- Австро-немецкая музыкальная культура XX века.
- Творчество А. Шенберга.
- «Ludus tonalis» П. Хиндемита.
- «Нововенская музыкальная школа» XX века.
- Испанская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.
- Венгерская музыкальная культура первой половины XX века. Творчество Б. Бартока.

- Б. Барток. «Микрокосм».
- Неовенская оперетта. Творчество Ф. Легара и И. Кальмана.
- Итальянская музыкальная культура первой половины XX века.
- Творчество А. Казеллы.
- Творчество Д.Ф. Малипьеро.
- Американская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.
- Дж. Гершвин. «Американец в Париже».
- Творчество С. Барбера.
- Творчество А. Копленда.
- Французская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.
- Творчество А. Онеггера.
- Творчество Д. Мийо.
- Английская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.
- Творчество Г. Холста.
- Б. Бриттен. «Военный реквием».
- Польская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX веков.
- Творчество К. Пендерецкого.
- Творчество К. Шимановского.
- Музыкальная культура Чехии и Словакии в XX веке.
- Творчество Б. Мартину.
- Творчество Л. Яначека.
- Румынская музыкальная культура. Творчество Дж. Энеску.
- Музыкальная культура ближнего зарубежья.
- Творчество А. Хачатуряна.
- Творчество А. Бабаджаняна.
- Творчество Г. Канчели.

2.2. История русского музыкального искусства

1. Церковно-певческое искусство Древней Руси (XI – XVI вв.).

- Русский партесный концерт.
- Русский кант.
- Опера XVIII века.
- Хоровая музыка XVIII века.
- В. Пашкевич. Характеристика творчества.
- Д. Бортнянский. Характеристика творчества.
- М. Березовский. Характеристика творчества.
- Народная песня и ее изучение в XVIII веке.
- Опера первой трети XIX века.
- Вокальные жанры первой трети XIX века.
- Инструментальная музыка первой трети XIX века.
- А. Верстовский. Характеристика творчества.
- М.И. Глинка. Симфоническое творчество.
- М.И. Глинка. Камерно-инструментальное творчество.
- А.С. Даргомыжский. Симфонические произведения.
- А.С. Даргомыжский. «Каменный гость».
- Оперный жанр в 1830-1850 е гг.
- Творческие направления в русской музыке 1860-1870-х гг.
- А.Г. Рубинштейн. Характеристика творчества.
- Симфонические жанры в 1860-1870-е гг.
- Русский классический квартет.
- Ц.А. Кюи. Оперное творчество.
- Русская музыкальная критика в 1860-1870-е гг.
- Русский классический концерт в 1860-1870-е гг.
- Камерно-вокальная музыка и ее направления в 1860-1870-е гг.
- М.А. Балакирев. Симфоническое творчество.
- М.П. Мусоргский. «Хованщина».
- М.П. Мусоргский. «Сорочинская ярмарка».
- Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническое творчество.
- Н.А. Римский-Корсаков. Камерно-вокальное творчество.
- Жанр исторической драмы в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.
- Жанр комической оперы в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.
- П.И. Чайковский. «Мазепа».

- П.И. Чайковский. Балетное творчество.
- Хоровая музыка в творчестве П.И. Чайковского.
- А.К. Лядов. Фортепианное творчество.
- С.И. Танеев. Камерно-инструментальное творчество.
- С.И. Танеев. «Орестея».
- С.И. Танеев. «По прочтении псалма».
- Жанр инструментального концерта в творчестве А.К. Глазунова.
- А.К. Глазунов. «Времена года».
- А.С. Аренский. Фортепианное творчество.
- М.М. Ипполитов-Иванов. «Кавказские эскизы».
- В.С. Калинников. Симфония № 1.
- Н.К. Метнер. Фортепианное творчество.
- А.Н. Скрябин. «Прометей».
- С.В. Рахманинов. «Симфонические танцы».
- С.В. Рахманинов. Камерно-вокальное творчество.
- И.Ф. Стравинский. «Симфония псалмов».
- И.Ф. Стравинский. «Жар-птица».
- И.Ф. Стравинский. Камерно-инструментальное творчество.
- Н.Я. Мясковский. Камерно-вокальное творчество.
- Жанр инструментального концерта в творчестве С.С. Прокофьева.
- С.С. Прокофьев. Сонаты для фортепиано.
- С.С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам».
- Д.Д. Шостакович. Вокальный цикл на стихи японских поэтов.
- Д.Д. Шостакович. Квартеты.
- Д.Д. Шостакович. Фортепианное творчество.
- Д.Д. Шостакович. Балетное творчество.
- Д.Д. Шостакович. «Нос».
- Г.В. Свиридов. «Пушкинский венок».
- Г.В. Свиридов. «Отчалившая Русь».
- Р.К. Щедрин. «Конек-Горбунок».
- Р.К. Щедрин. Концерты для фортепиано.
- А.Г. Шнитке. Симфония № 1.
- А.Г. Шнитке. Хоровой концерт на слова Г. Нарекаци.

§ 3. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПО ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Глава I Григорианское пение: 1. Salutare. 2. Laudamus. 3. Два
§ 1. ранних органума.

Светская музыка Средневековья. Вольфрам фон Эшенбах “Du man dem Edelem”. Генрих фон Майсен “Ob ich die Wahrheit lerne”. Вальтер фон дер Фогельвейде “Nir hat her Gerhart Atze”. Король Наваррский «Благоговейная песнь в честь Св. Марии». Герман фон Зальцбургский «Dem aller libsten Schönen Weib», “Hör, hör libste Frau”. Аноним “L´homme armee”.

Раннее многоголосие. Аноним. Мелизматический органум “Viderunt”. Аноним. Гокет «Песня о соколиной охоте». Школа Нотр-Дам. Органум в стиле Леонина. Перотин. Органум. Аноним. Мотет «Земляника свежая».

Ars nova. Ф. Ландино “Piccolo primavera”. Г. де Машо. Баллада “Je puis trop bien”, виреле “Je souspir”, мотет “Et non est qui adjuvet”, гокет «Давид».

§ 2. Месса эпохи Возрождения. Палестрина Kyrie eleison, Agnus Dei из “Мессы Папы Марчелло». Я. Обрехт. Kyrie eleison, Agnus Dei из “Missa Maria Zart”. Й. Окегем. Et incarnatus, Crucifixus из “Missa Mi-mi”. Д. Данстейбл. Мотет Veni Sanctus Spiritus”.

Светская музыка эпохи Возрождения. Ж. Дебре. «Тысяча сожалений», «Облегчите мне». О.Лассо “Bonjour, mon soeur”. К. Жанекен “Пение птиц». К. Джезуальдо “Ave Regina”, “Ave Maria”, “O vos omnes”. Ч. де Роре. Мадригал «Едва расставшись».

Музыкальная культура эпохи барокко.

Оперная и вокально-хоровая музыка. О. Векки. Мадригальная комедия. Э. Кавальери. Сцена из мистерии «Представление души и тела». Я. Пери. Сцена оплакивания

из оперы «Эвридика». Д. Каччини Сцена оплакивания из оперы «Эвридика».

К. Монтеверди. «Орфей»: пролог, II действие; дуэт Орфея и Аполлона из V действия. «Коронация Поппеи»: Ария Поппеи, дуэт Нерона и Лукана, колыбельная Арнальеты, монолог Октавии, сцена Сенеки с домочадцами.

Г. Пёрселл. «Дидона и Эней»: увертюра, танец ведьм и матросов, соло ведьмы и хор ведьм и матросов из III действия, дуэт прощания Дидоны и Энея из III действия, финальная ария Дидоны из III действия.

Ж.Б. Люлли. Пролог из оперы «Изида». Монолог Галатеи, дуэт Атиса и Целенуса из оперы «Атис». Ария Харона из оперы «Альцеста».

Ж.Ф. Рамо. Опера «Бореады». Ария Абариса из III действия

А. Скарлатти. Ария «Солнце Ганга». Ария «О, перестань меня терзать».

М. Чести. Ария «Нежные ветры овевают мою любимую».

Г. Шютц. Маленький духовный концерт «Что печалишься ты, моя Душа?». Фрагмент из «Пассионов по Матфею». «Псалмы Давида»: псалом 128. «Погребальные песнопения»: дуэт тенора и сопрано.

Инструментальная музыка барокко.

Органная музыка. А. Габриели. Ричеркар-фантазия. И. Пахельбель. Прелюдия, fuga и чакона d-moll. Хоральная прелюдия. Канон. Д. Букстехуде. Прелюдия и fuga fis-moll. Прелюдия и fuga F-dur. Д. Фрескобальди. Канцона.

Клавирная музыка. О. Гиббонс. Пavana. Дж. Булл. Фантазия. «Шуты». У. Бёрд. «Возница насвистывает». «Волынка». «Флейта и барабан». Ф. Куперен. «Жнецы». «Маленькие ветряные мельницы». «Любимая». «Тростники». «Сборщицы винограда». Л. Дакен.

«Кукушка». Ж.Ф. Рамо. «Призыв птиц». «Тамбурин». «Крестьянка».

Струнная, ансамблевая и концертная музыка барокко.

Д. Тартини. Соната соль минор для скрипки и клавира. III части.

А. Корелли. Concerto grosso № 6 F-dur и II часть Concerto grosso № 3 c-moll. III часть. Concerto grosso № 8 g-moll IV и VI части. La Folia.

Витали. Чакона. Альбинони. Адажио g-moll.

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром d-moll. II часть.

А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром a-moll (полностью). Концерт для двух труб с оркестром D-dur I часть. Концерт для флейты с оркестром e-moll I и II части. Концерт для гобоя и скрипки B-dur. II часть. Концерт для гитары с оркестром D-dur II часть. «Времена года» (полностью).

Г.Ф.Гендель. Оратория «Самсон»: увертюра, хор филистимлян «Играй, труба», ария Самсона «Мрак, вечный мрак», хор израильтян, ария Маноа, ария Михи с хором, ария Далилы, ария Харафы, двойной хор, ария Самсона и сцена разрушения храма.

Оратория «Мессия»: увертюра, ария баса «Народ, во тьме бредущий», хор «Ибо у нас рожден младенец», хор «Взгляни на Агнца Божьего», хор «Шествие Мессии», речитатив и ария тенора «Взгляни отсюда», хор «Аллилуйя».

Concerto grosso № 6 g-moll (полностью). Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс».

Ария Ринальдо из оперы «Ринальдо». «Музыка фейерверка» (полностью).

«Музыка на воде» (полностью). Сюита № 7 g-moll.

И.С. Бах. Органная музыка. Токката и fuga d-moll. Пассакалия c-moll. Хоральные прелюдии Es-dur, f-moll, g-

moll.

Клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». I том: № 1, 2, 5, 6, 8, 16, 22. II том: № 2, 12. «Итальянский концерт» (полностью). «Хроматическая фантазия и фуга». Партита c-moll. I часть.

Оркестровая музыка. Первый Бранденбургский концерт (полностью). Бранденбургские концерты № 4 и № 6 – I части.

Вокально-инструментальное творчество. Месса h-moll. № 1, 16, 17, 23, 24. «Страсти по Матфею». Хор № 1 (Шествие на Голгофу), сцена отречения Петра и ария альты № 46-47, сцена бичевания № 59-61, речитатив и хор № 77-78.

§ 3. Музыкальная культура XVIII века. Инструментальная музыка.

Д. Чимароза. Концерт для духовых и струнного оркестра. I часть.

К. Стамиц. Концертная симфония D-dur. Финал.

Ф.Э.Бах. Трио-соната для двух флейт и basso continuo E-dur. I часть. Трио-соната для двух скрипок и basso continuo d-moll I часть. Соната для флейты и клавира C-dur. I часть.

Оперная и вокальная музыка. Дж. Перголези. «Служанка-госпожа»: ария Уберто, дуэт Уберто и Серпины. «Stabat Mater»: дуэт сопрано и альты № 3.

Ария «Если любишь». Ж.Ж.Руссо. «Деревенский колдун»: ария Колетты. А. Гретри. «Ричард Львиное сердце»: ария Лоретты из I действия.

К.В. Глюк. Хоры народа: из оперы «Ифигения в Авлиде», I действие; из оперы «Альцеста», I д. Монологи Агамемнона из I и II д. оперы «Ифигения в Авлиде». «Орфей»: I д. – хор пастухов и пастушек, ария Орфея, II действие – полностью, III д. - дуэт Орфея и Эвридики, ариозо Эвридики, ария Орфея.

§ 4. Й. Гайдн. Симфонии № 45 (fis-moll), № 101 (D-dur), №

103 (Es-dur), № 104 (D-dur).

Сонаты для фортепиано e-moll, D-dur, Es-dur, c-moll.

Оратория «Времена года»: I часть - вступление, хор земледельцев, ария Симона; II часть – вступление, ария Луки, хор грозы; III часть – вступление, хор охоты; IV часть – две арии Ганны с хором, двойной хор.

В.А.Моцарт. «Свадьба Фигаро»: увертюра, 1, 2 и 3 арии Фигаро, 1 и 2 арии Сюзанны, 1 и 2 арии Керубино, ария Графини «Бог любви», финалы I и II действия.

«Дон Жуан»: увертюра, ария Донны Анны «Теперь нам известно», ария Лепорелло (со списком), дуэтино Дон Жуана и Церлины, ария Дон Жуана, ария Церлины из I д., серенада Дон Жуана, финал II действия.

«Волшебная флейта»: увертюра, ария Тамино, ария Папагено «Известный всем я птицелов», ария Царицы Ночи из I д., Марш жрецов, ария Царицы Ночи из II д., ария Папагено из II д., дуэт Папагено и Папагены, ария Памины.

Симфония № 40 g-moll, № 41 C-dur.

«Маленькая ночная серенада» (полностью). Концерт № 20 для фортепиано с оркестром d-moll. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром C-dur (II часть). Соната A-dur (1778), фантазия и соната c-moll (1784-1785), фантазия d-moll.

«Реквием»: “Requiem aeternam” “Kyrie eleison”, “Dies irae”, “Benedictus”, “Confutatis”, “Lacrimosa”.

Л. Бетховен. Симфонии № 3 Es-dur, № 5 c-moll – C-dur, № 7 A-dur, № 9 d-moll – D-dur.

Увертюры “Кориолан”, “Эгмонт”. Сонаты для фортепиано № 8 c-moll, № 14 cis-moll, № 23 f-moll. Концерт № 4 для фортепиано с оркестром G-dur. Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Es-dur. Песни: «Аделаида», «Майская песня», «Круг цветочный», «Поцелуй», «Новая любовь – новая жизнь». Вокальный цикл «К далекой возлюбленной».

§ 5. **К.М. Вебер.** «Вольный стрелок»: увертюра, крестьянский марш, ария Макса, ария Агаты, ариетта Анхен, хор охотников, хор подруг, сцена в Волчьей долине, заключительный хор. Увертюры к операм «Эврианта», «Оберон». «Приглашение к танцу».

Ф. Шуберт. Симфония h-moll («Неоконченная»), C-dur.

Фантазия для фортепиано «Скиталец». «Музыкальные моменты» cis-moll, f-moll. Экспромты Es-dur, As-dur. Соната для фортепиано B-dur.

Песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Скиталец», «Форель».

«Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда», «Моя», «Пауза», «Охотник», «Ревность и гордость», «Засохшие цветы», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

«Зимний путь»: «Спокойно спи», «Оцепенение», «Липа», «У ручья», «Весенний сон», «Ворон», «Шарманщик».

«Лебединая песнь»: «Серенада», «Приют», «Атлас», «Ее портрет», «У моря», «Двойник».

Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром e-moll. Музыка к «Сну в летнюю ночь» Шекспира. «Песни без слов»: «Дуэт», «Народная песня», три «Песни венецианского гондольера», «Охотничья», «Траурный марш», «Весенняя песня».

Р. Шуман. Фортепианные произведения. Соната № 1 fis-moll. «Карнавал». «Фантастические пьесы», Фантазия C-dur. Вокальные циклы «Любовь поэта» (№ 1, 3, 7, 9, 10, 13, 16), «Любовь и жизнь женщины» (1, 2, 3, 4, 7,8). Симфония № 4 d-moll (I часть). Концерт для фортепиано с оркестром a-moll (I часть).

§ 6. **Г. Берлиоз.** «Фантастическая симфония». «Осуждение Фауста».

Дж. Мейербер. «Гугеноты» – увертюра.

Дж. Россини. «Севильский цирюльник»: увертюра, каватина Альмавивы, канцона Альмавивы, ария Дона

Базилио, ария Фигаро, ария Розины, финал II д. Увертюра к опере «Вильгельм Телль».

В. Беллини. «Норма»: молитва «Casta diva»

Г. Доницетти. Романс из оперы «Любовный напиток».

Н. Паганини. Концерт для скрипки с оркестром h-moll.

§ 7. **Ф. Шопен.** *Мазурки*: cis-moll op. 50, f- moll op. 68, cis- moll op. 33. *Полонезы*: A- dur op. 40 № 2, As-dur op. 53, «Полонез-фантазия» op. 61. *Этюды*: E- dur, c- moll op. 10, cis- moll op. 25. *Ноктюрны*: b-moll, Es- dur op. 9, cis-moll op. 27, c- moll op. 48. *Вальсы*: As-dur, a-moll op. 34, As- dur op. 42, A-dur op. 18, cis-moll op. 64 № 2. *Прелюдии*: № 3,6,7,13, 15, 17, 20, 22, 23, 24. *Баллады*: № 1 g-moll, № 4 f- moll. Скерцо h-moll. Фантазия –экспромт cis-moll. Соната b-moll. Концерты для фортепиано с оркестром № 1 e-moll, № 2 f-moll.

Ф. Лист. *Симфонические произведения*: «Фауст-симфония». «Мефисто-вальс». «Прелюды». Фортепианные произведения. Соната h-moll. Венгерская рапсодия № 6, 14, 15. «Фонтаны виллы д'Эсте». Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Es-dur.

§ 8. **И. Брамс.** Симфония № 4 e-moll. Три интермеццо op. 117 для фортепиано. Рапсодия Es-dur op. 119 № 4.

И. Штраус. «Летучая мышь». *Вальсы*: «Голубой Дунай», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Весенние голоса».

Р. Вагнер. *«Лоэнгрин»*: вступление, монолог Эльзы из I д., квинтет из I д., дуэт Ортруды и Эльзы из II д., вступление к III д., свадебный хор из III д., дуэт Лоэнгрин и Эльзы из III д., монолог Лоэнгрин из III д.

«Летучий голландец»: увертюра, хор матросов, хор прядильщиц.

«Тангейзер»: увертюра, хор пилигримов.

«Тристан и Изольда»: вступление, дуэты Тристана и Изольды из I и II действий, сцена смерти Изольды.

«Нюрнбергские мейстерзингеры»: увертюра, песня Вальтера из III д., квинтет из III д., праздничный хор, хор «Молитва». «Золото Рейна»: вступление.

«Валькирия»: вступление, монолог Зигмунда из I д., полет валькирий, монолог Вотана из II д., сцена заклинания огня.

«Зигфрид»: «Шелест леса» из II д.

«Гибель богов»: «Путешествие Зигфрида по Рейну», траурный марш.

Увертюра к опере «Парсифаль».

§ 9.

Ж. Оффенбах. «Сказки Гофмана».

С. Франк. Прелюдия, хорал и fuga.

К. Сен-Санс. «Карнавал животных». Интродукция и рондо-каприччиозо.

П. Дюка. «Ученик чародея»

Ш. Гюно. «Фауст»: интродукция, каватина Валентина, куплеты Мефистофеля из I д., куплеты Зибеля, каватина Фауста, баллада и ария Маргариты из II д., «заклинание цветов» Мефистофеля, дуэт Фауста и Маргариты, хор солдат из III д.

Ж. Бизе. «Арлезианка»: две сюиты.

«Кармен»: увертюра, хабанера, сегедилья и дуэт Кармен и Хозе, хоры солдат и мальчиков из I д., «ария о цветке» Хозе, куплеты Тореадора из II д., оркестровые вступления к III и IV д., монолог Кармен, хор контрабандистов из III д., сцена гадания, финальная сцена.

§ 10.

Дж. Верди. «Риголетто»: вступление, баллада Герцога, проклятие Монтероне, дуэт Риголетто с Джильдой, ария Джильды из I д., дуэт Герцога с Джильдой из I д., ария Герцога, монолог Риголетто, рассказ Джильды из II д., песенка Герцога и квартет из III д.

Хор цыган из оперы «Трубадур», хор плененных иудеев из оперы «Навуходоносор».

«Травиата»: вступление, застольная песня Альфреда,

ария Виолетты из I д., ария Альфреда, ария Жермона, дуэт Виолетты с Альфредом, дуэт Виолетты с Жермоном из II д., антракт к III д., финал оперы.

«Аида»: вступление, монолог Аиды, романс Радамеса из I д., хор жрецов, триумфальный марш и хор из II д., романс Аиды из III д., дуэт Аиды и Радамеса из IV д.

«Отелло»: дуэт Отелло и Дездемоны из I д., монолог Яго, «Кипрский хор», дуэт Яго и Отелло из II д., ария Отелло, септет с хором из III д., антракт к IV д., молитва Дездемоны, монолог Отелло из IV д.

«Реквием»: Requiem e Kyrie, Dies irae, Lacrimosa, Sanctus, Agnus Dei, Libera me.

Р. Леонкавалло. «Паяцы»: вступление, ария Канио «Смейся, паяц», финал оперы.

Дж. Пуччини. «Богема»: вступление, ария Рудольфа, ария Мими, дуэт Рудольфа и Мими из I д., вальс и сцена Мюзетты из II д., вступление к II д., квартет из III д., дуэт Мими и Рудольфа из IV д.

«Тоска»: вступление, ария Каварадосси, ария Тоски, дуэт Тоски и Каварадосси из I д., ария Тоски из II д., ария Каварадосси, дуэт Тоски и Каварадосси из III д.

«Чио-Чио-сан»: вступление, ария Пинкертона, дуэт Чио-Чио-сан и Пинкертона из I д., 1 и 2 ария Чио-Чио-сан из II д., симфонический антракт по 2 картине II д., сцена прощания с сыном.

§ 11.

Б. Сметана. Симфонический цикл «Моя Родина»: «Влтава», «Из чешских полей и лесов», «Бланик».

А. Дворжак. Симфония «Из Нового Света» e-moll. Симфоническая поэма «Полуденница». Концерт для скрипки с оркестром a-moll.

Э. Григ. «Пер Гюнт». Концерт для фортепиано с оркестром a-moll. Соната для фортепиано e-moll. Романсы «Люблю тебя», «Лебедь», «Сердце поэта», «Весна», «К родине», «Заход Солнца».

Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром. «Четыре легенды» для симфонического оркестра.

§ 12. К. Дебюсси. Симфонические произведения: «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны». Фортепианные произведения «Детский уголок», 24 прелюдии.

М. Равель. Симфоническое творчество: «Испанская рапсодия», «Болеро». Фортепианное творчество: «Павана», «Гробница Куперена». Сюита из балета «Дафнис и Хлоя».

§ 13. Р. Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан».

«Кавалер роз»: концерт флейтиста и ария тенора из I д. «Саломея»: диалог Саломеи с Иоканааном; «танец семи покрывал», заключительный монолог Саломеи.

Г. Малер. «Песни странствующего подмастерья». Симфонии № 1 и № 4.

А. Брукнер. Симфония № 4 «Романтическая».

А. Шёнберг. «Лунный Пьеро». «Уцелевший из Варшавы» (по желанию).

П. Хиндемит. “Ludus tonalis”.

К. Вайль. «Трехгрошовая опера».

К. Орф. «Кармина Бурана»

§ 14. М. де Фалья. «Семь испанских народных песен». Сюита для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании».

Б. Барток. Элегия для скрипки с оркестром. Квартет № 2. «Микрокосмос».

Ф. Легар. «Цыганская любовь».

И. Кальман. «Фиалка Монмартра».

§ 15. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». «Американец в Париже».

«Порги и Бесс»: вступление, колыбельная Клары, песенка Порги из 3 к., дуэт Порги и Бесс из 3 к., ариозо Бесс из 4 к., сцена пикника, заключительный хор.

Л. Бернстайн. «Вестсайдская история»: вступление, ария Тони «Мария», сцена на балконе, хор «Америка»,

сцена обручения.

С. Барбер. Адажио для струнного оркестра. Концерт для флейты, гобоя, трубы и струнных.

А. Копленд. Концерт для кларнета с оркестром. Ноктюрны.

Ч. Айвз. «Вопрос, оставшийся без ответа».

Ф. Гласс. Opening.

§ 16. О. Респиги. Симфонические поэмы «Фонтаны Рима», «Пинии Рима», «Римские празднества».

А. Онеггер. Симфония № 2, для струнного оркестра с трубой ad libitum. Симфония № 3 «Литургическая»: «Dies irae». «Pasific – 231»

Ф. Пуленк. «Человеческий голос».

О. Мессиа́н. «Квартет на конец времени».

Б. Бриттен. «Военный реквием».

К. Пендерецкий. «Страсти по Луке».

§ 17. А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН.

А. Хачатурян, А. Бабаджанян, К. Караев, Г. Канчели (на выбор студента по 2-3 произведения).

§ 4. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗУЧЕНИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Глава II Стихиры Ивана Грозного. Федор Крестьянин.

§ 1. Песнопения. Царь Федор. «Достойно есть».

§ 2. Распев 18 века «Буря море раздымает». Кант «На взятие Дербента». В. Титов. Концерт в честь Полтавской победы. «Всемирную славу». Н. Дилецкий. «Воскресенский канон». Торжественное песнопение на четыре голоса.

Н. Калашников. Концерт на двенадцать голосов.

Д.С. Бортнянский. Партесные концерты №№ 21, 24, 32, 33. Увертюра к опере «Празднество синьора». Херувимская № 7 «Возведу очи мои». Е.И. Фомин. Сюита

из оперы «Орфей». Увертюра и хор из оперы «Ямщики на подставе». В.А. Пашкевич. Женские хоры из оперы «Санкт-Петербургский гостиный двор». Сюита из оперы «Февей». М.С. Березовский. Концерт «Не отвержи мене во время старости». Концерт для четырех инструментов и клавесина g-moll. Соната для скрипки и клавесина. О.А. Козловский. Увертюра к трагедии «Эсфирь». Полонез на тему Моцарта. И.Е. Хандошкин. Вариации на тему русской песни «То теряю, что люблю».

§ 3.

А.Н. Верстовский. Ария Неизвестного и три песни Торопа из оперы «Аскольдова Могила». Романс «Старый муж». А.Е. Варламов. Романсы: «Горные вершины», «Зачем сидишь до полуночи», «Мне жаль тебя», «Красный сарафан», «О, не целуй меня», «На заре ты ее не буди», «Мери». А.А. Алябьев. Романсы: «Нищая», «Певец», «Что поешь, краса-девица», «Голова ль моя», «Кольцо души-девицы», «Я вижу образ твой», «Я пережил свои желанья». А.Л. Гурилев. Романсы: «Разлука», «Грусть девушки», «Колокольчик», «Улетела пташечка», «Матушка-голубушка», «Песня ямщика».

§ 4.

М.И. Глинка. Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде». Романсы: «Не пой, красавица», «Венецианская ночь», «Победитель», «Рыцарский романс», «Сомнение», «Я помню чудное мгновенье», «Ночной зефир», «Уснули голубые», «Песнь Маргариты». Цикл «Прощание с Петербургом». «Херувимская песнь».

А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка». Романсы: «Свадьба», «Ночной зефир», «Тучки небесные», «Юноша и дева», «Шестнадцать лет», «Влюблен я, дева-красота», «Восточный романс», «Русая головка», «Не судите, люди», «И скучно, и грустно», «Мне грустно», «Ты скоро

меня позабудешь», «Лихорадушка», «Старый капрал», «Червяк», «Титулярный советник».

§ 5. А.Н. Серов. Фрагменты из оперы «Вражья сила».

А.Г. Рубинштейн. Опера «Демон». Концерт № 4 для фортепиано с оркестром. Симфония «Океан».

§ 6. М.А. Балакирев. Увертюра на три русские песни. Симфоническая поэма «Тамара». Сюита для оркестра d-moll. Музыка к трагедии У. Шекспира «Король Лир». Восточная фантазия «Исламей». Романсы: «Песня золотой рыбки», «Грузинская песня», «Песня Селима», «Песня разбойника», «Слышу ли голос твой», «Введи меня, о ночь, тайком», «Сосна», «Ты пленительной неги полна».

А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Симфония № 2, h-moll. Симфоническая картина «В Средней Азии». Романсы: «У людей-то в дому», «Спящая княжна», «Спесь», «Песня темного леса», «Морская царевна», «Море», «Из слез моих», «Фальшивая нота», «Для берегов отчизны дальней». Квартет № 2.

М.П. Мусоргский. Оперы: «Борис Годунов», «Хованщина»: Вступление; I д., сцена в Стрелецкой слободе, в доме Хованского; V действие. Симфоническая фантазия «Ночь на Лысой горе». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Вокальный цикл «Песни и пляски смерти». Романсы и песни: «Забытый», «Семинарист», «Калистрат», «Стрекотунья-белобока», «Озорник», «Ночь», «Сиротка», «Светик Савишна».

Н.А. Римский-Корсаков. Оперы: «Снегурочка», «Царская невеста», «Садко». Симфонические произведения: «Испанское каприччио», «Шехеразада», «Светлый праздник». Романсы: «На холмах Грузии», «Пленившись розой, соловей», «Октава», «Дробится и плещет, и брызжет волна», «Не ветер, вея с высоты», «Редет облаков летучая гряда».

§ 7. П.И. Чайковский. Оперы: «Евгений Онегин»; «Пиковая

дама»; «Орлеанская дева»: I д. № 7, II д. № 15, III д.; «Мазепа»: II д. вторая картина, III д.; «Иоланта»: первая сцена, диалог Иоланты и Водемона. Балеты: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Романсы: «Забыть так скоро», «Благословляю вас, леса», «Среди шумного бала», «День ли царит», «Снова, как прежде, один», «Мы сидели с тобой», «Ночь» (на сл. Полонского и Ратгауза). Симфонии №№ 1, 4, 5, 6. Увертюры-фантазии: «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини». Квартет № 2. Фортепианное трио «Памяти великого художника». Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

§ 8.

А.С. Аренский. Ария Певца за сценой из оперы «Рафаэль». Фантазия на темы И. Рябинина для фортепиано с оркестром. Мелодекламации «Как хороши, как свежи были розы», «Белый лебедь». **В.С. Калинников.** Симфония № 1. **М.М. Ипполитов-Иванов.** Сюита «Кавказские эскизы».

А.К. Глазунов. Симфония № 6. Концерт для скрипки с оркестром. Балет «Раймонда».

А.К. Лядов. Симфонические произведения: «Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Восемь русских народных песен». Фортепианные произведения: «Бирюльки», «Про старину», «Музыкальная табакерка».

С.И. Танеев. Симфония c-moll. Романсы: «В дымке-невидимке», «Бьется сердце беспокойное», «Когда, кружась, осенние листья», «Сталактиты», «Менуэт».

§ 9.

Н.К. Метнер. Соната g-moll. Романсы на стихи А.С. Пушкина: «Зимний вечер», «Цветок», «Я пережил свои желанья», «Роза», «Мечтателю».

А.Н. Скрябин. Симфонические произведения: «Прометей», «Поэма экстаза», «Божественная поэма». Фортепианные произведения: прелюдии op. 11, 22; сонаты №№ 4, 5.

С.В. Рахманинов. Симфонические произведения: симфонии №№ 2, 3; «Остров мертвых», «Утес». Рапсодия на тему Паганини. Концерты для фортепиано с оркестром №№ 2, 3. Поэма «Колокола». Романсы: «Проходит все», «Сон», «Мелодия», «Дитя, как цветы ты прекрасна», «В молчаньи ночи тайной», «Здесь хорошо», «Крысолов», Вокализ. Фортепианные произведения: «Музыкальные моменты», «Этюды-картины», прелюдии.

И.Ф. Стравинский. Балеты: «Петрушка», «Весна священная», «Поцелуй феи». Симфония псалмов. Три пьесы. Концертино. Двойной канон для струнного оркестра.

§ 10. **Н.Я. Мясковский.** Симфонии №№ 21, 28.

С.С. Прокофьев. Симфонии №№ 1, 5, 7. Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1, 3, 4. Кантаты: «Александр Невский», «Семеро их». Балеты: «Золушка», «Ромео и Джульетта». Симфоническая сюита из балета «Стальной скок». Симфоническая сюита из оперы «Любовь к трем апельсинам». Опера «Война и мир». Фортепианные произведения: «Сарказмы», «Мимолетности»; сонаты №№ 6, 7.

§ 11. **Д.Д. Шостакович.** Симфонии №№ 1, 5, 7, 9, 14. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Опера «Катерина Измайлова». 24 прелюдии и фуги для фортепиано. Вокальные произведения: вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», шесть романсов на стихи японских поэтов, «Стихотворения на стихи капитана Лебядкина».

Г.В. Свиридов. «Пушкинский венок», «Патетическая оратория», «Поэма памяти С. Есенина», «Отчалившая Русь».

Р.К. Щедрин. Балеты: «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Кармен-сюита».

А.Г. Шнитке. Хоровой концерт на слова Г. Нарекаци.

Симфонии №№ 1, 3. Сюита в старинном стиле.

С.А. Губайдулина, Э. Денисов (2-3 произведения на выбор студента)

§ 5. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ АНАЛИЗА СТИЛЕЙ И ЖАНРОВ **(Для самостоятельной работы студентов,** **подготовки к семинарам и контрольным работам)**

Общая характеристика музыкального направления.

Значение данного направления. Социальная обусловленность данного направления. Характерные темы, жанры, тенденции преобразования выразительных средств музыки. Связи данного направления с явлениями в других областях искусства данного периода. Связи данного направления с художественными (прежде всего – музыкальными) явлениями предшествующих и последующих периодов.

Общая характеристика стиля композитора.

Основные области творчества композитора, важнейшие произведения. Связь творчества композитора с социальными и культурными особенностями данного периода. Связь творчества композитора с соответствующими художественными направлениями и традициями. Связь творчества композитора с бытовой музыкой (в первую очередь с родным фольклором). Ведущие идеи, основные образные сферы. Основные черты музыкального языка, характерные принципы формообразования. Основные периоды и эволюция творчества композитора. Историческое значение творчества композитора.

Общая характеристика оперного творчества композитора.

Значение опер в творчестве композитора. Характерные сюжеты. Жанры. Соотношение словесного текста, драматического действия и музыки. Характерные черты драматургии (значение принципов музыкальной драмы, темп действия, соотношение драматических, лирических и эпических элементов, соотношение массовых сцен и сцен с участием малого количества персонажей). Соотношение

вокальных и оркестровой партий и их значение. Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики. Принципы композиции. Значение принципов музыкального формообразования. Эволюция оперного творчества композитора (в случае ее отчетливой выраженности). Связь оперного творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).

Общая характеристика балетного творчества композитора.

Значение балетов в творчестве композитора. Характерные сюжеты. Жанры. Соотношение драматического действия, хореографии и музыки. Значение традиционных типов танцев (классический, характерный). Принципы композиции. Значение принципов музыкального формообразования. Эволюция балетного творчества композитора (в случае ее отчетливой выраженности). Связь балетного творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).

Общая характеристика ораториально-кантатного творчества композитора.

Значение произведений ораториально-кантатного типа в творчестве композитора. Характерные сюжеты, идейные концепции. Жанры. Степень театрализации. Соотношение словесного текста и музыки. Соотношение вокальных и инструментальных партий и их значение. Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики. Принципы композиции. Значение принципов музыкального формообразования. Эволюция ораториально-кантатного творчества композитора (в случае ее отчетливой выраженности). Связь ораториально-кантатного творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).

Общая характеристика симфонического творчества композитора.

Значение симфонических произведений в творчестве композитора. Характерные идейные концепции, сюжеты (при наличии программных произведений). Типы симфонизма. Жанры. Значение программности. Степень преобразования традиционных форм симфонической музыки. Характерные черты оркестровой

фактуры. Эволюция симфонического творчества композитора (в случае ее отчетливой выраженности). Связь симфонического творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).

Общая характеристика камерного вокального творчества композитора.

Значение камерных вокальных произведений в творчестве композитора. Характерные темы, сюжеты, идеи. Жанры. Черты театральности (в случае их отчетливой выраженности). Соотношение словесного текста и музыки. Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение. Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики. Значение типовых формул инструментального сопровождения. Значение принципа сквозного строения (в случае его отчетливой выраженности). Эволюция камерного вокального творчества композитора. Связь камерного вокального творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).

Анализ инструментальной миниатюры.

Образно-эмоциональный характер пьесы в целом, программа (при ее наличии). Жанровые черты. Форма, главная тональность. Образно-эмоциональный характер и наиболее существенные выразительные средства музыки основных частей пьесы (главным образом, тематического материала). Динамика развития (в случае ее отчетливой выраженности), важнейшие средства ее реализации. Характерные черты стиля композитора в пьесе. Связь пьесы с соответствующей традицией (традициями).

Анализ инструментального цикла миниатюр.

Образно-эмоциональный характер цикла, программа (при ее наличии). Композиция цикла. Группировка входящих в цикл пьес по их образному характеру и жанровым признакам. Важнейшие средства объединения пьес в цикле. Общий образно-эмоциональный характер и важнейшие выразительные средства музыки некоторых пьес, входящих в цикл. Значение цикла в творчестве композитора. Характерные черты стиля композитора в цикле. Связь цикла с традицией (традициями).

Анализ вокальной миниатюры.

При разборе вокальной миниатюры нужно руководствоваться планом раздела «Анализ инструментальной миниатюры», дополнив его следующими пунктами:

Соотношение словесного текста и музыки. Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение. Склад вокальной и инструментальной партий.

Анализ вокального цикла миниатюр.

При разборе вокального цикла миниатюр нужно руководствоваться планом раздела «Анализ инструментального цикла миниатюр», дополнив его следующими пунктами:

Соотношение словесного текста и музыки. Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение. Преобладающий склад вокальной и инструментальной партий.

Анализ инструментального произведения, написанного в форме сонатно-симфонического цикла.

Образно-эмоциональный характер произведения в целом, программа (при ее наличии). Жанровые черты. Композиция цикла, главная тональность. Содержание, строение и музыкальный язык каждой части цикла: образно-эмоциональный характер и главные жанровые черты части в целом, ее роль в драматургии цикла; форма и главная тональность части; образно-эмоциональный характер и наиболее существенные выразительные средства музыки основных разделов части (главным образом, тематического материала); динамика развития в части в целом и отдельных разделах (в случае ее отчетливой выраженности), важнейшие средства ее реализации. Важнейшие средства объединения частей в цикле. Значение произведения в творчестве композитора. Характерные черты стиля композитора в произведении. Связь произведения с традицией (традициями).

Анализ крупного одночастного инструментального произведения.

Образно-эмоциональный характер произведения в целом, программа (при ее наличии). Жанровые черты. Форма, главная тональность. Образно-эмоциональный характер и наиболее

существенные выразительные средства музыки основных разделов произведения (главным образом, тематического материала). Динамика развития в произведении в целом и отдельных разделах (в случае ее отчетливой выраженности). Значение произведения в творчестве композитора. Характерные черты стиля композитора в произведении. Связь произведения с традицией (традициями).

Анализ оперы.

Сюжет. Жанровые черты. Соотношение словесного текста, драматического действия и музыки. Характерные черты драматургии (значение принципов музыкальной драмы, темп действия, соотношение драматических, лирических и эпических элементов, соотношение массовых сцен и сцен с участием малого количества персонажей). Соотношение вокальных и оркестровых партий и их значение. Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики. Композиция. Значение принципов музыкального формообразования. Музыкальные средства объединения частей оперы (номеров, сцен, картин, актов). Наиболее существенные музыкальные средства характеристики основных персонажей (при наличии значительных массовых сцен – и средства характеристики, примененные в этих сценах). Динамика развития основных образов (в случае ее отчетливой выраженности), важнейшие средства ее реализации. Значение произведения в творчестве композитора. Характерные черты стиля композитора в произведении. Связь произведения с традицией (традициями).

Анализ оратории и кантаты.

При анализе ораторий и кантат, драматургически подобных опере (наличие относительно развитого сюжета, действующих лиц) нужно руководствоваться планом раздела «Анализ оперы».

Анализ прочих ораторий и кантат осуществляется по следующему плану:

Сюжетная основа. Жанровые черты. Соотношение словесного текста и музыки. Соотношение драматических, лирических и

эпических элементов, сольных (ансамблевых) и хоровых эпизодов (номеров, сцен). Соотношение вокальных и инструментальных партий и их значение. Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики. Композиция. Музыкальные средства объединения частей. Наиболее существенные музыкальные средства воплощения основных образов. Динамика развития основных образов (в случае ее отчетливой выраженности), важнейшие средства ее реализации. Значение произведения в творчестве композитора. Характерные черты стиля композитора в произведении. Связь произведения с традицией (традициями).

Кроме того, по указанию педагога могут быть разобраны некоторые или все части оратории (кантаты) по следующему плану:

сюжетная основа, образно-эмоциональный характер, жанровые черты части в целом; ее роль в драматургии произведения; форма и главная тональность части; образно-эмоциональный характер и наиболее существенные выразительные средства музыки основных разделов части (главным образом, тематического материала), динамика развития в части, в целом и отдельных разделах (в случае ее отчетливой выраженности).

§ 6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. История зарубежного музыкального искусства

1. Культура и искусство древности (Египет, Индия, Китай).
2. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.
3. Духовная музыка эпохи Средневековья.
4. Светская музыка эпохи Средневековья.
5. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Общая характеристика.
6. Музыкальная теория Средневековья. Развитие многоголосия
7. Музыкальная культура эпохи Возрождения.
8. Музыкальная культура эпохи барокко.
9. Кантатно-ораториальные и вокально-хоровые жанры эпохи

барокко.

10. Эпоха барокко и жанры концерта и сонаты.
11. Итальянская опера XVII-первой четверти XVIII века.
12. Английская опера XVII-первой трети XVIII века. Творчество Г. Пёрселла, Д. Пепуша.
13. Французская опера XVII-начала XVIII века. Творчество Ж.Б. Люлли, Ж.Ф. Рамо.
14. Творчество К. Монтеверди. Опера «Орфей».
15. К. Монтеверди. «Коронация Поппеи».
16. Творчество Г. Шютца.
17. Опера-серия. Творчество А. Скарлатти.
18. Творчество А. Корелли.
19. Творчество А. Вивальди.
20. Соната соль минор для скрипки и клавира Д. Тартини.
21. Органная музыка XVII века-начала XVIII века.
22. Французская клавесинная музыка.
23. Клавирное творчество Д. Скарлатти. Искусство английских вёрджинелистов.
24. Творчество Г.Ф. Генделя.
25. Г.Ф. Гендель. Оратория «Самсон».
26. Г.Ф. Гендель Оратория «Мессия».
27. Г.Ф. Гендель. Музыка для оркестра.
28. Г.Ф. Гендель Клавирное творчество.
29. И.С. Бах. Общая характеристика творчества.
30. И.С. Бах. Месса си минор.
31. И.С. Бах. «Страсти по Матфею».
32. И.С. Бах Клавирное творчество.
33. И.С. Бах. Бранденбургские концерты.
34. И.С. Бах. Органное творчество.
35. Музыкальная культура XVIII века.
36. Эпоха Просвещения и оперное искусство XVIII века.
37. Д. Перголези. Опера «Служанка-госпожа».
38. Оперное творчество К.В. Глюка «Орфей».
39. Основные художественные принципы венского классицизма.

40. Симфоническое творчество Й. Гайдна.
41. Й. Гайдн. Оратория «Времена года».
42. В.А. Моцарт и австро-немецкий оперный театр.
43. В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро».
44. В.А. Моцарт «Дон Жуан».
45. Симфоническое творчество В.А. Моцарта. Симфония № 41.
46. Жанр концерта и сонаты в творчестве В.А. Моцарта.
47. «Реквием» В.А. Моцарта.
48. Симфоническое творчество Л. Бетховена.
49. Увертюры Л. Бетховена.
50. Фортепианные сонаты Л. Бетховена.
51. Концертный жанр в творчестве Л. Бетховена.
52. Вокальное творчество Л. Бетховена. Цикл «К далекой возлюбленной».
53. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века.
54. К.М. Вебер и немецкая романтическая опера.
55. К.М. Вебер «Вольный стрелок».
56. Оперные увертюры К.М. Вебера («Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон»).
57. Творчество Ф. Шуберта и проблемы романтического стиля.
58. Симфония До мажор Ф. Шуберта.
59. Симфония Си минор Ф. Шуберта.
60. Вокальное творчество Ф. Шуберта.
61. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта.
62. Вокальный цикл «Зимний путь» Ф. Шуберта.
63. «Лебединая песнь» Ф. Шуберта.
64. Фортепианное творчество Ф. Шуберта.
65. Творчество Ф. Мендельсона и новые романтические жанры.
66. «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона.
67. «Песни без слов» для фортепиано Ф. Мендельсона.
68. Фортепианное творчество Р. Шумана.
69. «Карнавал» Р. Шумана.
70. Вокальный цикл «Любовь поэта» Р. Шумана.

71. Романтические тенденции в трактовке жанров сюиты, фантазии, вариаций на примере сочинений Ф. Шуберта и Р. Шумана.
72. Новые романтические жанры и их претворение в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана.
73. Французская музыкальная культура первой половины XIX века.
74. «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза.
75. Итальянская музыкальная культура первой половины XIX века.
76. Д. Россини «Севильский цирюльник».
77. Польская музыкальная культура первой половины XIX века и творчество Ф. Шопена.
78. Соната № 2 для фортепиано Ф. Шопена.
79. Прелюдии и ноктюрны для фортепиано Ф. Шопена.
80. Баллады и мазурки для фортепиано Ф. Шопена.
81. Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Листа.
82. Симфоническое творчество Ф. Листа.
83. Фортепианное творчество Ф. Листа.
84. Романтические тенденции в трактовке жанра инструментального концерта на примере Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа.
85. Романтические тенденции в трактовке жанра симфонии на примере сочинений Ф. Шуберта, Г. Берлиоза, Ф. Листа.
86. Новые романтические жанры и их претворение в творчестве Ф. Шопена, Ф. Листа.
87. Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века.
88. Творчество И. Брамса.
89. Творчество И. Штрауса.
90. Творчество Р. Вагнера. Оперная реформа.
91. Р. Вагнер «Лоэнгрин».
92. Р. Вагнер «Тристан и Изольда».
93. Р. Вагнер «Кольцо Нибелунга».
94. Р. Вагнер «Нюрнбергские мастерзингеры».
95. Французская музыкальная культура второй половины XIX века.
96. Французская лирическая опера.

97. Ш. Гуно. «Фауст».
98. Творчество Ж. Бизе
99. Ж. Бизе «Кармен».
100. Творчество С. Франка.
101. «Прелюдия, хорал и fuga» С. Франка.
102. П. Дюка. «Ученик чародея».
103. Творчество Ж. Оффенбаха.
104. Творчество К. Сен-Санса.
105. Итальянская музыкальная культура XIX века. Творчество Дж. Верди.
106. Дж. Верди. «Риголетто».
107. Дж. Верди. «Аида».
108. Дж. Верди. «Отелло».
109. Дж. Верди. «Реквием».
110. Итальянский оперный веризм.
111. Р. Леонкавалло «Паяцы».
112. Творчество Дж. Пуччини.
113. Дж. Пуччини. «Богема».
114. Дж. Пуччини. «Тоска».
115. Дж. Пуччини. «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан»).
116. Чешская музыкальная культура XIX века.
117. Творчество Б. Сметаны.
118. Творчество А. Дворжака.
119. А. Дворжак. Симфония «Из Нового света».
120. Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века и творчество Э. Грига.
121. Э. Григ. «Пер Гюнт».
122. Фортепианное творчество Э. Грига.
123. Вокальное творчество Э. Грига.
124. Концерт для фортепиано с оркестром Э. Грига.
125. Финская музыкальная культура и творчество Я. Сибелиуса.
126. Симфоническое творчество Я. Сибелиуса.
127. Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром.
128. Французский импрессионизм. Проблемы стиля.

129. Творчество К. Дебюсси.
130. Симфоническое творчество К. Дебюсси.
131. Фортепианное творчество К. Дебюсси.
132. Творчество М. Равеля.
133. М. Равель. «Дафнис и Хлоя».
134. М. Равель. Симфоническое творчество.
135. М. Равель. «Испанская рапсодия».
136. Австро-немецкий симфонизм рубежа XIX-XX веков.
137. Симфоническое творчество Р. Штрауса.
138. Оперное творчество Р. Штрауса «Саломея».
139. Симфоническое творчество Г. Малера.
140. Г. Малер. «Песни странствующего подмастерья».
141. Творчество А. Брукнера.
142. Австро-немецкая музыкальная культура первой половины XX века.
143. «Нововенская музыкальная школа» XX века.
144. А. Шенберг. Вокальный цикл «Лунный Пьеро».
145. А. Берг. «Воцтек».
146. Творчество П. Хиндемита.
147. П. Хиндемит. «Игра тональностей».
148. Творчество К. Орфа.
149. К. Орф. «Кармина Бурана».
150. Творчество К. Вайля.
151. Испанская музыкальная культура конца XIX–первой половины XX века.
152. Творчество М. де Фальи.
153. «Испанские народные песни» М. де Фальи.
154. Венгерская музыкальная культура первой половины XX века. Творчество Б. Бартока.
155. Неовенская оперетта. Творчество Ф. Легара и И. Кальмана.
156. Итальянская музыкальная культура первой половины XX века.
157. Творчество О. Респиги.
158. Американская музыкальная культура XIX-первой половины XX века.

159. Зарождение и становление жанра «мюзикл».
160. Творчество Дж. Гершвина.
161. Дж. Гершвин. «Порги и Бесс».
162. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз».
163. Творчество С. Барбера.
164. Творчество Л. Бернштейна
165. Французская музыкальная культура конца XIX-первой половины XX века.
166. Творчество Ф. Пуленка.
167. Творчество А. Онеггера.
168. Творчество О. Месссиана.
169. Творчество Д. Мийо.
170. Английская музыкальная культура конца XIX-первой половины XX века.
171. Творчество Б. Бриттена.
172. Б. Бриттен «Военный реквием».
173. Польская музыкальная культура XX века.
174. Творчество К. Пендерецкого.
175. Музыкальная культура Чехии и Словакии в XX веке. Творчество Б. Мартину.
176. Румынская музыкальная культура XX века. Творчество Дж. Энеску.
177. Музыкальная культура ближнего зарубежья.

6.2. История русского музыкального искусства

1. Музыка Древней Руси. Знаменное пение.
2. Музыка Древней Руси. Партесное пение.
3. Светская музыка XVII века. Кант.
4. Русская музыкальная культура XVIII века.
5. Оперное творчество Б. Пашкевича и Е. Фомина.
6. Жанр духовного концерта в творчестве М. Березовского и Д. Бортнянского.
7. Камерная вокальная музыка в последней трети XVIII века.

8. Музыкальное искусство первой трети XIX века.
9. Русский романс в творчестве А.А. Алябьева, А.Н. Верстовского, А.В. Варламова, Л.С. Гурилева.
- 10М.И. Глинка. Характеристика творчества.
- 11М.И. Глинка. Симфоническое творчество.
- 12М.И. Глинка. Камерно-вокальное творчество.
- 13М.И. Глинка. Оперное творчество. «Иван Сусанин».
- 14Русская симфоническая культура в 1830-50 гг.
- 15А.С. Даргомыжский. Характеристика творчества.
- 16А.С. Даргомыжский. Оперное творчество. «Русалка».
- 17А.С. Даргомыжский. Камерно-вокальное творчество.
- 18Творческие направления в русской музыке 1850-1870 годов. Их эстетические и стилевые основы.
- 19А.П. Бородин. Характеристика творчества.
- 20А.П. Бородин. Симфоническое творчество.
- 21А.П. Бородин. «Князь Игорь».
- 22А.П. Бородин. Камерно-вокальное творчество.
- 23А.Г. Рубинштейн. Характеристика творчества.
- 24Ц.А. Кюи. Творческий портрет.
- 25М.А. Балакирев. Характеристика творчества.
- 26А.Н. Серов. Характеристика творчества.
- 27Русская музыкальная культура в 60-70 гг. XIX века.
- 28М.П. Мусоргский. Характеристика творчества.
- 29М.П. Мусоргский. «Хованщина».
- 30М.П. Мусоргский. «Борис Годунов».
- 31М.П. Мусоргский. Инструментальное творчество.
- 32М.П. Мусоргский. «Песни и пляски смерти».
- 33М.П. Мусоргский. Камерно-вокальное творчество.
- 34Н.А. Римский-Корсаков. Характеристика творчества.
- 35Н.А. Римский-Корсаков. Оперное творчество. «Садко».
- 36Н.А. Римский-Корсаков. «Царская невеста».
- 37Н.А. Римский-Корсаков. «Снегурочка».
- 38Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническое творчество. «Шехеразада».

- 39Н.А. Римский-Корсаков. Камерно-вокальное творчество.
- 40Жанрово-эпическое и драматическое направления в русском классическом симфонизме.
- 41П.И. Чайковский. Характеристика творчества.
- 42П.И. Чайковский. Симфоническое творчество.
- 43П.И. Чайковский. Оперное творчество. «Иоланта».
- 44П.И. Чайковский. «Пиковая дама».
- 45П.И. Чайковский. «Евгений Онегин».
- 46П.И. Чайковский. Балетное творчество.
- 47П.И. Чайковский. Камерно-инструментальное творчество. Трио «Памяти великого художника». Квартет № 2.
- 48П.И. Чайковский. Камерно-вокальное творчество.
- 49Русская музыкальная культура в 1880-1900-е гг.
- 50А.К. Лядов. Характеристика творчества.
- 51А.К. Лядов. Симфоническое творчество. «Восемь русских народных песен», «Волшебное озеро», «Баба-Яга».
- 52С.И. Танеев. Характеристика творчества.
- 53С.И. Танеев. Симфония с-moll.
- 54С.И. Танеев. Камерно-вокальное творчество.
- 55А.К. Глазунов. Характеристика творчества.
- 56А.К. Глазунов. Симфоническое творчество.
- 57А.К. Глазунов. Балетное творчество. «Раймонда».
- 58Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века.
- 59А.Н. Скрябин. Характеристика творчества.
- 60А.Н. Скрябин. Симфоническое творчество. «Божественная поэма».
- 61А.Н. Скрябин. Фортепианное творчество.
- 62С.В. Рахманинов. Характеристика творчества.
- 63С.В. Рахманинов. Фортепианное творчество.
- 64С.В. Рахманинов. Концертное творчество. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.
- 65С.В. Рахманинов. Симфоническое творчество. Симфония № 2.
- 66С.В. Рахманинов. Камерно-вокальное творчество.
- 67С.В. Рахманинов. Вокально-хоровое творчество. «Колокола».

- 68И.Ф. Стравинский. Характеристика творчества.
- 69И.Ф. Стравинский. «Петрушка». Балетное творчество.
- 70И.Ф. Стравинский. Инструментальная музыка.
- 71Н.К. Метнер. Характеристика творчества.
- 72Н.Я. Мясковский. Характеристика творчества.
- 73Русская музыка XIX – начала XX вв.: стилевые направления.
- 74Русская музыка XX века: основные этапы развития, стилевые направления.
- 75Оперное творчество в русской музыке XX века.
- 76Жанр балета в русской музыке XX века.
- 77Русская симфоническая музыка в XX в.
- 78Камерно-инструментальные жанры в русской музыке XX века.
- 79Камерно-вокальные жанры в русской музыке XX века.
- 80Кантатно-ораториальное и хоровое творчество в русской музыке XX века.
- 81Концертные жанры в русской музыке XX в.
- 82Массовые музыкальные жанры в русской музыке XX века.
- 83Музыка кино в русской музыкальной культуре XX в.
- 84С.С. Прокофьев. Характеристика творчества.
- 85С.С. Прокофьев. Симфоническое творчество. Симфония № 7.
- 86С.С. Прокофьев. Оперное творчество. «Война и мир».
- 87С.С. Прокофьев. Балетное творчество. «Ромео и Джульетта».
- 88С.С. Прокофьев. Вокально-симфоническое творчество. «Александр Невский».
- 89Д.Д. Шостакович. Характеристика творчества.
- 90Д.Д. Шостакович. Симфоническое творчество. Симфония № 5.
- 91Д.Д. Шостакович. Симфоническое творчество. Симфония № 7.
- 92Д.Д. Шостакович. Камерно-вокальное творчество. Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии».
- 93Д.Д. Шостакович. Музыкально-театральное творчество. Опера «Катерина Измайлова».
- 94Г.В. Свиридов. Характеристика творчества.
- 95Г.В. Свиридов. Вокально-симфоническое творчество. «Поэма памяти С. Есенина».

- 96Э. Денисов. Характеристика творчества.
97С. Губайдулина. Характеристика творчества.
98Р.К. Щедрин. Характеристика творчества.
99Р.К. Щедрин. Балетное творчество. «Анна Каренина».
10А.Г. Шнитке. Характеристика творчества.
10А.Г. Шнитке. Симфоническое творчество.
10А.Г. Шнитке. Вокально-симфоническое и хоровое творчество.

§ 7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. История зарубежного музыкального искусства

Основная

1. Европейская музыка XIX века. Книга первая. Польша. Венгрия: учебное пособие / Ред.-сост. К.В. Зенкин, Е.М. Царева. – М.: Композитор, 2008. – 528 с.
2. История зарубежной музыки второй половины XIX в. – Вып. 4 / Сост. М.С. Друскин. – М., 1987.
3. История зарубежной музыки. – Вып. 1. До середины XVIII века / Сост. К.К. Розеншильд. – М., 1978.
4. История зарубежной музыки. – Вып. 2. Вторая половина XVIII в. / Сост. Б.В. Левик. – М., 1979.
5. История зарубежной музыки. – Вып. 3. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 г. до середины XIX в. / Сост. В.Д. Конен. – М., 1989.
6. История зарубежной музыки. XX век. – М.: Музыка, 2005. – 576 с.
7. История зарубежной музыки. XX век: учебное пособие / Сост и отв. Ред. Н.А. Гаврилова. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2005. – 576 с.
8. История зарубежной музыки. Конец XIX – начало XX в. – Вып. 5 / Ред. И.В. Нестьев. – М., 1988.
9. История зарубежной музыки. Начало XX века – середина XX века. – Вып. 6 / Ред. В.В. Смирнов. – СПб., 2001.

10. **Кириллина, Л.В.** Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. В 3 ч. – М.: «Композитор», 2007.
11. Музыка XX века: Очерки. – Ч. 1-2, кн. 1-5. – М., 1976, 1979, 1980, 1984, 1987.
12. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып. 1 / Сост. В.С. Галацкая. – М., 1985.
13. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып. 2 / Сост. Б.В. Левик. – М., 1980.
14. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып. 3 / Сост. В.С. Галацкая. – М., 1989.
15. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып. 4 / Сост. Б.В. Левик. – М., 1987.
16. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып. 5 / Под общ. ред. Б.В. Левика. – М., 1984.
17. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып. 6 / Сост. И.А. Гивенталь, Л.Д. Щукина, Б.С. Ионин. – М., 1996.
18. Музыкальная литература зарубежных стран. – Вып. 7 / Сост. И.А. Гивенталь, Л.Д. Щукина, Б.С. Ионин. – М., 2000.
19. **Роллан, Р.** Музыкально-историческое наследие. – Вып. 2. Опера в XVII веке в Италии, Франции, Германии и Англии. Гендель. – М., 1987.
20. **Роллан, Р.** Музыкально-историческое наследие. – Вып. 3. Музыканты прошлых дней. Музыкальное путешествие в страну прошлого. – М., 1988.
21. **Роллан, Р.** Музыкально-историческое наследие. – Вып. 4. Музыканты наших дней. Стендаль и музыка. – М., 1989.
22. **Роллан, Р.** Музыкально-историческое наследие. – Вып. 5. Жизнь Бетховена. Бетховен. Великие творческие эпохи. От «Героической» до «Аппассионаты». – М., 1990.

Научная и дополнительная

1. **Аберт, Г.** В.А. Моцарт. – Ч. 1-2. – М., 1977-1985.
2. **Алексеев, А.Д.** История фортепианного искусства. – М., 1985.

3. **Альшванг, А.А.** Л. ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. – М., 1977.
4. **Амброс, А.В.** Роберт Шуман. Жизнь и творчество. – М., 1988.
5. **Аристоксен.** Элементы гармонии / Пер. с древнегреч. и примечания В.Г. Цыпина. – М.: МГК им. Чайковского, 1997. – 135 с.
6. **Асафьев, Б.В.** Григ. – Л., 1984.
7. **Барсова, И.** Симфонии Густава Малера. 2-е изд. – СПб.: Издательство имени Н.И. Новикова, 2010. – 584 с.
8. **Барсова, И.А.** Очерки по истории партитурной нотации XVI – первой половины XVIII в. – М., 1997.
9. **Барток, Б.** Сборник статей. – М., 1977.
10. Бах и современность: Сб. статей. – Киев, 1985.
11. **Бенestad, Ф., Шельдеруп-Эббе, Д. Э.** Григ – человек и художник. – М., 1986.
12. **Берченко, Р.** В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». – М.: Классика, 2005. – 371 с.
13. **Богоявленский, С.** Итальянская музыка первой половины XX века. – Л., 1986.
14. **Бронфин, Е.** Джоаккино Россини. – Л., 1986.
15. **Брянцева, В.** Французская комическая опера XVIII в. – М., 1985.
16. **Будяковский, А.** Пианистическая деятельность Листа. – Л., 1986.
17. **Бэлза, И.Ф.** «Царица звуков». Жизнь и творчество Марии Шимановской. – М., 1989.
18. **Вагнер, Р.:** Сб. статей / Ред.-сост. Л.В. Полякова. – М., 1987.
19. Венеция Вивальди. Музыка и праздники эпохи барокко. – СПб: Иван Лимбах, 2009. – 280 с.
20. Венок Шопену: Сборник статей. – М., 1989.
21. **Верфель, Ф.** Верди. Роман оперы. – М., 1991.
22. **Вульфийус, П. Ф.** Шуберт. – М., 1983.
23. **Гаккель, Л.Е.** К. Дебюсси // Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1990.

24. Галь, Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. – М., 1986.
25. Герцман, Е.В. Античное музыкальное мышление.- Л., 1986.
26. Герцман, Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. – СПб., 1995.
27. Гинзбург, Л., Григорьев, В. История скрипичного искусства. – Вып. 1. – М., 1990.
28. Гобби, Т. Мир итальянской оперы. – М., 1989.
29. Григорьев, В.Ю. Никколо Паганини: Жизнь и творчество. – М., 1987.
30. Грубер, Р. Всеобщая история музыки. – М., 1965.
31. Дебюсси и музыка XX века. – Л., 1983.
32. Друскин, М.С. Австрийский экспрессионизм // Друскин М.С. О западноевропейской музыке XX века. – М., 1973.
33. Друскин, М.С. И.С. Бах. – М., 1982.
34. Друскин, М.С. Музыкальная эстетика Франции XIX в. – М., 1974.
35. Дуков, Е.В., Жидков, В.С. и др. Введение в социологию искусства: Учебное пособие для гуманитарных вузов. – СПб.: Алетейя, 2001. – 256 с.
36. Евдокимова, Ю., Симакова, Н. Музыка эпохи Возрождения. – М., 1982.
37. Егорова, В.Н. Симфонии Дворжака. – М., 1979.
38. Житомирский, Д.В. Р. Шуман. Очерк жизни и творчества. – М., 1964.
39. Захарова, О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII в. – М., 1983.
40. Зенкин, К.В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. – М.: МГК, 1997. – 510 с.
41. Ильинский, А. Рихард Вагнер, его жизнь и творения. – М., 2001.
42. Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество. Собрание документов / Сост. Х.-Й. Шульце; пер. с нем. В. Ерохина. – СПб.: Издательство им Н.И. Новикова, Издательский дом «Галина скрипсит», 2009. – 600 с.
43. История полифонии. Вып. 1. Многоголосие Средневековья. X-

- XIV вв. / Под ред. Ю. Евдокимовой. – М., 1983.
44. **Кампус, Э.** О мюзикле. – Л., 1983.
 45. **Кириллина, Л.В.** Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 тт. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – 535, 595 с.
 46. **Кириллина, Л.В.** Оратории Г.Ф. Генделя. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008. – 56 с.
 47. **Кириллина, Л.В.** Реформаторские оперы Глюка. – М.: Классика-XXI, 2006. 384 с.
 48. **Ковнацкая, Л.Г.** Бенджамин Бриттен // Английская музыка XX века. – Л., 1986. – С.116-149.
 49. **Кокорева, Л.М.** Музыкальная культура Польши XX века. К. Шимановский. В. Лютославский. К. Пендерецкий. – М., 1997.
 50. **Кокорева, Л.М.** Пуленк //Творческие портреты композиторов. – М., 1990. – С. 277-279.
 51. **Кон, Ю.Г.** Шёнберг // Музыка XX века. Ч. 2. Кн. 4. – М., 1984. – С. 401-425.
 52. **Конен, В.Д.** Гершвин // Музыка XX века. Ч. 2. Кн. 5А. – М., 1987. – С. 255-264.
 53. **Конен, В.Д.** Монтеверди. – М., 1971.
 54. **Конен, В.Д.** Пёрселл и опера. – М., 1978.
 55. **Конен, В.Д.** Рождение джаза. – М., 1990.
 56. **Конен, В.Д.** Театр и симфония. – М., 1975.
 57. **Конен, В.Д.** Этюды о зарубежной музыке.- М., 1975.
 58. **Коннов, В.** Нидерландские композиторы XV-XVI веков. – Л., 1984.
 59. **Крауклис, Г.В.** «Лоэнгрин» Р.Вагнера. – М., 1988.
 60. **Крауклис, Г.В.** Симфонические поэмы Ф.Листа. – М., 1974.
 61. **Крейн, Ю.** Симфонические произведения Равеля. – М., 1962.
 62. **Крунтяева, Т.С.** Бедржих Сметана. Очерк жизни и творчества. – М., 1988.
 63. **Крунтяева, Т.С.** Беллини. – Л., 1984.
 64. **Крунтяева, Т.С.** Итальянская комическая опера XVIII в. – Л., 1981.

65. **Куницкая, Р.И.** Французские композиторы XX в. – М., 1990.
66. **Курт, Э.** Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. – М.: Музыка, 1975. – 552 с.
67. **Левашева, О.** Пуччини и его современники. – М., 1980.
68. **Левашева, О.** Э.Григ. – М., 1975.
69. **Лейтес, Р.** Песни Грига. – М., 1967.
70. **Леонтьева, О.Т.** Карл Орф. – М., 1984.
71. **Леонтьева, О.Т.** Хиндемит // Музыка XX века. Ч. 2. Кн. 4. – М., 1984. – С. 307-329.
72. **Ливанова, Т.Н.** Бетховен и русская музыкальная критика XIX в. // Ливанова Т.Н. Статьи: Воспоминания. – М., 1989. – С. 42-89.
73. **Ливанова, Т.Н.** История западноевропейской музыки до 1789 г. Т. 1-2. – М., 1983, 1985.
74. **Лобанова, М.** Западноевропейское музыкальное барокко: Проблемы эстетики и поэтики. – М., 1994.
75. **Луков, В.А.** Предромантизм. – М.: Наука, 2006. – 683 с.
76. **Луцкер, П., Сусидко, И.** Итальянская опера XVIII века. Часть II. Эпоха Метастазио. – М.: Классика-XXI, 2004. – 768 с.
77. **Луцкер, П., Сусидко, И.** Моцарт и его время. – М.: Классика-XXI, 2008. – 624 с.
78. Людвиг ван Бетховен: рукописные и ранние печатные источники в хранилищах Москвы и Санкт-Петербурга: каталог / НМБТ МГК им. П.И. Чайковского. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008. – 114 с.
79. **Мазель, Л.А.** Исследования о Шопене. – М., 1971.
80. **Малимьон, Ж. Ж.Ф.** Рамо. – Л., 1983.
81. **Маркус, С.А.** Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления // Маркус С.А. История музыкальной эстетики. Т. 2. – М., 1968. – С. 433-546.
82. **Мартынов, И.И.** М.Равель. – М., 1979.
83. **Мартынов, И.И.** Мануэль де Фалья. – М., 1986.
84. **Медведева, И.** Франсис Пуленк. – М., 1969.
85. **Мильштейн, Я.** Ф. Лист. Т. 1-2. – М., 1971.
86. **Моцарт, В.А.** Полное собрание писем / Пер. И.С. Алексеевой,

- А.В. Бояркиной, С.А. Кокошкиной, В.М. Кислова. – М.: Международные отношения, 2006. – 536 с.
87. **Моцарт, В.А.** Сонаты для фортепиано. В 2. Тт. / Подготовка текста и комментарии В. Плата и В. Рема. – М.: РМИ, 2006. – 192 с. (Беренрайтер-Уртекст).
88. Моцарт. Истории и анекдоты, рассказанные его современниками / Пер. с нем. С. Грохотова и П. Луцкера. – М.: Классика-XXI, 2007. – 176 с. (Музыка в мемуарах).
89. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / Под ред. В.П. Шестакова. – М., 1966.
90. **Нестьев, И.** Пуччини. Очерк жизни и творчества. – М., 1966.
91. **Нестьев, И.В.** История одного содружества (Бертольд Брехт и Курт Вайль) // Нестьев И.В. Век нынешний и век минувший. – М., 1986. – С. 174-221.
92. **Нестьев, И.В., Христиансен, Л.Л.** Барток // Музыка XX века. Ч. 2. Кн. 5А. – М., 1987. – С. 5-58.
93. **Новак, Л. Й.** Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. – М., 1973.
94. **Орджоникидзе, Г.Ш.** «Саломея» и «Электра» Р.Штрауса: К проблеме экспрессионизма в опере // Муз. современник. Вып. 5. – М., 1984. – С. 214-245.
95. Письма Л.Бетховена. – М., 1970, 1977, 1986.
96. **Поспелова, Р.Л.** Трактаты о музыке Иоанна Тинкториса. – М.: Музыка, 2009. – 712 с.
97. Проблемы музыкального стиля И.С. Баха, Г.Ф. Генделя: к 300-летию со дня рождения великих немецких композиторов: Сб. научных трудов. – М., 1985.
98. Проблемы музыкального стиля И.С.Баха, Г.Ф.Генделя. – М., 1985.
99. **Роговой, С.** Письма Иоганнеса Брамса. – М.: Композитор, 2003. – 512 с.
100. Русская книга о Бахе: Сб. статей / Ред.-сост. Т.Н. Ливанова и В.В. Протопопов. – М., 1986.
101. **Рыцарев, С.А.** К.В. Глюк. – М., 1987.

102. **Сапонов, М.А.** Шедевры Баха по-русски. Страсти, мессы, мотеты, кантаты, музыкальные драмы. – М.: Классика-XXI, 2005. – 284 с.
103. **Серов А.Н.** Моцарт. Галерея оперных композиторов // Серов А.Н. Статьи о музыке. Вып. 3. – М., 1987. – С. 176-201.
104. **Серов, А.М.** Бетховен и три его стиля // Серов А.Н. Статьи о музыке. Вып. 1. – М., 1984. – С. 141-179.
105. **Серов, А.Н.** Рихард Вагнер и его реформа в области оперы // Серов А.Н. Статьи о музыке. Вып. 4. – М., 1988. – С. 352-383.
106. **Симакова, Н.** Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1985.
107. **Соловцова, Л.А.** Джузеппе Верди. – М., 1986.
108. **Тараканов, М.Е.** Берг // Музыка XX века. Ч. 2. Кн. 4. – М., 1984. – С. 425-445.
109. **Трауберг, Л.З.** Жак Оффенбах и другие. – М., 1987.
110. Ф. Мендельсон и традиции музыкального профессионализма: Сб. научных трудов / Сост. Г.И. Ганзбург. – Харьков, 1995.
111. **Филенко, Г.** Французская музыка первой половины XX века. Очерки. – Л., 1983.
112. **Форкель, И.** О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха / Пер. с нем. В. Ерохина. – М.: Классика-XXI, 2008. – 128 с.
113. **Холопова, В.Н.** Музыкальные эмоции: Учебное пособие для муз. вузов и вузов искусств. 2-е изд. Испр. – М.: ООО «ПКЦ Альтекс», 2012. – 348 с.
114. **Холопова, В.Н., Холопов, Ю.Н.** Антон Веберн: Жизнь и творчество. – М., 1984.
115. **Хохлов, Ю.Н.** Песни Шуберта. Черты стиля. – М., 1987.
116. **Хохловкина, А.** Западноевропейская опера. Конец XVIII – первая половина XIX в.: Очерки. – М., 1962.
117. **Царева, Е.М.** Иоганнес Брамс. – М., 1986.
118. **Цуккерман, В.А.** Соната си минор Ф. Листа. – М., 1984.
119. **Черная, Е.** Моцарт и австрийский музыкальный театр. – М., 1963.
120. **Чичерин, Г.** Моцарт: Исследовательский этюд. – Л., 1987.

121. **Шёнберг, А.** Основы музыкальной композиции / Пер. с англ., комм. и вст. статья Е.А. Доленко. – М.: МГК им. Чайковского, 2000. – 232 с.
122. **Шуман, Р.** О музыке и музыкантах. Собр. статей. Т. 1-2. – М., 1975, 1979.
123. **Шютц, Г.:** Сб. статей / Сост. Т.Н. Дубравская. – М., 1985.
124. Эстетика немецких романтиков: сборник статей / Вед. ред. С.Я. Левит; пер., сост., коммент. А.В. Михайлова; научн. ред. М.Я. Малхазова. – СПб.: СПбГУ, 2006. – 575 с.

7.2. История русского музыкального искусства

Основная:

- История русской музыки в нотных образцах. / Сост. и ред. С.Л. Гинзбург. Тт. 1-3. – М., 1968-70.
- История русской музыки: в 10 тт. – М.: Музыка, 1983-2004.
- История русской музыки: учебник. В 3 вып. – М.: Музыка, 2009.
- История современной отечественной музыки: Учебное пособие для студентов вузов. В 3-х вып. – М.: Музыка, 1995-2001.
- Московская консерватория. От истоков до наших дней. 1866-2006. Биографический энциклопедический словарь / Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2007. – 668 с.
- Наследие. Русская музыка – мировая культура: сборник материалов / составление, редакция и комментарии Е.С. Власовой, Е.Г. Сорокиной. Вып. I. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – 620 с.
- Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977.
- История русской музыки. / Ред. Н. Туманина. Тт. 1-3.
- История русской музыки. Тт. 1-10а. – М., 1983-1997.

Научная и дополнительная:

1. **Алексеев, А.Д.** Русская фортепианная музыка. Конец XIX – начало XX вв. – М., 1969.
2. **Альшванг, А.** Опыт анализа творчества П.И. Чайковского. – М., Л., 1951.
3. **Арановский, М.** Романтизм и русская музыка XIX века. / Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 4. – М., 1965.
4. **Арановский, М.** Симфонические искания. – Л., 1979.
5. **Асафьев, Б.В.** А.С. Даргомыжский. «Русалка». Впечатления и мысли / Асафьев Б.В. Об опере. – М., 1985.
6. **Асафьев, Б.В.** Композиторы первой половины XIX века. / Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. 4. – М., 1965.
7. **Асафьев, Б.В.** Музыкально-драматургическая концепция оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» / Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. 3. – М., 1954.
8. **Асафьев, Б.В.** Русская музыка (XIX – начала XX вв.). – Л., 1979.
9. **Асафьев, Б.В.** Статьи о А.К. Лядове. / Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. 2. – М., 1954.
10. **Балакирев, М.А., Стасов, В.В.** Переписка. Тт. 1, 2. – М., 1970-1971.
11. **Баренбойм, Л.** Антон Григорьевич Рубинштейн. В 2-х тт. – Л., 1962.
12. **Белый, А.** Символизм как миропонимание. – М., 1994.
13. **Бернандт, Г. С.И.** Танеев. – М., 1983.
14. **Беседы с А. Шнитке.** – М., 1994.
15. **Бобровский, В.П.** Тематизм как фактор музыкального мышления: очерки / Отв. Ред. и авт. предисл. Е.И. Чигирева. – М.: Ком Книга, 2008. – 324 с.
16. **Бородин, А.П.** Критические статьи. – М., 1982.
17. **Брянцева, В. С.В.** Рахманинов. – М., 1976.
18. **Варуну, В.** Музыкальный неоклассицизм. – М., 1988.
19. **Васина-Гроссман, В.А.** Музыка и проза / Типология русского реализма второй половины XIX века. – М., 1979.

- 2(Васина-Гроссман, В.А. Русский классический романс XIX века. – М., 1956.
- 2(Воспоминания о С.В. Рахманинове / Сост. З. Апетян В 2-х томах. – М., 1988.
- 2(Гаккель, Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1989.
- 2(Ганина, М. А.К. Глазунов. – Л., 1961.
- 2(Герасимова-Персидская, Н. Русская музыка XVII века: встреча двух эпох. – М., 1994.
- 2(Глазунов, А.К. Исследования. Материалы. Публикации. Письма. – Л., 1960.
- 2(Глинка, М.И. Исследования и материалы. – М., 1950.
- 2(Глинка, М.И. Литературное наследие. Тт. 1, 2. – М.-Л., 1952-53.
- 2(Головинский, Г. М.П. Мусоргский и фольклор. – М., 1990.
- 2(Григорьева, Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. – М., 1989.
- 3(Гуляницкая, Н.С. Методы науки о музыке: Исследование. – М.: Музыка, 2009. – 256 с.
- 3(Данилевич, Л. Д. Шостакович. Жизнь и творчество. – М., 1980.
- 3(Даргомыжский, А.С. Автобиография. Письма. Воспоминания современников. – СПб., 1921.
- 3(Дельсон, В. А.Н. Скрябин. – М., 1971.
- 3(Друскин, М.С. Игорь Стравинский. – Л., 1974.
- 3(Дурандина, Е.Е. Вокальное творчество М.П. Мусоргского. – М., 1985.
- 3(Евсеев, С.В. Русские песни в обработке А.К. Лядова. – М., 1965.
- 3(Иванов, В. Родное и вселенское. – М., 1994.
- 3(Иконников, А. Художник наших дней – Н.Я. Мясковский. – М., 1980.
- 3(История музыки народов СССР. Тт. 1-7. – М., 1970-1991.
- 4(История современной отечественной музыки. Вып. 2. / Под ред. Тараканова М.Е. – М., 1999.
- 4(Кандинский, А.И. О реализме и романтизме в русской музыке второй половины XIX века / Вопросы методологии советского музыкознания. – М., 1981.

- 42 **Кандинский, А.И.** Симфонические произведения М.А. Балакирева. – М., Л., 1960.
- 43 **Каратыгин, В.Г.** Памяти П.И. Чайковского / Избранные статьи. – М., – Л., 1955.
- 44 **Катонова, С.** Музыка советского балета. – Л., 1990.
- 45 **Кашкин, Н.Д.** Воспоминания о П.И. Чайковском. – М., 1954.
- 46 **Келдыш, Ю.В.** А.К. Глазунов – симфонист / Келдыш Ю.В. Очерки и исследования по истории русской музыки. – М., 1978.
- 47 **Келдыш, Ю.К.** К проблеме происхождения знаменного распева / Келдыш Ю.К. Очерки и исследования по истории русской музыки. – М., 1978.
- 48 **Келдыш, Ю.К.** Русская музыка XVIII века. – М., 1965.
- 49 **Келдыш, Ю.К.** С.В. Рахманинов и его время.
- 50 **Книга о Г.В. Свиридове: Размышления. Высказывания. Статьи. Заметки / Сост. А. Золотов** – М., 1983.
- 51 **Композиторы «Могучей кучки» о народной музыке.** – М., 1951.
- 52 **Композиторы «Могучей кучки» об опере.** – М., 1955.
- 53 **Композиторы о современной композиции: хрестоматия / ред.-сост. Т.С. Кюрегян, В.С. Ценова.** – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – 356 с.
- 54 **Корабельникова, Л.** Творчество С.И. Танеева. – М., 1986.
- 55 **Красовская, В.** Русский балетный театр второй половины XIX века. – Л., – М., 1963.
- 56 **Кремлев, Ю.А.** Симфонии П.И. Чайковского. – М., 1955.
- 57 **Кюи, Ц.А.** Избранные письма. – Л., 1955.
- 58 **Кюи, Ц.А.** Избранные статьи. – Л., 1952.
- 59 **Ларош, Г.А.** Избранные статьи. Вып. 1-4. – Л., 1974-77.
- 60 **Левашева, О. М.И.** Глинка. Кн. 1, 2. – М., 1988.
- 61 **Левая, Т.** Русская музыка начал XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- 62 **Ливанова, Т.Н.** Русская музыкальная культура XVIII в. в ее связях с литературой, театром, бытом. Тт. 1-2. – М., 1952-53.
- 63 **Ливанова, Т.Н., Протопопов, В.В.** М.И. Глинка. Тт. 1, 2. – М., 1955.

- 64 **Лихачева, И.** Музыкальный театр Родиона Щедрина. – М., 1977.
- 65 **М.П. Мусоргский в воспоминаниях современников.** – М., 1989.
- 66 **Мазель, Л.А.** Этюды о Д.Д. Шостаковиче. – М., 1986.
- 67 **Метнер, Н.К.** Воспоминания. Статьи. Материалы. – М., 1981.
- 68 **Михайлов, М. А.К.** Лядов. – М., 1961.
- 69 **Музыка XX века: очерки.** – М., 1976, 1977, 1980.
- 70 **Музыкальный мир Георгия Свиридова: сборник статей / Сост. Белоненко А.** – М., 1990.
- 71 **Мусоргский, М.П.** Литературное наследие. – М., 1971.
- 72 **Мясковский, Н.Я.** Статьи, письма, воспоминания. Тт. 1, 2. – М., 1968.
- 73 **Назайкинский, Е.В.** Стиль и жанр в музыке: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.: ноты.
- 74 **Неизвестный Николай Мясковский. Взгляд из XXI века. Сборник статей.** – М., 2006. – 224 с.
- 75 **Нестьев, И.В.** Жизнь Сергея Прокофьева. – М., 1973.
- 76 **Никитина, Л.Д.** Советская музыка: история и современность. – М., 1991.
- 77 **Николаев, А.А.** Фортепианное наследие П.И. Чайковского. – М., 1958.
- 78 **Николаева, А.И.** Методика практической реализации стилевого педагогического подхода на занятиях в музыкально-исполнительских классах. Учебное пособие. Часть I. – М.: МПГУ, 2011. – 32 с.
- 79 **Николаева, А.И.** Методика практической реализации стилевого педагогического подхода на занятиях в музыкально-исполнительских классах. Учебное пособие. Часть II. – М.: МПГУ, 2012. – 52 с.
- 80 **Орлова, Е.М.** П.И. Чайковский. – М., 1980.
- 81 **Орлова, Е.М.** Романсы П.И. Чайковского. – М., Л., 1948.
- 82 **Оссовский, А.В.** А.К. Глазунов. /Оссовский А.В. Воспоминания. Исследования. – Л., 1968.
- 83 **Отечественная музыкальная литература. 1917-1985. Вып. 1.** – М.,

- 1996.
- 8²Памяти С.И. Танеева. 1856-1946 / Под ред. В. Протопопова. – М., Л., 1947.
- 8⁴Пекелис, М. А.С. Даргомыжский и его окружение. Тт. 1, 2. – М., 1973.
- 8⁶Прокофьев, С.С. Автобиография. – М., 1973.
- 8⁷Прокофьев, С.С. Материалы, документы, воспоминания. – М., 1961.
- 8⁸Рахманинов, С.В. Литературное наследие. В 3-х томах. – М., 1978-1980.
- 8⁹Римский-Корсаков, Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1980.
- 9⁰Римский-Корсаков, Н.А. Музыкальное наследство. В 2-х тт. – М., 1954.
- 9¹Рубинштейн, А.Г. Литературное наследие. Тт. 1-3. – М., 1983-86.
- 9²Рубцова, В.В. А.Н. Скрябин. – М., 1989.
- 9³Русская литература конца XIX – начала XX вв. – М., 1971.
- 9⁴Русская музыка на рубеже XX века. – М., Л., 1966.
- 9⁵Русская художественная культура конца XIX – начала XX вв. Кн. 1-4. – М., 1968.
- 9⁶Сабанеев, Л. Воспоминания о Скрябине. – М.: Классика-XXI, 2003. – 400 с.
- 9⁷Сабинина, М. Д.Д. Шостакович – симфонист. – М., 1976.
- 9⁸Серов, А.Н. Статьи о А.С. Даргомыжском / Серов А.Н. Избранные статьи. Тт. 1, 2. – М., 1950, 1967.
- 9⁹Серов, А.Н. Статьи о М.И. Глинке / Серов А.Н. Избранные статьи. Тт. 1, 2. – М., 1967.
- 1⁰Серов, А.Н. Статьи о музыке. Вып. 1-7. – М., 1985-1991.
- 1⁰Скребков, С. Русская хоровая музыка XVII – начала XVIII вв. – М., 1968.
- 1⁰Скребков, С. Симфоническая полифония П.И. Чайковского / Избран. статьи. – М., 1980.
- 1⁰Скрябин, А.Н. Письма. – М., 1965.
- 1⁰Скрябин, А.Н. Сборник статей: К столетию со дня рождения. –

- М., 1965.
- 10Слонимский, Ю.П. П.И. Чайковский и балетный театр его времени. – М., 1956.
- 10Советская музыкальная литература. Вып. 1. – М., 1977.
- 10Соллертинский, И. Исторические типы симфонической драматургии / И. Соллертинский Исторические этюды. – Л., 1963.
- 10Соловцов, А. Жизнь и творчество Н.А. Римского-Корсакова. – М., 1969.
- 10Соловцов, А. С.В. Рахманинов. М., Л., 1969.
- 10Сохор, А.Н. А.П. Бородин. – М., Л., 1965.
- 10Сохор, А.Н. Г.В. Свиридов. – М., 1972.
- 10Стасов, В.В. А.П. Бородин. – М., 1954.
- 10Стасов, В.В. Избранные статьи о М.П. Мусоргском. – М., 1952.
- 10Стасов, В.В. Статьи о музыке. Вып. 1-5а. – М., 1975-1980.
- 10Стасов, В.В. Статьи о Н.А. Римском-Корсакове. – М., 1963.
- 10Стилевые особенности русской музыки XIX – XX веков. – Л., 1983.
- 10Стравинский, И.Ф. Диалоги. – Л., 1977.
- 10Стравинский, И.Ф. Статьи и материалы. – М., 1973.
- 10Стравинский, И.Ф. Статьи. Воспоминания. – М., 1985.
- 10Танеев, С.И. Дневники. Кн. 1-3. – М., 1983-85.
- 10Танеев, С.И. Материалы и документы. Переписка и воспоминания. – М., 1952.
- 10Тараканов, М.Е. Стиль симфоний С.С. Прокофьева. – М., 1968.
- 10Тараканов, М.Е. Творчество Родиона Щедрина. – М., 1980.
- 10Туманина, Н. П.И. Чайковский. Великий мастер. – М., 1968.
- 10Туманина, Н. П.И. Чайковский. Путь к творчеству. – М., 1962.
- 10Успенский, Н. Образцы древнерусского певческого искусства. – Л., 1971.
- 10Федорова, Г. М.А. Балакирев. – М., Л., 1951.
- 10Холопова, В.Н. Николай Бердяев и София Губайдуллина: в той же части Вселенной / Советская музыка, 1991, № 10.
- 10Холопова, В.Н. Типы новаторства в музыкальном языке русских советских композиторов среднего поколения. /Проблемы

- традиций и новаторства в современной музыке. – М., 1982.
- 13 **Холопова, В.Н., Чигарева, Е.** Альфред Шнитке. – М., 1990.
- 13 **Цуккерман, В.А.** «Камаринская» М.И. Глинки и ее традиции в русской музыке. – М., 1957.
- 13 **Цуккерман, В.А.** Выразительные средства лирики П.И. Чайковского. – М., 1971.
- 13 **Чайковский, П.И.** Вопросы истории и стиля: Сб. статей. – М., 1989.
- 13 **Чайковский, П.И.** О композиторском творчестве и мастерстве. – М., 1964.
- 13 **Чайковский, П.И.** О программной музыке. – М., Л., 1952.
- 13 **Чайковский, П.И.** О России и русской культуре. – М., 1961.
- 13 **Чайковский, П.И.** Об опере и балете. – М., 1960.
- 13 **Черты стиля Д.Д. Шостаковича: сборник статей.** – М., 1962.
- 13 **Шлифштейн, С. М.П.** Мусоргский. – М., 1975.
- 14 **Щербакова, А.И.** Философия музыки и музыкального образования. Часть I. Учебное пособие. – М.: ООО «Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС»», 2008. – 256 с.
- 14 **Щербакова, А.И.** Философия музыки и музыкального образования. Часть II. Учебное пособие. – М.: ООО «Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС»», 2008. – 320 с.
- 14 **Ярустовский, Б.М.** Оперная драматургия П.И. Чайковского. М., Л., 1947.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное учебное пособие является дополнением к основным учебникам по истории музыки, рекомендованным для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование»

(профили – «Музыка», «Дополнительное музыкальное образование»). Его основная задача состоит в систематизации изучаемого фактического материала и его теоретическом осмыслении, создании сквозных исторических линий музыкальных стилей и жанров.

Согласно ФГОС курс истории музыкального искусства нацелен на формирование профессиональных компетенций, связанных со знанием направлений, стилей и жанров зарубежной и отечественной музыки, исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в области музыкального искусства от древности до начала XXI века, на изучение композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте.

Изложенный практический материал, задания для самостоятельной работы студентов помогут в целенаправленном освоении курса истории музыкального искусства как учебной дисциплины для будущих преподавателей музыки и специалистов в области дополнительного музыкального образования. Систематическая работа по освоению курса будет способствовать умению излагать и критически осмысливать базовые представления по истории музыкального искусства, рассматривать музыкально-исторические события в динамике социально-культурных процессов, овладению профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыкального искусства.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>ПРЕДИСЛОВИЕ</i>	3
Глава I. История зарубежного музыкального искусства	5

§ 1. Музыкальная культура и искусство Древнего мира и Средневековья	5
§ 2. Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения и эпохи Барокко	5
§ 3. Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения	9
§ 4. Художественные принципы венской классической школы	11
§ 5. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века. Проблемы романтического стиля	13
§ 6. Французская и итальянская музыкальная культура I половины XIX века	15
§ 7. Польская и венгерская музыкальная культура XIX века	17
§ 8. Австро-немецкая музыкальная культура II половины XIX века	18
§ 9. Французская музыкальная культура II половины XIX века	20
§ 10. Итальянская музыкальная культура XIX века. Итальянский оперный веризм	22
§ 11. Музыкальная культура Чехии, Норвегии и Финляндии II половины XIX века	23
§ 12. Французский музыкальный импрессионизм. Проблемы стиля	25
§ 13. Австро-немецкий симфонизм на рубеже XIX-XX веков. Австро-немецкая музыкальная культура XX века	26
§ 14. Музыкальная культура и искусство Испании, Венгрии, Чехии и Словакии конца XIX – I половины XX века	28
§ 15. Американская музыкальная культура конца XIX – I половины XX века.	29
§ 16. Музыкальная культура и искусство Англии, Франции, Италии и Польши конца XIX – начала XX века	29
§ 17. Музыкальная культура ближнего Зарубежья	30
Глава II. История русского музыкального искусства	31
§ 1. Музыка культура и искусство Древней Руси	31
§ 2. Музыка XVII-XVIII веков	31
§ 3. Музыкальная культура России первой половины XIX века	32
§ 4. Русская классическая музыкальная школа: становление и развитие	33
§ 5. Музыкальная жизнь России 1850-1870-х гг.	38

§ 6. «Могучая кучка»	42
§ 7. Музыкальная культура России второй половины XIX века	51
§ 8. Музыкальная жизнь России 1880-1890-х гг.	57
§ 9. Музыкальная культура России конца XIX - начала XX вв.	63
§ 10. Русское музыкальное искусство первой половины XX века	72
§ 11. Русское музыкальное искусство второй половины XX века	77
Глава III. Методические указания к самостоятельной работе студентов	81
§ 1. Темы и вопросы к семинарским занятиям	81
1.1. История зарубежного музыкального искусства	81
1.2. История русского музыкального искусства	82
§ 2. Темы рефератов	84
2.1. История зарубежного музыкального искусства	84
2.2. История русского музыкального искусства	87
§ 3. Музыкальные произведения для изучения по истории зарубежного музыкального искусства	89
§ 4. Музыкальные произведения для изучения по истории русского музыкального искусства	100
§ 5. Примерные планы анализа стилей и жанров (для самостоятельной работы студентов, подготовки к семинарам и контрольным работам)	104
§ 6. Экзаменационные вопросы	109
6.1. История зарубежного музыкального искусства	109
6.2. История русского музыкального искусства	115
§ 7. Рекомендуемая литература	119
7.1. История зарубежного музыкального искусства	119
7.2. История русского музыкального искусства	127
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	135

Учебное издание

**ВЫСОЦКАЯ Лариса Николаевна
АМОСОВА Вероника Вадимовна**

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»
Учебное пособие

Подписано в печать 24.10.12
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 8,14. Тираж 300 экз.
Заказ

Издательство
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87.