

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра истории музыки

Рабочая программа дисциплины
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ
для обучающихся по специальности
53.05.06 Композиция
Квалификация: «Композитор. Преподаватель»

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности
53.05.06 Композиция

Авторы-составители: кандидат искусствоведения, профессор Г.А. Ерёменко,
кандидат искусствоведения, доцент О.А. Светлова, доктор искусствоведения,
доцент Е.К. Карелина, кандидат искусствоведения, и.о. доцента Т.В. Смирнова

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент Т.Г. Казанцева

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.06 Композиция, с учетом учебного плана НГК по этой специальности, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Курс «История зарубежной музыки» входит в обязательную часть Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения данной дисциплины – 26 ЗЕТ (936 часов), контактная работа – 462 часа, самостоятельная работа – 466 часов, контроль – 8 часов, время изучения – 1-8 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса истории зарубежной музыки – формирование у студентов широкого спектра знаний в области истории развития зарубежной музыкальной культуры, композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанровой системы и стилей инструментальной и вокальной музыки каждой исторической эпохи, знакомство с достижениями национальных композиторских школ и их представителей в контексте общей эволюции музыкального искусства.

В задачи курса входит знакомство студентов с основными этапами развития зарубежного европейского музыкального искусства, наиболее значительными фактами, явлениями и произведениями зарубежной музыки, формирование представлений о художественных и национально-стилевых направлениях, о музыкальном произведении в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса, знакомство с методами исторического музыкознания, формирование профессиональной терминолексики, навыков критического, стилевого и контекстного анализа музыкальных произведений различных эпох, самостоятельной работы с музыковедческой литературой в процессе обучения.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина является 4-годичным курсом и занимает важнейшее место в профессиональной подготовке музыкантов-композиторов наряду с другими дисциплинами, такими как «История русской музыки», «Музыкальная форма», «Гармония», «Полифония» и др. Она позволяет увидеть музыкальные явления, события, произведения в широком культурно-историческом и национально-стилевом контексте, в их эволюции.

Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в результате освоения которых студент должен:

ОПК-1 – быть способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

- основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века;
- основные типы форм классической и современной музыки;
- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;
- композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ПКО-1 – быть способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий; создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

- основные композиторские стили, лучшие достижения мирового музыкального творчества.

Краткие методические указания.

Занятия по дисциплине проходят в форме групповых лекций, семинарских занятий и викторин, т.е. сочетают теоретическую и практическую формы овладения знаниями.

В структуру курса входят темы, посвященные периодизации и эволюционным процессам композиторского творчества от древности до начала XXI века, характеристике ведущих национальных композиторских школ, представлению жанровых и стилистических поисков лидеров зарубежной музыки обозначенного периода в общем и конкретно-аналитическом аспектах. Лекционное освещение учебного материала сопровождается показом аудио-и видеофрагментов изучаемых произведений композиторского творчества.

Содержание курса включает учебный материал, распределенный по темам, последовательность которых обусловлена хронологическими, историко-культурными и жанро-во-стилевыми закономерностями развития композиторского творчества изучаемого периода.

Сущностные моменты читаемого курса охарактеризованы в разделе «Содержание курса». Разделы данного курса читают разные лекторы (Смирнова Т.В. – история зарубежной музыки от истоков до XVIII в., 1-2 семестры; Карелина Е.К. – история зарубежной музыки XIX в., 3-4 семестры; Еременко Г.А. – история зарубежной музыки от рубежа XIX–XX до конца XX века). В содержании курса нашли отражение личные разработки авторов.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Основные этапы развития западноевропейской музыки от истоков до конца XVIIIв. Античность (Средиземноморья и Эгейского моря) как основа идеологии Западной культуры. Пифагорейское учение. Литературно-театральные жанры и музыка в античной культуре. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья: периодизация, характеристика этапов. Учение Боэция. Месса. Литургическая монодия. Этапы развития литургического многоголосия. Школа Нотр-Дам. Жанровая система церковной музыки Средневековья; стилистические особенности. Светская вокальная лирика Средневековья: музыкально-поэтическое творчество провансальских менестрелей, германских миннезингеров. Музыкальная культура французского ArsNova и итальянского Треченто: формирование ранних композиторских школ, своеобразие путей их развития, жанровая система, музыкальная стилистика. Музыкально-теоретическая мысль ренессансной эпохи. Качественные изменения ренессансного многоголосия на основе синтеза континентальной и английской

музыкальных традиций. Музыкальное искусство Запада XV-XVII вв. Франко-фламандская школа: этапы, представители, основные достижения, жанровая система, музыкальная стилистика, творческие эксперименты. Хоровые школы в Англии и Италии в XVI в. Светская вокальная лирика Ренессанса. Немецкая церковная евангелическая песня. Мадригал. Музыкальная эстетика Барокко. Жанровая система. *Dramma per musica*. Кантата. Оратория. Музыкально-театральные жанры Италии XVI-XVII вв. Оперные школы Италии к. XVI-XVII вв. Творчество К. Монтеверди. Французский театр XVI-XVII вв. Французская «трагедия на музике» XVII века. Творчество Ж.Б. Люлли. Английский музыкальный театр. Творчество Г. Перселла. Немецкая музыка XVII-1/2 XVIII вв. Вокальное и вокально-инструментальное творчество Г. Шютца, И.С. Баха. Кантатно-ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Инструментальная культура европейского Средневековья, Возрождения и Барокко: эволюция, инструментарий, формирование инструментальных школ, своеобразие жанровой системы, особенности музыкальной стилистики. Инструментальное творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. Неаполитанская оперная школа. Итальянская опера-*seria*. Деятельность А. Дзено и П. Метастазио. Музыкальная культура эпохи Просвещения. Тенденции развития музыкально-театральных жанров. Итальянская опера-*buffa*, французская опера-*comique*. Лирико-сентиментальная опера. Реформаторская деятельность К.В. Глюка и Р. Да Кальцабиджи. Оперное творчество В.А. Моцарта. Симфонические школы в XVIII в. Венский классицизм. Симфонизм Й. Гайдна. Симфонизм В.А. Моцарта. Кантатно-ораториальные жанры Й. Гайдна, В.А. Моцарта.

Основные этапы развития западноевропейской музыки конца XVIII–XIX вв. Творчество Л. Бетховена. Бетховенский симфонизм. Эволюция жанра сонаты в творчестве Л. Бетховена. Струнные квартеты. Эпоха романтизма: музыкальная эстетика, жанровая система, этапы развития музыкального романтизма, национальные композиторские школы. Камерно-вокальное творчество Ф. Шуберта и Р. Шумана. Западноевропейская опера 1-й половины XIX в.: немецкая, итальянская, французская школы. Оперное творчество К.М. Вебера, Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Мейербера, Г. Берлиоза. Западноевропейский симфонизм 1-й половины XIX в. Австро-немецкий симфонизм в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона. Программный симфонизм в творчестве Г. Берлиоза и Ф. Листа. Фортепианная музыка 1-й половины XIX в.: жанровая система, программный цикл, романтическая соната, миниатюра. Фортепианное творчество Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа. Западноевропейский музыкальный театр середины – 2-й половины XIX в. Оперное творчество Р. Вагнера и Дж. Верди: эстетика, периодизация, эволюция, принципы реформы. Французский музыкальный театр: лирическая опера, реалистическая драма, балет. Творчество Ж. Оффенбаха, Ш. Гуно, А. Адана, Л. Делиба, Ж. Бизе. Национальный музыкальный театр Польши, Чехии, Норвегии, Испании. Симфонические школы 2-й половины XIX века. Симфонические жанры в творчестве И. Брамса, А. Брукнера, Б. Сметаны, А. Дворжака, К. Сен-Санса, С. Франка, Я. Сибелиуса, М. Регера. Камерно-инструментальное творчество композиторов – представителей национальных школ. Фортепианные пьесы Э. Грига, И. Альбениса, Э. Гранадоса. Кантатно-ораториальные и камерно-вокальные жанры эпохи романтизма. Оратории Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ф. Листа, Реквиемы И. Брамса, Дж. Верди, песни Г. Вольфа, Э. Грига.

Этапы постромантизма, модернизма и двух волн авангарда в развитии музыкального искусства от рубежа XIX-XX вв. до рубежа тысячелетий. Жанрово-стилистические поиски композиторских школ Запада на рубеже столетий: постромантики – Г. Малер, Р. Штраус, импрессионисты – К. Дебюсси, М. Равель, веристы – П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини. Композиторы новых и возрожденных национальных школ Я. Сибелиус, Дж. Энеску, М. Фалья, Р. Воан-Уильямс, Л. Яначек. Характеристика стилевых течений первой половины XX века: экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм, урбанизм. Проявление их открытых в сфере музыкального театра и оркестровых жанрах. Творчество композиторов нововенской школы, группы «Шесть», лидеров зарубежного музыкального искусства в период между двух войн – И. Стравинского, К. Орфа, А. Онеггера,

П. Хиндемита, Б. Бартока. Главные фигуры национальных композиторских школ – Б. Бриттен, Ф. Малипьеро, Б. Мартинау, К. Шимановский, Дж. Гershвин. Эксперименты музыкального авангарда: открытия новых возможностей звука в творчестве композиторов первой волны авангарда (Ч. Айвз, Э. Варез, Г. Кауэлл) новых техник композиции (лады и ритмы О. Мессиана, 12-титоновые, мобильные, сонористические формы, минимализм). Претворение новаций в творчестве композиторов середины – второй половины XX в.: К. Штокхаузен и новое поколение немецких композиторов, П. Булез, Л. Ноно, Л. Берио, К. Пендерецкий, Д. Лигети, Ксенакис. Композиторы-авангардисты США (Дж. Кейдж, Ф. Гласс и др.)

Основное содержание курса

РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ

Тема 1. Музыкальная культура Древней Греции.

Античная культура: объем и содержание понятия. Культура Древней Греции как основа идеологии искусства Западной Европы. Периодизация культуры Древней Греции, общая характеристика этапов. Источники и проблемы изучения музыки Древней Греции. Учение пифагорейцев как фундамент античной музыкальной теории. Учение о «гармонии сфер». Синкретизм. Мифология. Эпос. Лирика. Мистерии и античная драма. Трагедия, комедия, сатировская драма. Функции музыки в древнегреческом обществе.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2. Музыкальная культура Древнего Рима. Основные вехи в развитии древнеримской культуры. Обряды и театрализованные ритуалы. Театр Древнего Рима. Театральная маска.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать общие законы развития античного искусства, ведущую музыкально-историографическую проблематику изучаемого периода, уметь применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания, связанные с вопросами античного музыкального искусства и его существования в неразрывном единстве (синкретизм) с ритуалом и другими науками и искусствами в профессиональной деятельности, анализировать, критически осмысливать и составлять суждения о музыке в контексте взглядов эпохи, владеть навыками работы с литературой по теме, профессиональной терминологией, методами исследования музыкальных явлений на основе сложившихся в музыкальной науке традиций изучения античной культуры.

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 3. Музыка западноевропейского богослужения. Месса. Литургическая монодия.

Музыкальная культура западноевропейского Средневековья: проблемы периодизации, характеристика этапов, ключевые вехи и события. Формирование и развитие средневековой мысли о музыке в рамках теологии. Учение Бозия. Музыкальная теория и практика. Средневековая культура – храмовая культура. Организация храмового пространства и звучащая в нем музыка. Эволюция певческого искусства, реформы нотной записи. Деятельность Гвидо да Ареццо. Функции музыки в практике христианского богослужения.

Церковный календарь. Службы суточного цикла. Официй и Месса. Римская месса: строение, источники текстов, символическое значение службы.

Литургическая монодия. Виды литургических песнопений. Грекорианский хорал: формирование корпуса песнопений, канонизация, мелодические истоки, строение, метод центонизации, метод адаптации, символическое значение литургической монодии. Мело-

дические стили пения. Нотация. Псалмодия и гимнодия. Проблемы жанра в средневековой культуре. Классификация литургических песнопений В. Апеля.

Жанры Секвенции и Тропа. Расцвет духовной латинской поэзии. Средневековый религиозный театр: литургическая и полулитургическая драма.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 4. Многоголосие в литургической практике.

Появление ранних видов многоголосия в западной литургии. Источники изучения и их общая характеристика, проблематика современных исследований. Базовая терминология. Виды ранних многоголосных литургических песнопений (классификация Ю. Евдокимовой). Нотация. Центры развития раннего многоголосия.

Многоголосие мастеров школы Нотр-Дам. Деятельность Леонина и Перотина. Главные новации. Переход к 3-х и 4-хголосию, формирование модусной системы ритма, освоение новых техник. Готическая полифония.

Формирование новых жанров средневековой музыки и их своеобразие: Кондукт. Мотет. Мотетный стиль Пьера де Ла Круа.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 5. Песенная культура Средневековья

Музыкально-поэтическое творчество провансальских менестрелей. Трубадуры, трубверы, жонглеры. Немецкий миннезанг, шпильманы. Ваганты. Проблемы аутентичной терминологии. Хронологические границы и территориально-географическая специфика культуры. Положение культуры в системе Средневековых наук и искусств. Источники изучения культуры, их характеристика. Поэтические и мелодические истоки средневековой лирики. Язык песен. Социальный статус менестреля. Куртуазная этика и смеховая культура Средневековья. Жанровая система и музыкальная стилистика. Проблемы фиксации и расшифровки нотной записи. Светлый, темный и изысканный стили. Песенное творчество главных представителей изучаемой культуры. Средневековый инструментарий. Традиции инструментального музенирования Средневековья и Ренессанса. Подходы к классификациям музыкальных инструментов и их семантика в трактатах средневековых и ренессансных авторов. Понимание инструментальной композиции в трактате Demusica И. де Грокейо. Фиксация инструментальной музыки. Сольная и ансамблевая импровизация.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать основные этапы развития средневековой музыки на Западе, общие законы развития и эволюционные процессы средневекового музыкального искусства, ведущие стилевые течения изучаемого периода, ключевые имена, основные источники и проблематику современных исследований, исторические этапы и соотношение фольклорной, полупрофессиональной и профессиональной культур, уметь анализировать музыкальные композиции с учетом музыкально-эстетических норм эпохи и связей музыки с другими видами искусства, пользоваться профессиональной терминологией, владеть навыками слухового восприятия и анализа музыкальных явлений изучаемого периода. и критического осмысления и

РАЗДЕЛ 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РЕНЕССАНСА

Тема 6. Музыкальная культура XIV века.

Общая характеристика ренессансной культуры. Ренессанс как культурологическая, но не историческая эпоха. Проблемы периодизации. Наука о музыке. Трактатная литература, круг авторов, основные направления развития мысли о музыке. Критика учения Боззия. Переходные процессы музыкальной культуры XIV века. Соотношение «устной» и «книжной» культуры.

Arsnova во Франции. Соотношение понятий Arsantiqua и Arsnova. Проблематика трактата и нововведения Ф. де Витри: учение Ф. Кёльнского, мензуральная ритмика, система 4 пролаций, реформа нотации. Эстетика и творчество Г. де Машо.

Жанровая система: песня: круг жанров, рефренные формы, переход от песни средневекового типа к новой ренессансной песне: обновление тематики, переход к многоголосию, путь профессионализации песни и ее перехода в новый статус; мотет: новации в мотете XIVв.: содержание, язык, контрастная полифония, техника изоритмии, гокета. Историческое значение мессы «Нотр-Дам» Г. де Машо.

Итальянское Треченто. Отличия от современного ему французского искусства. Круг жанров. Особое значение мадrigала. Характеристика мадrigала как поэтической и поэтико-музыкальной композиции, стилистика. Творчество ключевых фигур Я. Да Болоньи, Ф. Ландини.

Arssubtilior – искусство рубежа XIV-XVвв. Синтез французской и итальянской традиций в творчестве Й. Чикониа. Влияние стиля английских музыкантов на стиль континентальных мастеров. Значение деятельности Дж. Данстейла.

Перемещение «музыкального центра» Европы в Бургундию. Культурная политика бургундских герцогов в XVв.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 7. Хоровая культура Ренессанса.

«Бургундская»/ «нидерландская»/«франко-фламандская» школа: периодизация, принципы, основные представители (Ж. Беншуа, Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Де-пре, О. Лассо и пр.). Приоритет мессы и мотета в жанровой системе франко-фламандских мастеров. Полифония строгого стиля. Признаки ренессансного музыкального мышления: формирование принципов хоровой фактуры, расцвет имитационной и канонической техник, выявляющих феномен музыкальной темы, изменение концепции многоголосия, усиление роли полутоновых тяготений, взаимодействие литургических и светских жанров, появление музыкальных композиций на основе математических исчислений, загадочные каноны, сверхмногоголосные композиции, разнообразие технологических приемов работы с музыкальным первоисточником. *Cantusfirmus, cantuspraeclarus*. Техники парофразы, пародии.

Английская хоровая культура XVIв. и деятельность трех «великих “Т”» (Джон Тавернер, Кристофер Тай, Томас Таллис), латинские и новые англиканские жанры. Антем в английской культуре.

Итальянские хоровые школы. Своебразие римской и венецианской школ в контексте социальных, религиозных и исторических контекстов. Творчество ведущих представителей. Палестрина, А. и Дж. Габриели. *Stileconcertante*.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 8. Песенные жанры Ренессанса.

Положение песни в жанровой системе музыкальной культуры Ренессанса и ее «открытость» для поисков новой музыкальной выразительности.

Значение средневековой лирики трубадуров, наследия Г. де Машо и франко-фламандских полифонистов в истории французской chanson XVI в. Круг поэтов, авторов. Основные жанровые разновидности chanson в творчестве парижских мастеров, особенности музыкальной стилистики их песен. Перспективы жанра и его роль для развития инструментализма (венецианская canzonefrancesca).

Истоки и жанровое многообразие светской полифонической песни в Италии. Ведущие – канцона, балетто, фrottola, вилланелла. Историческая перспектива фrottольной музыкальной стилистики, направленной на формирование и утверждение гомофонно-гармонического склада.

Немецкая Lied. Своеобразие культурной и религиозной ситуации Германии и положение светской многоголосной песни. Музыкально-поэтические искусство мейстерзингеров. Евангелическая церковная песня (протестантский хорал) и ее значение для немецкой музыкальной культуры.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 9. Мадригал западноевропейской музыкальной культуре XVI в.

Положение жанра мадригала в итальянской позднеренессансной музыкальной культуре и его преемственность по отношению к мадригалу XIV века. Этапы исторической эволюции мадригала XVI-XVII веков. Основные типы раннего мадригала в творчестве А. Вилларта, Ф. Вердело, К. Фесты, Я. Аркадельта. Расширение тематики и хроматизация мадригала как центральные явления второго этапа развития мадригала (Дж. П. да Палестрина, О. Лассо, Ч. де Ропе, Н. Вичентино). Маньеристские тенденции позднего мадригала (Л. Маренцио, К. Джезуальдо). Трактовка мадригала в творчестве К. Монтеверди в соответствие с общими тенденциями музыкального искусства XVII столетия. Первая и Вторая практики.

Расцвет светской вокальной лирики в Англии на рубеже XVI-XVII веков. Английская мадригальная школа (У. Берд, Т. Морли, Дж. Уилби, О. Гиббонс и др.) и ее специфика. Связь мадригала с традиционными жанрами британской музыки. Вклад Дж. Доуленда в формировании жанров лютневой и консортной песни, и их связь с мадригальной стилистикой.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать основные этапы развитие западноевропейской музыки ренессансной эпохи, особенности ранних национальных композиторских школ, их основных представителей, специфику ренессансного стиля в музыке в контексте общих законов развития искусства, закономерности музыкально-исторического процесса и иметь представления об эволюции музыкального стиля, уметь анализировать музыкальные произведения различных жанров в контексте процессов ренессансного искусства и взаимосвязи музыки с другими видами искусств, владеть навыками работы с литературой по изучаемым явлениям и проблематикам, целостного анализа музыкальных произведений.

РАЗДЕЛ 4. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БАРОККО

Тема 10. Музыкальный театр XVII века в Италии, Франции, Англии.

Ренессансные музыкально-театральные представления в Италии (драматическая пастораль, музыкальная интермедиа, мадригальная комедия). Гуманистические академии и их роль в развитии музыкального искусства. Деятельность флорентийской камераты. Формирование *dramma per musica*. Мифологическая пастораль. Становление и своеобразие путей развития оперного жанра в Италии. Римская оперная школа. Духовная опера. Ключевая фигура в истории римской оперы С. Ланди и его опера «Святой Алексей». Венецианское оперное дело. Барочная трагикомедия. Оперы на исторические сюжеты.

Музыкальный театр К. Монтеверди. Опера в Мантуе. «Сказание об Орфее»: традиции и новаторства. Венецианский период творчества К. Монтеверди: «Возвращение Улисса на родину», Коронация Поппеи».

Музыкально-театральные представления во Франции XVI века: придворный дивертисмент, придворный балет, пастораль (П. Перрен, Р. Камбер). Деятельность Ж.Б. Люлли. Работа в сотрудничестве с Ж.Б. Мольером (комедия-балет) и Ф. Кино (трагедия на музыке). Типологические черты жанра «трагедии на музыке» в русле классицизирующих тенденций французского искусства XVII века. «Персей» Ж.Б. Люлли.

Традиции музыкально-театральных представлений в Англии XVI-XVII веков. Маска. Музыкальное искусство в период пуританской диктатуры и Реставрации. Творческая

деятельность Г. Перселла и традиции английской музыкальной культуры. Опера «Дидона и Эней»: особенности трактовки жанра, связь с традициями национального драматического театра, значение оперы для английской культуры.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме. Подготовка к музыкальной викторине.

Тема 11. Кантатно-ораториальные жанры XVII-1/2 XVIII вв.

Становление жанров канцаты и оратории в Италии. Творчество Дж. Кариссими, А. Скарлатти. Влияния итальянской культуры. Итальянская и немецкая музыка. Музыкальная культура Германии XVII-1/2XVIII вв. События Тридцатилетней войны. Состояние светской и церковной музыки в Германии. Творчество Г. Шютца в контексте поисков путей развития немецкой музыки в XVIIв. Разработка учения о музыкальной риторике.

Этапы творческого пути И.С. Баха. Традиции немецкой духовной вокально-инструментальной культуры и канцатно-ораториальное творчество И.С. Баха. Духовная и светская канцата. Проблема терминологии. Источники либретто духовной канцаты. Реформа Э. Ноймайстера. Пассионы в протестантском богослужении. «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею»: особенности музыкальной трактовки евангельской истории. Месса h-moll в контексте позднего творчества И.С. Баха.

Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Г.Ф. Гендель в истории немецкой и английской музыки. Г.Ф. Гендель как создатель английской оратории. Эволюция и новаторская трактовка оратории в творчестве Г.Ф. Генделя. Основные тенденции развития жанра: воздействие принципов оперной драматургии; поиски и утверждение собственно ораториальных принципов. Новаторские черты: трактовка оратории как эпико-драматического жанра, синтез традиций немецкой и английской хоровой культуры, приоритет библейских сюжетов с высоким этическим и политически актуальным значением, утверждение героической и объективно-обобщенной образности. Отдаленность библейских ораторий от церковного культа.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

Тема 12. Инструментальная культура Барокко.

Формирование и признаки инструментального типа музыкального мышления. Ранние инструментальные школы XVI века: лютневая, клавирная (органная, клавирная). Практика консортномузицирования. Пути формирования инструментальных жанров и форм: инструментальные переложения вокальных композиций, функциональное переосмысление дансанной литературы, свободные одночастные композиции; межжанровые пересечения.

Инструментальная музыка XVII-сер. XVIII вв. Крупнейшие инструментальные школы. Английская верджинельная школа. Творчество французских клавесинистов. Итальянские скрипичные школы. Немецкая органная школа. Жанровая система инструментальной музыки среднего и позднего Барокко. Кристаллизация и типы инструментальной циклической композиции. Инструментальное творчество И.С. Баха: клавирная (органная, клавесинная) музыка, сольная и ансамблево-оркестровая музыка.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать этапы развития и особенности жанровой системы музыки западноевропейского Барокко, особенности музыкальной стилистики произведений изучаемого периода, творчество лидирующих композиторов своего времени и особенности их индивидуальных художественных поисков и решений, специфику взаимодействия музыки с другими видами искусства, уметь анализировать музыкальные произведения в общем историческом процессе и с учетом эволюции стиля определенного композитора, анализировать музыкально-театральные произведения

в контексте литературно-театральных традиций, выносить суждения о развитии новых музыкальных жанров и форм и их эстетического воздействия, применять базовую профессиональную терминологию в своей деятельности, владеть навыками слухового восприятия анализа музыки с учетом сложившихся в музыковедении традиций.

РАЗДЕЛ 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Тема 13. Музыкальный театр в Италии ½XVIII века.

Оперная эстетика на рубеже XVII-XVIII вв. Римская академия «Аркадия» и ее роль в обновлении жанра венецианской трагикомедии. Пастораль. Венецианская героическая опера. Формирование новых принципов оперной драматургии и жанра оперы-*seria*, развивающегося на пересечении барочных и классицизирующих тенденций. Роль А. Дзено и П. Метастазио в формировании оперы-*seria*. Круг тем, образов, воспитательная роль театра. Неаполитанская оперная школа. Трактовка жанра в творчестве Г.Ф. Генделя.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, видеопросмотр опер.

Тема 14. Музыкальный театр эпохи Просвещения.

Оперная эстетика XVIII века (Б. Марчелло, Ф. Альгаротти, Э. Артеаги, Д. Дицро).

Актуализация «низовых» жанров в области театрального искусства, формирование и развитие национальных разновидностей комической оперы в атмосфере прогрессивных идей Просвещения. Музыкальный театр как сфера столкновений эстетических взглядов, интересов и вкусов и его резонанс в культурно-общественной жизни. Английская балладная опера (Дж. Гэй, И. Пепуш и их «Опера нищего»). Австро-немецкий зингшпиль. Историки итальянской оперы-*buffa* и вырабатывание собственных сценических, композиционно-драматургических и музыкально-стилистических принципов жанра (Дж. Б. Перголези «Служанка-госпожа»). «Война буффонистов и антибуффонистов» во Франции. Воздействие идеологии французских просветителей и их «теории подражания природе» на развитие опера-*comique*. Ж.Ж. Руссо и его «Деревенский колдун».

Лирико-сентиментальная опера во Франции и Италии в 1750-1760-е гг. Н. Пиччи ни, П. Монсины, А. Гретри и др.

Реформаторские преобразования «серьезной» оперы. Музыкально-театральная жизнь Вены XVIII века. Преобразования балетного спектакля. Деятельность Г. Анджолини Ж. Новерра. Реформаторские поиски оперных либреттистов и деятельность Р. Кальцабиджи. «Антиметастазиевское движение». Новаторские принципы реформаторских опер венского периода К.В. Глюка и Р. Кальцабиджи в контексте основных тенденций музыкального искусства XVIII века. Деятельность К.В. Глюка в Париже. «Война глюкистов» и «пиччинистов».

Жанровая система и эволюция оперного творчества В.А. Моцарта. Освоение традиций итальянского, французского и австрийского музыкального театра и их обновление в операх «Похищение из Серала», «Идоменей», «Свадьба Фигаро», «Дон-Жаун», «Волшебная флейта», «Милосердие Тита». Своеобразная трактовка жанра оперы-*buffa*. Преобразования оперы-*seria* в русле идей века Просвещения: преодоление статической драматургии, появление ансамблевых сцен. Зингшпиль и его значение в истории австро-немецкой культуры.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

Тема 15. Инструментальная музыка XVIII века

Пути развития инструментальной музыки XVIII века. Соната, Симфония, Концерт, Струнный квартет и квинтет.

Жанр сонаты в итальянской и австро-немецкой клавирной музыке. Особенности клавирной техники.

Раннеклассический симфонизм. Итальянская, берлинская (северо-немецкая), мангеймская (южно-немецкая) школы: представители, подходы к трактовке жанра. Музыкальный быт Вены и формирование венской классической школы. Метод симфонизма. Эволюция симфонического творчества Й. Гайдна и В.А. Моцарта. Жанровые модели симфоний Й. Гайдна и В.А. Моцарта. Влияние эстетики *Sturm und Drang*. Воздействие принципов музыкального театра и принципов театральной драматургии на развитие инструментальной музыки.

Камерно-инструментальное творчество Й. Гайдна и В.А. Моцарта: специфика квартетного письма.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

Тема 16. Кантатно-ораториальные жанры композиторов венской классической школы.

Состояние ораториальных жанров в XVIII в. Неаполитанский тип мессы и оратории. Кантатно-ораториальные жанры в наследии Моцарта (Месса с-moll, Реквием). Трактовка жанра оратории в творчестве Гайдна («Времена года», «Сотворение мира»).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, аудиопрослушивание музыкальных произведений Й. Гайдна, В.А. Моцарта.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать основные жанровые направления, стили и стилевые течения XVIII в., уметь анализировать крупные вокально-инструментальные, оперные и инструментальные произведения XVIII в. в учетом композиционно-технических и музыкально-эстетических норм эпохи, своеобразия национальной композиторской школы и авторского стиля конкретного композитора, анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства, прежде всего, литературой и театром, критически осмысливать музыкально-исторические процессы и жанрово-стилевые феномены изучаемого периода, владеть навыками работы со специальной музыковедческой литературой и ориентироваться в проблематике исследований, слухового восприятия и анализа образцов музыки изучаемой эпохи, методами анализа вокальной и инструментальной музыки.

РАЗДЕЛ 6. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА РУБЕЖА XVIII–XIX веков И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX века. РАННИЙ И ЗРЕЛЫЙ РОМАНТИЗМ

Тема 1. Завершение классической эпохи в творчестве Л. Бетховена

Европейская музыкальная культура на рубеже XVIII-XIX вв. Характеристика творчества Бетховена. Проблемы периодизации творчества Бетховена в зарубежном и отечественном музыкознании. Симфоническое творчество: жанры, новаторские принципы, метод симфонизма. Героико-дramатический и лирико-жанровый типы симфонизма. Эволюция жанра фортепианной сонаты, предромантические черты в поздних сонатах. Симфонические увертюры. Торжественная месса. Струнные квартеты. Значение достижений Бетховена для эпохи романтизма.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 2. Романтизм как художественное явление

Термин «романтизм»: Историко-социальная ситуация в Западной Европе рубежа XVII-XIX веков. Зарождение романтизма в литературе, развитие в других видах искусства. Эстетика музыкального романтизма. Периодизация развития музыкального романтизма. Романтический метод отражения действительности. Личность в ракурсе романтической эстетики. Формирование жанровой системы и новых средств музыкальной вырази-

тельности как выражение нового культурно-эстетического и образного содержания. Стилистические особенности музыкального романтизма.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, чтение произведений художественной литературы (Э.Т.А. Гофмана и др. писателей-романтиков).

Тема 3. Творчество Ф. Шуберта как образец раннего романтизма

Основополагающая роль творчества Шуберта в становлении музыкального романтизма. Ведущее значение жанра песни в творчестве Шуберта. Песенность как основа его стиля. Эволюция вокального творчества. Тематика, основные черты вокального стиля Шуберта. Особенности циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», песен на стихи Гейне из сборника «Лебединая песнь». Новаторство в сфере инструментальных жанров. Истоки романтического симфонизма в последних симфониях Шуберта. Лирико-психологический и лиро-эпический типы симфонизма. Камерно-инструментальные произведения, их связь с бытовой музыкой, симфоническим и песенным творчеством Шуберта.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 4. Немецкая романтическая опера 1-й половины XIX века и творчество К.М. Вебера

Предпосылки появления романтической оперы в Германии. Жанровая специфика австро-немецкого музыкального театра. Творчество современников Вебера. Роль Э.Т.А. Гофмана и Л. Шпора в становлении романтической немецкой оперы. Эволюция оперного творчества Вебера. Предвосхищение характерных типов немецкой романтической оперы в творчестве Вебера: народно-бытовая, с элементами народной фантастики («Вольный стрелок»), легендарно-героическая, «рыцарская» опера («Эврианта»), сказочно-фантастическая («Оберон»). Концертные жанры в творчестве Вебера.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 5. Пути развития камерно-ансамблевых жанров в эпоху романтизма

Камерно-ансамблевая музыка – обширная область творчества композиторов-романтиков. Роль культурных традиций инструментально-ансамблевого музицирования в Европе. Различные типы составов. Поэтизация традиции домашнего музицирования. Развитие классической линии серьезных камерных ансамблей, насыщение их новой романтической образностью и средствами выразительности. Концертно-виртуозная трактовка камерных ансамблей. Характеристичность и программность. Поиски в сфере разнотембровых составов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 6. Традиции и новаторство в творчестве Ф. Мендельсона

Роль творческой деятельности Мендельсона в сохранении национальных традиций и развитии музыкальной культуры Германии. Традиции и жанры немецкой музыки в творчестве Мендельсона. «Песни без слов» как новый тип романтической фортепианной миниатюры. Инструментальные жанры в творчестве Мендельсона. Лирико-жанровый программный симфонизм Мендельсона. Новаторские черты Шотландской симфонии. Мендельсон – основоположник жанра концертной программной романтической увертюры. Особенности строения и художественного языка увертюр «Гебриды» и «Прекрасная Мелузина». Оратория «Илия» как образец синтеза традиций и новаторства на пути развития каннатно-ораториальных жанров в творчестве романтиков.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 7. Творчество Р. Шумана в контексте развития австро-немецкого романтизма

«Эпоха Шумана». Разносторонняя деятельность Шумана, специфические черты творческого метода композитора. Фортепианный программный цикл Шумана. Шуман – мастер музыкально-психологического портрета в фортепианной музыке. Тип программности, образное содержание циклов, особенности драматургии, средства достижения целостности крупной циклической формы. Разнообразие тематики вокального творчества, отличительные черты стиля. Вокальный цикл в творчестве Шумана. Особенности циклов «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины». Становление Шумановского симфонизма. Черты поэмной трактовки симфонического цикла.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 8. Фортепианное творчество Ф. Шопена как образец зрелого романтизма

Роль творчества Шопена в развитии музыкального романтизма. Национальные черты и общеевропейские влияния в музыке Шопена. Периодизация творчества Шопена. Сквозные образные сферы, отношение к программности. Объединение разножанровых признаков в произведениях, принцип «обобщения через жанр». Миниатюра в творчестве Шопена, характеристика жанров. Цикл прелюдий. Монументальность замыслов и их воплощения в крупных формах. Скерцо, баллады и сонаты. Трагедийная концепция сонат. Фантазия фа-минор.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 9. Развитие романтической оперы в Италии и Франции

Искусство Италии в годы двух первых волн революционно-освободительного движения. Значение творчества Дж. Россини, особенности периодизации и эволюции оперного творчества. Оперы «Севильский цирюльник» и «Вильгельм Телль» как две разножанровые кульминации творчества Дж. Россини. Основные черты народно-патриотической драмы. Развитие итальянской романтической оперы в творчестве В. Беллини и Г. Доницетти. Становление романтического музыкального театра во Франции. Большая французская опера Дж. Мейербера. Формирование нового жанра большой романтической французской оперы на историко-патриотический сюжет. «Гугеноты» Дж. Мейербера как образец жанра.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 10. Романтический программный симфонизм в творчестве Г. Берлиоза

Творческая эстетика Берлиоза и претворение её принципов в симфоническом наследии. Оркестр Берлиоза и его трактат об инструментовке. Симфонии Берлиоза как перспектива развития западноевропейского симфонизма XIX в. с точки зрения программности, жанрового синтеза, композиционной свободы, приемов сквозного развития. «Фантастическая» симфония, «Гарольд в Италии», «Ромео и Юлия». Отражение революционных идей в творчестве Берлиоза. Особенности его позднего творчества.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основные исторические этапы развития западноевропейской музыки конца XVIII – 1-й половины XIX вв.; творчество Бетховена и ранних романтиков в историческом контексте; общие законы развития музыкального искусства раннего и зрелого романтизма; ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм романтической эпохи, применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, анализировать процессы развития музыкального искусства конца XVIII – 1-й половины XIX вв. в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; излагать и критически осмысливать базовые представления об истории западноевропейского музыкального искусства данного периода;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов западноевропейской музыки данного периода; методами исследования в области исторического музыказнания; навыками критического осмысления музыкального искусства данного периода; методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры раннего и зрелого романтизма.

РАЗДЕЛ 7. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. ПОЗДНИЙ РОМАНТИЗМ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ ШКОЛЫ

Тема 1. Симфонические поэмы Ф. Листа как новый этап в развитии программного симфонизма

Возникновение и развитие жанра симфонической поэмы в творчестве Листа и его последователей. Жанр симфонической поэмы как итог творческих исканий композиторов-симфонистов XIX в. Истоки жанра, ведущая идея – синтез искусств, образов, форм. Поэмность как принцип мышления романтиков. Уникальность личности и многогранность деятельности Листа, этапы его творчества. Новаторские достижения Листа. Основные признаки жанра на примере поэм «Прелюды», «Тассо. Жалоба и триумф», «Орфей» и др.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 2. Фортепианные жанры в творчестве Ф. Листа и И. Брамса

Лист как первооткрыватель «новой эры пианизма» (Стасов). Основные черты фортепианного творчества. Произведения в национальном венгерском стиле. Рапсодия как поэмный виртуозный жанр, обращение к другим национальным традициям. Концертные обработки, концертно-конструктивные сочинения. Жанровые миниатюры. Программные циклы Листа. Соната си минор Листа – непрограммная фортепианская поэма. Роль вариационных циклов в творчестве Брамса. Интермеццо Брамса как образец романтической миниатюры.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 3. Традиции австро-немецкого симфонизма в творчестве И. Брамса

Жанровая периодизация творчества Брамса. Классицистские и романтические принципы, основные черты стиля. Симфонии Брамса как утверждение жизнеспособности классического цикла для воплощения разнообразного идеально-образного содержания.

Симфония-драма в трактовке Брамса Эволюция симфонии, жанровая специфика. Третья и Четвертая симфонии. Скрипичный концерт.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 4. Кантатно-ораториальные жанры в контексте эпохи романтизма

Место хоровой музыки в жанровой системе романтизма. Преобладание среди духовных жанров крупных циклов мессы (Шуберт, Вебер, Брукнер, Гуно, Сен-Санс, Россини, Монюшко) и реквиема (Брамс, Берлиоз, Гуно, Сен-Санс, Верди), духовных гимнов Te Deum и Stabat Mater (Россини, Берлиоз, Лист, Дворжак, Брукнер, Гуно, Верди). Разнообразие тематики. Оратория «Рай и Перси» Шумана. Жанровая специфика драматической легенды Берлиоза «Осуждение Фауста». Две тенденции в развитии реквиема. Сохранение церковной природы жанра, религиозная тематика. Пути обновления. Лирико-эпическая трактовка жанра в протестантской традиции – Немецкий реквием Брамса, его особенности. Проявление принципов оперной драматургии в Реквиеме Верди. Монументально-эпический Реквием Берлиоза. Гибридизация жанров.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 5. Р. Вагнер и его оперная реформа

Историко-социальная и культурная ситуация в Германии середины XIX века. Дальнейшее развитие национальной романтической оперы. Музыкальная драма в творчестве Вагнера. Уникальность фигуры Вагнера, его роль в истории музыкального искусства. Периодизация творчества, идеино-эстетические взгляды Вагнера. Отражение эстетической системы в литературно-критическом наследии Вагнера. Сущность оперной реформы, ее основные принципы. Оперы 1840-х гг. («Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин»), их роль в процессе развития идей оперной реформы. Тетralогия «Кольцо нибелунга» — вершинное произведение, реализация реформы, квинтэссенция системы философских, эстетических и нравственных воззрений Вагнера. «Тристан и Изольда» и «Парсифаль» как образцы позднеромантического стиля.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 6. Оперное творчество Дж. Верди

Творчество Верди – вершина развития итальянской оперы в эпоху романтизма. Идейные основы творчества, оперная эволюция, особенности периодизации. Триада опер 1850-х годов («Риголетто», «Трубадур», «Травиата») как первая вершина в творчестве Верди. Переходный период. «Аида» как свидетельство нового этапа в эволюции стиля композитора. Оперная эстетика Верди в русле итальянского «национального» романтизма. Идея и принципы оперной реформы в «Отелло» и «Фальстафе». Проблема оперного реализма Верди.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 7. Музыкальный театр и симфонические жанры в творчестве композиторов Франции

Становление и развитие классического балета. А. Адан – создатель французского классического балета как хореографической музыкальной драмы. Развитие реалистических тенденций в жанре балета. «Коппелия» Л. Делиба. Процесс симфонизации балета в XIX в. Возникновение и развитие жанра оперетты во 2 половине XIX века. Формирование жанра классической французской оперетты в творчестве Ж. Оффенбаха. Особенности жанра на примере «Прекрасной Елены». Французская лирическая опера, ее возникновение.

ние, развитие, специфика жанра. Творческий путь Ш. Гуно. «Фауст» – первый образец лирической оперы. Проблема музыкального реализма и его высшее воплощение в творчестве Ж. Бизе. Творческая эволюция Бизе. Выработка основополагающих принципов реалистического театра. Специфика жанра «Кармен», особенности идеального замысла и драматургии.

Особенности развития жанра симфонии во Франции. Период «обновления». Школо Франка. Жанровое разнообразие симфонической музыки. Развитие новаторских достижений Берлиоза и Листа. Особенности исполнительского состава и жанрового синтеза. С. Франк – создатель непрограммной трехчастной романтической симфонии. Симфонические вариации для фортепиано с оркестром. Симфонические жанры в творчестве К. Сен-Санса, роль концертного жанра в его наследии.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 8. Австро-немецкие традиции в творчестве А. Брукнера и М. Регера

Роль «охранительных» тенденций в процессе развития австро-немецкой школы. Эпический симфонизм А. Брукнера. Влияние органного творчества на симфонический стиль. Периодизация. Продолжение классической линии национального симфонизма. Логика становления симфонизма Брукнера, идеи и тематика. Модель Брукнеровской симфонии на примере Четвертой симфонии. Поздние симфонии Брукнера (Седьмая и Девятая). Вагнеровские и брамсовские влияния на стиль Брукнера и Регера. Особенности стиля М. Регера.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 9. Пути развития камерно-вокальных жанров в эпоху романтизма

Развитие традиций Шуберта в творчестве Брамса. Франц – мастер песенного жанра мелодекламационного стиля. Формирование вокального стиля Г. Вольфа под влиянием Шумана, Вагнера. Особенности его камерно-вокального творчества. Вокальное творчество композиторов национальных школ, отличительные особенности. «Домашние песенники» Монюшко как образец воплощения в песенной музыке национального характера. Обширное вокальное творчество Листа. Претворение в жанре баллады принципов симфонической поэмы. Лирический стиль вокального творчества Грига и Дворжака. Становление песни как профессионального жанра композиторской музыки в разных композиторских школах XIX в. Взаимопроникновение песенной и инструментальной сфер, влияние песенности на симфоническое мышление, тенденции к формированию жанра вокальной симфонии.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 10. Национальные композиторские школы и музыкальный театр

Обзор становления национального музыкального театра Польши, Чехии, Норвегии, Дании, Финляндии, Испании. Оперное творчество Б. Сметаны. Оперное наследие А. Дворжака в связи с эволюцией его творчества. Специфика формирования музыкального театра в Норвегии. Периодизация творчества Э. Грига. Особенности музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Театральная музыка в творчестве Н. Гаде и Я. Сибелиуса. Локальный характер национальной оперы в Испании.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка сообщений и докладов к семинару.

Тема 11. Симфоническое творчество композиторов Чехии и Скандинавии

Симфоническое творчество Сметаны. Цикл симфонических поэм «Моя Родина», трактовка жанра в сравнении с моделью Листа. Жанры симфонического наследия Дворжака, периодизация творчества. Эволюция жанра симфонии, характеристика произведе-

ний, национальная характерность музыки. Широкое использование в симфониях народно-танцевальной жанровой основы. Девятая симфония «Из Нового света» как видение американской культуры глазами европейца, с сохранением чешского музыкального языка. Создание обобщенного национального колорита. Симфонические жанры в творчестве скандинавских композиторов (Н. Гаде, К. Нильсена, Э. Грига, Я. Сибелиуса). Скрипичный концерт и Четыре легенды оп.22 Сибелиуса.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 12. Фортепианская музыка в контексте развития национальных школ

Роль фортепианной миниатюры в контексте развития национальных композиторских школ. Претворение характерных признаков норвежского фольклора в фортепианном творчестве Э. Грига. Программное, картино-изобразительное мышление, поэтическое восприятие мира. Классическая стройность форм и композиций. Лирико-романтический стиль композитора. Жанровое своеобразие «Лирических пьес». И. Альбенис – основатель испанской национальной школы, глава направления Ренасимьенто, автор около 300 фортепианных сочинений. Особенности инструментального мышления, ярко выраженный национальный колорит, отражение музыкально-стилевого многообразия испанского фольклора. Объединение позднеромантических и импрессионистских тенденций. Циклы пьес Э. Гранадоса («Испанские танцы», «Гойески») как выражение идей Ренасимьенто.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка сообщений и докладов к семинару.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основные исторические этапы развития западноевропейской музыки 2-й половины XIX вв.; творчество композиторов-романтиков в историческом контексте; общие законы развития музыкального искусства романтизма; ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм романтической эпохи; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, анализировать процессы развития музыкального искусства романтизма в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; излагать и критически осмысливать базовые представления об истории западноевропейского музыкального искусства данного периода;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов западноевропейской музыки данного периода; методами исследования в области исторического музыказнания; навыками критического осмысления музыкального искусства данного периода; методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры западноевропейского романтизма.

РАЗДЕЛ 8. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДА НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ

Тема 1. Этапы и тенденции развития музыкального искусства Запада XX вв.

Социально-исторические преобразования и научно-технический прогресс как стимул динамического развития и размежевания музыкальной культуры XX в. Кардинальная перестройка художественно-эстетических установок и эксперименты в области жанров и музыкального языка. Радикальные и ретроспективные тенденции поиска путей обновления. Панорама стилевых течений. Периоды в эволюции музыкального искусства XX в.,

лидеры и их новации. Постромантический период развития музыкального искусства рубежа XIX-XX вв.: черты обновления предшествующих традиций.

Изучение проблем современной западной музыки в российском музыкознании.

Самостоятельная работа: работа с музыковедческой литературой

Тема 2. Программный симфонизм на рубеже веков (обзор) и его новаторские открытия в творчестве Р. Штрауса

Характеристика программного симфонизма в социокультурной ситуации 1890–1900-х годов. Жанровые разновидности, расширение образного содержания и обогащение композиционно-драматургических принципов в творчестве западноевропейских композиторов ведущих стран и молодых национальных школ.

Жанры программной музыки в творчестве Р. Штрауса в аспекте традиций и новаторства: место в творческой эволюции, источники и типы программности, образно-тематическое содержание, особенности драматургии, композиции и формы, музыкального языка. Способы театрализации жанра симфонической поэмы в вершинах сочинений композитора.

Проблемы программной музыки в отечественном музыкознании.

Самостоятельная работа: работа с аудиоматериалом и музыковедческой литературой.

Тема 3. Жанр симфонии на рубеже веков (обзор). Симфонизм Г. Малера в контексте эволюции творчества

Судьба жанра симфонии на рубеже столетий. Общие черты симфонизма постромантического типа. Особенности трактовки жанра симфонии в молодых композиторских школах. Синтез традиций классико-романтического симфонизма и новаторская трактовка жанра симфонии в творчестве Г. Малера. Периодизация симфонического творчества. Характеристика главных принципов симфонического метода Малера в трудах российских музыколов. Образно-тематическое содержание и классификация симфоний Малера. Композиционно-драматургическая трактовка цикла на примерах значительных симфоний основных этапов. Влияние симфонизма Малера на XX в.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, терминолексики, освоение аналитического подхода, работа с аудиозаписями.

Тема 4. Музыкальный театр на рубеже XIX-XX вв. (обзор). Натурализм и веризм в европейском искусстве и музыке рубежа веков. Веризм в итальянской опере

Тенденции в развитии музыкального театра рубежа столетий. Индивидуальное претворение жанра музыкальной драмы в творчестве Р. Штрауса и К. Дебюсси: создание новых жанровых разновидностей музыкальной драмы – оперы-поэмы и оперы-мистерии, символизация и модернистская трактовка «вечных» сюжетов.

Принципы психологического иретроспективного театра в творчестве Р. Штрауса. Синтез традиций классической оперы и романтической музыкальной драмы в контексте открытий XX века.

Импрессионистско-символистская тенденция в музыкальном театре рубежа веков. Принципы условной «статической» драмы и идея «театра молчания», новаторские черты сценарной и музыкальной драматургии в опере-мистерии по символистской пьесе Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда» К. Дебюсси.

Обновление балетного театра в постромантический период. Роль «Русских сезонов» С.Дягилева в рождении на Западе и новых форм музыкально-хореографического искусства.

Исторические стимулы появления и характеристика натурализма как художественного метода отражения реальности в литературе (новелла, социальный роман) и музыкальном театре (мелодрама). Оперный натурализм в ведущих европейских странах и его

новаторские черты – национальный вариант оперного натурализма. Отличительные черты итальянского веризма на примерах опер-манифестов нового стиля. Историческая роль оперного наследия Дж.Пуччини: синтез национальных оперных традиций XIX в. (Беллини, Доницетти, Верди) и открытий оперного веризма в лучших произведениях композитора.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, терминолексики, освоение аналитического подхода, работа с аудиозаписями

Тема 5. Импрессионизм и символизм в европейском музыкальном искусстве веков. Новаторские черты инструментального стиля К. Дебюсси и М. Равеля

Характеристика новых течений в европейской живописи и поэзии. Новые художественно-эстетические принципы импрессионизма и символизма как способов отражения реального мира, их преломление в новаторских выразительных средствах музыкального искусства. Способы колористики и символизации образного содержания в творчестве Дебюсси. Новый тип тематизма и формообразования в инструментальных и оркестровых жанрах разных этапов композиторского творчества. Разработка стилевых особенностей творчества Дебюсси в музыказнании.

Два русла – ассоциативно-психологическое и картино-живописное – в развитии музыкального импрессионизма в композиторской практике рубежа веков. Роль импрессионизма в обогащении фонической природы современной музыки, открытии формообразующих возможностей тембровозвучностей.

Особенности инструментального стиля М. Равеля: интерес к сонорно-колористическим возможностям музыки, ассоциативному образному строю в связи с классико-романтической традицией. Характеристика вариантов их взаимодействия в фортепианных и оркестровых жанрах разных периодов творчества. Монографии и диссертационные исследования отечественной «равелианы».

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, терминолексики, освоение аналитического подхода, работа с аудиозаписями

Тема 6. Национальные школы Запада на рубеже вв. (обзор)

Причины формирования новых национальных композиторских школ в разных регионах Европы. Основоположники композиторского профессионализма в Финляндии (Я. Сибелиус), Дании (К. Нильс), Румынии (Дж. Энеску), направленность их творчества – жанры, стиль. Возрождение национальной композиторской школы в Англии (Э. Элгар, Г. Холст, Р. Воан-Уильямс). Испанское Ренасимьенто (Ф. Педрель, Альбенис, Гранадос). Синтез в творчестве М.Фальи разных стилевых тенденций европейского музыкального искусства и региональных пластов испанского фольклора. Новый этап в развитии национальных школ Чехии (Л. Яначек), Венгрии (З. Кодаи, Б. Барток). Новые публикации по теме и подходы к ее изучению.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, знакомство с музыкальным материалом.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать ведущие стилевые тенденции развития рубежа XIX-XX вв.– постромантизм, веризм, импрессионизм; музыкальный материал и главные положения в рекомендованной музыковедческой литературе по данному периоду; уметь опознать на слух и охарактеризовать стилевые черты музыкального письма ведущих композиторов указанного периода – Р. Штрауса, Г. Малера, Дж. Пуччини, К. Дебюсси, М. Равеля и др.; уметь различать на слух основной тематический материал значительных музыкальных произведений разных рубежных стилей; владеть основной терминолексикой, информацией по изученным темам; выработать навыки анализа и образно-стилистической характеристики оперного и оркестрового жанров, их критической оценки.

РАЗДЕЛ 9. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДА 1910-1940-Х ГОДОВ (1 ЭТАП)

Тема 7. Этапы развития музыкального искусства. Жанры и стилевые течения

Развитие музыкальной культуры Европы в обстановке общественно-политического кризиса 1914–1918 гг.– «зоны социальных катастроф». Духовно-эстетические переориентации – отход идеализации и жизнеподобных форм отражения мира, символизация и рост внимания к условным художественным образам. Отличительные признаки модернизма в искусстве – главного ориентира в формировании облика современной музыки Культурфилософское и эстетическое обоснование глубинных изменений искусства в работах Шпенглера, Ортеги-и-Гассета, Бузони, Кокто.

Новаторство, авангард, ретроспективизм – тенденции переломного этапа в развитии современной европейской музыки. Открытие новых композиторских техник как способа создания непривычного звукового материала и выражение экспериментальных характера поисков этого периода.

Внеевропейские ориентации музыкального искусства Запада как один из путей выхода из кризиса.

Проблемы европейской музыки «на переломе» в музыкознании и эстетике.

Самостоятельная работа: ориентация в терминолексике темы, изучение рекомендованной литературы.

Тема 8. Экспрессионизм и творчество композиторов нововенской школы

Социальная природа экспрессионизма как духовного движения накануне глобальных историко-политических перемен. «Правое» и «левое» русло экспрессионизма. Художественно-эстетические черты экспрессионизма: деформация конкретно-чувственных форм отражения реальности, поиск условно-символических форм раскрытия идеи социального неблагополучия. Их проявление в творческих объединениях смежных искусств.

Образно-стилистические новации музыкального экспрессионизма, новые композиционные приемы и техники письма. Периодизация и характеристика творчества композиторов нововенской. Три тенденции в развитии музыкального экспрессионизма: символистская (Шенберг), социально-психологическая (Берг), интеллектуальная (Веберн). Экспериментальные поиски нововенцев в области музыкального театра, камерного и оркестрового инструментализма. Влияние открытий нововенской школы на развитие современной музыки и дальнейшее развитие немецкого музыкального театра (В. Фортнер, А.Б. Циммерман, В. Рим). Изучение проблем нововенской школы в музикоедческих исследованиях.

Самостоятельная работа: изучение музикоедческой литературы, терминолексики, освоение аналитического подхода, работа с аудиозаписями

Тема 9. Неофольклоризм и его преломление в европейском музыкальном театре

Сравнительная характеристика современного фольклоризма и неофольклорной тенденции в музыке XX в.: композиторская трактовка фольклорных принципов и реконструкция композиционных норм. Проявление тенденции фольклоризма в молодых национальных композиторских школах.

Социокультурные стимулы возникновения неофольклоризма как стремление к возрождению универсальных представлений о миропорядке в ситуации духовного кризиса и ломки классико-романтических традиций в европейской профессиональной музыке. Основные черты неофольклоризма как диалога традиционного и композиторского типов культуры и этапы его развития: архаический, региональный, структурно-моделирующий. Неофольклорный музыкальный театр: тематика, сюжеты, герои, жанровые разновидности (симфонизированный балет, музыкально-сценическое действие, микст-жанры). Показ их композиционно-стилистических особенностей в значительных произведениях лидеров неофольклорной тенденции – Стравинского, Бартока, Орфа, Фалльи.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, терминолексики, освоение аналитического подхода, работа с аудиозаписями

Тема 10. Урбанизм и творческие поиски французских композиторов группы «Шесть». Zeitoper в Германии

Формирование урбанизма в историческом и культурном контексте после Первой мировой войны. Открытие в искусстве темы «современного города», образов машинерии и новых представлений о деятельно-практических ценностях жизни. Урбанистическая тенденция в живописи, архитектуре, музыкальном искусстве разных стран Европы.

Ж. Кокто и Э. Сати – провозвестники урбанизма во Франции. История возникновения творческого содружества «Шесть» и ее эстетические позиции. Особенности их отражения в музыке. Ведущие жанры творчества лидеров группы – мюзик-холльные балеты, программный инструментализм. Новаторские открытия в стилистике.

Zeitoper как отражение в музыкальном театре проблем духовной жизни общества в условиях индустриализации. Характеристика нового жанра в музыкальном театре Германии и Франции. Роль джаза в музыкальном урбанизме.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, терминолексики, освоение аналитического подхода, работа с аудиозаписями

Тема 11. Неоклассицизм в музыкальном искусстве Запада. Неоклассицистский музыкальный театр

Художественный ретроспективизм как путь противостояния радикализму и преодоление отрыва от универсальных законов культуры и искусства. Проявление в разных областях искусства «новой классики» – актуализации норм классического мышления. Формы диалога с традицией – «стиль эпохи», «стиль жанра», «стиль композитора».

Соотношение понятий «классицизм» и «неоклассицизм», техники работы с жанрово-стилевыми образцами. Универсальная и национальная разновидности музыкального неоклассицизма в творчестве лидеров (И.Ф. Стравинский, П. Хиндемит, А. Казелла).

Неоклассицистский музыкальный театр: актуализация вечных сюжетов (миф, библия, легенда, сказка-притча) с помощью авторского комментария. Ведущие тенденции жанрового поиска: 1) возрождение моделей классических оперных жанров XVII–XVIII веков, 2) реконструкция дооперных – карнавально-игровых и мистериальных – форм зрелищности. Возрождение межжанровых и межвидовых форм синкретического искусства. Утверждение принципов эстетики «театра представления». Панорама значительных образцов в европейских оперных школах.

Неоклассицизм в музыкальном театре И. Стравинского межвоенных десятилетий. Характеристика сюжетно-драматургических и композиционно-стилистических особенностей в разных музыкально-сценических жанрах.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, терминолексики, освоение аналитического подхода к жанру ретроспективной оперы, работа с аудиозаписями.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать учебную информацию по изученным темам, знать отличительные черты ведущих течений указанного периода – экспрессионизм, неофольклоризм, урбанизм, неоклассицизм; ориентироваться в основной музыковедческой литературе по творчеству ведущих композиторов (лидерыНОвой венской школы, Стравинский, Барток, Орф, группа «Шесть») и жанрово-стилевым особенностям их музыки данного периода; *уметь* анализировать и характеризовать черты композиторского письма ведущих жанров указанного периода; уметь различать на слух основной тематический материал значительных музыкальных произведений; *владеть* основной терминолексикой указанного периода, навыками использования музыковедческой литературы, подхода к слуховому и жанрово-стилистическому анализу рекомендованных музыкальных произведений разных типов драматургии и формообразования.

РАЗДЕЛ 10. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДА 1910-Х 1940-Х ГОДОВ (2 ЭТАП)

Тема 12. Жанровые и стилевые тенденции развития музыкального искусства Запада

Историческая ситуация и тенденции развития музыкального искусства в годы межвоенного двадцатилетия и Второй мировой войны. Смена фазы стабилизации политики и культуры в странах Европы идеологией тоталитаризма и фашизации. Расслоение духовно-эстетических миропредставлений, их выражение в культурфилософских трудах А. Бергсона, О. Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета.

Формирование элитарной и демократической тенденций в искусстве. Баланс «традиции» и «новаторства», стилевой синтез и формы межкультурного взаимодействия в композиторской практике. Жанровая картина развития музыки в межвоенное двадцатилетие и годы Второй мировой войны. Подъем оркестровых жанров и расцвет музыкального театра. Возрождение канцатно-ораториальной музыки.

Самостоятельная работа: изучение эстетической и музыковедческой литературы по теме, ориентация в терминологических понятиях.

Тема 13. Современный концертный симфонизм и его претворение в творчестве И. Стравинского, Б. Бартока, П. Хиндемита

Проявление и причины кризиса западноевропейского симфонизма в начале XX в. Открытие ресурсов обновления камерно-ансамблевой и оркестровой музыки в доклассическом инструментализме – барочном концерте и полифонических жанрах.

Этапы становления и расцвета концертности необарочного типа. Характеристика его принципов.

Черты концертного мышления И. Стравинского. Классификация жанров концертного стиля, жанрово-стилевых моделей концертирования, концептуализма в трактовках значительных произведений неоклассического этапа.

Этапы формирования оркестрового стиля Хиндемита. Жанровые линии поиска: от концертной музыки – к концептуальной симфонии. Взаимодействие философско-эпической и концертной моделей в значительных произведениях композитора. Разработка проблемы «гармонии микрокосма и макрокосма», единство образного содержания, типология средств музыкальной выразительности, пластовая драматургия «обретения гармонии». Двуединство симфонического и староконцертного принципов мышления как отражение динамических и константных свойств гармонической картины мира.

Эволюция оркестрового письма Б. Бартока: от национально-романтического стиля к открытию и интеграции новых конструктивных (тембровых и ладовых) возможностей венгерского и регионального фольклора с новациями современной музыки разных направлений. Жанры оркестрового творчества. Концепция, сочетание сквозной и монтажной логики организации, образно-стилистические сферы, особенности тембровой драматургии в циклах оркестровых сочинений 30-40-х гг.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы и терминологии, освоение аналитического подхода к жанру концертного симфонизма, работа с аудиозаписями.

Тема 14. Конфликтный симфонизм Онеггера в контексте судьбы симфонии-драмы

Причины кризиса и возрождения конфликтного симфонизма в первой половине XX в. Панorama лучших образцов западного симфонизма в 40-е гг. Ведущая роль А. Онеггера в развитии на Западе симфонии-драмы. Жанры симфонической музыки на разных этапах композиторской эволюции. Овладение техникой оркестрового письма, формирование круга образов в сфере программного симфонизма в первой половине 20-х гг. Формирова-

ние нравственно-этической концепции и интонационно-драматургических принципов ее воплощения в творчестве 30-40-х годов. Влияние театрального мышления на воплощение симфонического конфликта. Обновление симфонии-драмы бетховенско-романтического типа в симфонии «военном диптихе» последних симфониях композитора. Трактовка сочинительно-симфонического цикла и особенности драматургической организации.

Самостоятельная работа: работа с музыковедческой литературой по проблемам симфонизма и аудиозаписями, овладение навыками анализа симфонической музыки конфликтного типа.

Тема 15. Кантатно-ораториальные и культовые жанры в западноевропейской музыке первой половины XX века

Судьба кантатно-ораториальной музыки в начале XX в.: причины кризиса и возрождения в период межвоенного двадцатилетия. Панorama наиболее значительных произведений. Место жанров в национальных композиторских школах.

Тенденции развития кантатно-ораториальных и культовых жанров. реконструкция ритуальных действ, старинных разновидностей духовной и светской многоголосной музыки, межжанровый синтез и межвидовые жанровые гибриды (обогащение кантатно-ораториальных жанров возможностями кинодраматургии и радиоэффектов) композиционно-драматургических особенностей трактовки и музыкального языка в наиболее значительных образцах. Жанр реквиема в ХХ в. в ХХ в.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, освоение аналитического подхода к жанру, работа с аудиозаписями.

Тема 16. Камерно-инструментальные жанры в западной музыке первой половины XX века

Стабильное положение камерно-инструментальной музыки в ХХ в., фазы и причины особой активизации жанровой сферы. Место камерно-инструментальной музыки в ведущих стилевых течениях ХХ в. и жанрово-стилевые особенности их трактовки. Открытие новых разновидностей жанра и жанровых гибридов.

Характеристика ведущих камерно-инструментальных жанров – сюиты, сонаты, квартета. образный строй, особенности тематической организации, трактовка цикла, инструментальное письмо.

Самостоятельная работа: изучение музыковедческой литературы, освоение аналитического подхода к жанру, работа с аудиозаписями.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать учебную информацию по изученным темам, отличительные особенности трактовки ведущих жанров указанного периода; ориентироваться в основной музыковедческой литературе по творчеству ведущих композиторов межвоенного периода развития (Стравинского, Хиндемита, Онеггера, Бартока и др.) и жанрово-стилевым особенностям их музыки; уметь анализировать и характеризовать черты композиторского письма ведущих жанров указанного периода; уметь различать на слух основной тематический материал значительных музыкальных произведений; владеть основной терминологией указанного периода, навыками использования музыковедческой литературы, методами подхода к слуховому и жанрово-стилистическому анализу рекомендованных музыкальных произведений.

РАЗДЕЛ 11. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДА СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Тема 17. Тенденции развития музыкального искусства Запада после 1945 г.

Изменение социокультурной ситуации после 1945 г. и стимулы формирования новых тенденций развития музыки во второй половине ХХ в. и на рубеже тысячелетий. Определение понятия «современная музыка» ее лидерами и критиками. Этапы развития:

авангард «второй волны», постмодернизм, посткультура. Характеристика терминов авангард, постмодернизм и сущности этих явлений. «Конец времени композиторов»: кризис индивидуальных форм композиторского профессионализма в новейшей музыке. Суждения лидеров музыкальной культуры этого периода о «будущем» искусства.

Самостоятельная работа: изучение справочно-энциклопедической и музыковедческой литературы по теме, слуховое знакомство с экспериментами новейшей музыки, овладение терминолексикой.

Тема 18.Предтечи экспериментальной музыки XX в.Авангард «первой волны»

Эстетические манифесты по проблеме «будущего музыкального искусства» (Бузони, Кокто, Руссоло). Радикальные новации композиторов первой половины XX в.: творческие портреты Веберна, Сати, Вареза, Мессиана, Айвз, Кауэлла и др. Их эксперименты по расширению выразительных и конструктивных возможностей звука. Новые техники письма: серийная техника, микротоновая музыка, техника обратимых и необратимых ладов и ритмов, сонорные эксперименты. Музыковедческая литература по проблемам

Самостоятельная работа: изучение справочно-энциклопедической и музыковедческой литературы по теме, слуховое знакомство с экспериментами новейшей музыки, овладение терминолексикой.

Тема 19.Послевоенный музыкальный авангард: эксперименты со звуком и новые техники композиции

Стимулы развития и эстетические установки музыкального авангарда после 1945 г. Новые техники музыкального авангарда: сериализм, алеаторика, конкретная, электронная музыка, сонористика, спектрализм Нотация современных приемов звукоизвлечения и графическая музыка. Знакомство с музыковедческими изданиями по проблематике.

Самостоятельная работа: изучение справочно-энциклопедической и музыковедческой литературы по теме, слуховое и визуальное/нотографическое знакомство с экспериментами новейшей музыки, овладение терминолексикой.

Тема 20.Творчество композиторов Германии, Франции, Италии, Польши

Этапы творческого пути и поиски лидеров европейских композиторских школ середины – второй половины XX в. Композиторские поколения и цели их поисков. Авантюристическая и ретроспективная тенденции развития.

Германия: от авангарда К. Штокхаузена, Х.В. Хенце, Г. Лахенмана – к неостилю В. Рима, В. Кильмайера.

Франция: эксперименты П. Шеффера и П. Анри, радикальные новации П. Булеза, Ж.Гризе, Т. Миорая.

Италия: авангардные техники в творчестве Л. Даллапиккола, Л. Ноно, Б. Мадерна, Л. Берио.

Польша: В. Лютославский, Кш. Пендерецкий – композиторские эксперименты и их адаптация в академических музыкальных жанрах; новое поколение польских композиторов.

Самостоятельная работа: изучение справочно-энциклопедической и музыковедческой литературы по теме, слуховое знакомство с экспериментами новейшей музыки, овладение терминолексикой.

Тема 21.Творчество композиторов США и Латинской Америки

Роль американского композиторского профессионализма в развитии музыкального искусства XX в. Этапы и тенденции развития ведущих композиторских школ США, Бразилии, Аргентины. Творческие эксперименты Дж. Кейджа. Характеристика авангардных поисков композиторов-минималистов – Ф. Гласс, Т. Райли, С. Райх.

Самостоятельная работа: изучение справочно-энциклопедической и музыковедческой литературы по теме, слуховое знакомство с экспериментами новейшей музыки, овладение терминолексикой.

Тема 22. Тенденции развития музыкального искусства на рубеже XX-XXI вв.

Понятие «посткультура» и его реализация в художественно-эстетической сфере. Новые формы арт-деятельности – перформанс, хеппенинг, инструментальный театр. Творческие эксперименты М.Кагеля. Современные формы арт-саунда и звуковых инсталляций.

Самостоятельная работа: изучение справочно-энциклопедической и музыковедческой литературы по теме, слуховое знакомство с экспериментами новейшей музыки, овладение терминолексикой.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать учебную информацию по изученным темам, рекомендованную музыковедческую литературу по творчеству ведущих композиторов Запада и представителей национальных школ, ориентироваться в композиционно-технологических приемах музыки композиторов-лидеров (Штокхаузен, Булез, Ноно, Берио и др.); уметь ориентироваться в новациях авангардного композиторского письма: различать на слух новейшие звуковые эффекты, выявлять главные новаторские черты в значимых произведениях творчества изучаемых композиторов; владеть основной терминолексикой указанного периода, навыками характеристики основных технических приемов, новой нотации, навыками использования музыковедческой литературы при обсуждении и оценке проблем современной музыки указанного периода, методами подхода к слуховому и композиционному анализу рекомендованных музыкальных произведений.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ № раз де- лов	Наименование разделов	Общее кол-во часов	Кол-во контактных		Кол-во ча- сов на са- мосто- тельную работу студентов
			лекцион- ные	семинар- ские	
1.	Музыкальная культура Античности	14	2	2	10
2.	Музыкальная культура Западного Средневековья	38	22	2	14
3.	Музыкальная культура Ренессанса	55	24	4	27
	Контроль	1	–	–	–
	Итого за I семестр:	108	48	8	51
4.	Музыкальная культура западно-европейского Барокко	72	34	4	34
5.	Музыкальная культура эпохи Просвещения	71	34	4	33
	Контроль	1	–	–	–
	Итого за II семестр:	144	68	8	67
6.	Западно-европейская музыка рубежа XVIII–XIX веков и первой половины XIX века. Ранний и зрелый романтизм.	107	48	8	51

	Контроль	1	—	—	—
	Итого за III семестр:	108	48	8	51
7.	Западно-европейская музыка второй половины XIX века. Поздний романтизм. Национальные композиторские школы	143	68	8	67
	Контроль	1	—	—	—
	Итого за IV семестр:	144	68	8	67
8.	Музыкальное искусство Запада на рубеже XIX–XX веков	71	34	8	29
	Контроль	1	—	—	—
	Итого за V семестр:	72	34	8	29
9.	Музыкальное искусство Запада 1910-х 1940-х годов (1 этап)	107	49	8	50
	Контроль	1	—	—	—
	Итого за VI семестр:	108	49	8	50
10.	Музыкальное искусство Запада 1910-х 1940-х годов (2 этап)	107	34	8	65
	Контроль	1	—	—	—
	Итого за VII семестр:	108	34	8	65
11.	Музыкальное искусство Запада второй половины XX в.	143	49	8	86
	Контроль	1	—	—	—
	Итого за VIII семестр:	144	49	8	86
	Всего часов:	936	398	64	466

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.06 Композиция по дисциплине «История зарубежной музыки» проводятся экзамены в конце 2, 4, 6 и 8 семестров, зачеты с оценкой в конце 1, 3, 5 и 7 семестров. Формы промежуточного контроля состоят в проведении коллоквиумов, письменных работ и музыкальных викторин.

V. Учебно-методическое обеспечение курса **Рекомендуемая литература**

1-2 семестры **Учебная литература**

Грубер Р.И.История музыкальной культуры. Ч.1-2. М.,Л.:Музгик. 1941-1959.

История полифонии. -Вып. 1-3 - М.,1983-1996.

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1-2. М., 1983.

Хрестоматии

Бедуш Е., Кюрегян Т. Ренессансные песни. - М., 2007.

Кюргян Т., Столярова Ю. Песни средневековой Европы. - М., 2007.

Лебедев С.Н., Поспелова Р.Л. MusicaLatina: Латинские тексты в музыке и музыкальной науке. - М., 2007.

Оул Дж.,Пэрриш К. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха/ пер.с англ. Л.: Музыка, 1975.

Шеринг История музыки в образцах. - Лейпциг, 1954.

К разделам I, II

- Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. Спб.:Алтейя, 1995.
- Григорианский хорал // Труды МГК. - М., 1998. -Вып. 20.
- Москва Ю. Францисканская традиция мессы. Модальность григорианского хорала. М., 2007. 496 с.
- Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / под ред. В. Шестакова. - М., 1966.
- Поспелова Р. Западная нотация XI-XIV веков. Основные реформы (на материале трактатов). М., 2010. 416 с.
- Сапонов М.А. Менестрели: Очерки музыкальной культуры Западного Средневековья. - М., 1996.
- Сапонов М.А. Мензуральная ритмика и ее апогей в творчестве Г. де Машо // Проблемы музыкального ритма. - М., 1978.
- Сараева С. Специфика миннезингерского шпруха // Старинная музыка. М., 2010. № 3. с. 6-9.
- Федотов В.А. Начало западноевропейской полифонии. - Владивосток, 1985.

К разделу III

- Григорьева М.А. Проблема гармонии в поздних сочинениях Карло Джезуальдо. Автореф. дис. ... канд. иск., М., 2010. 25 с.
- Дубравская Т.Н. Итальянский мадригал XVI века // Вопросы музыкальной формы. - М., 1972. -Вып. 2.
- Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. Cantus prius factus и работа с ним. - М., 1982.
- Зубова О.В. Итальянская лауда: жанр и форма: Автореф. дис. ... канд. иск. М., 2012. 29 с.
- Лопатин М.В. Франко-фламандские мессы XV века: на рубеже эпох. Эволюция многоголосного письма. Автореф. дис... канд. иск. М., 2011. 30 с.
- Панкина Е.В. Фrottolav итальянской культуре. 1480-1530. Новосибирск, 2018.
- Шевлякова Л. Светский быт позднего Возрождения и мадригал: от музыкального любительства к профессионализму // Музыка быта в прошлом и настоящем. - Ростов-на-Дону, 1996.

К разделу IV

- Анисимов А.В. Взаимодействие солиста и оркестра в западноевропейском скрипичном концерте XVII-XIX веков. Автореф. дис. канд. иск., Магнитогорск, 2011. 22 с.
- Булычева А. Сады Армиды: музыкальный театр французского барокко. М., 2004.
- Генрих Шютц: Сб. статей / Сост. Т. Н. Дубравская. М., 1985.
- Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. – М., 1982.
- Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII и первой половины XVIII века. Принципы, приемы. М., 1983.
- Из истории мировой органной культуры XVI–XX веков: Учебное пособие. 2-изд. - М., 2008. - 864 с.
- Лобanova M.H. Западноевропейское музыкальное Барокко: проблемы эстетики и поэтики. - М., 1994.
- Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков. - М., 1971.
- Петраш А. Жанры позднеренессансной инструментальной музыки и становление сонаты и сюиты // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 14. Л., 1975.
- Сапонов М. Искусство импровизации: Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. М., 1982.
- Сапонов М. Либретто «Орфея Монтеверди: опыт исследования // Старинная музыка. М., 2010 №3. с.20-36.
- Сапонов М.А. Шедевры Баха по-русски. М., 2005.

Сахарова Г. Формирование сонатного цикла в болонской скрипичной школе XVII века // Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980.

Толоконникова Н. Первая опера // Старинная музыка. М., 1998 №1.

К разделу V

Аберт Г. В.А. Моцарт. Ч. 1-2. М., 1978-1985.

Антипова Ю.В. Сентиментализм в западноевропейской музыке второй половины XVIII века: Автореф. дис. канд. искусствоведения. Новосибирск, 2005.

Демидов В.П. Музикальная драматургия в операх Генделя: Автореф.дис. канд. искусствоведения. М., 1994.

Баранов А.Г. Мессы Йозефа Гайдна в контексте литургической музыки Австрии XVIII века. Автореф. дис. ... канд. иск. Казань, 2011. 22 с.

Дальхов Й., Дуда Г., Кернер Г., Риттер В. В.А. Моцарт: Хроника последних лет жизни и смерть. Так был ли он убит? М., 1991.

Захаров Ю.К. «Опера Нищего» // Старинная музыка. М., 1999. №3.

Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – н. XIX веков. Ч. 2-3. М., 2007.

Кириллина Л. Реформаторские оперы К.В. Глюка. М., 2006.

Конен В.Д. Очерки по истории зарубежной музыки. М., 1997.

Конен В. Театр и симфония. М., 1974.

Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1: Под знаком Аркадии. М., 1998.

Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008. 624 с.

Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963. 436 с.

Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2000.

3-4 семестры

Учебные пособия, энциклопедические издания, справочники

111 симфоний: Путеводитель / Авт.-сост. Л. Михеева. – СПб.: Культ–информ – пресс, 2000.

Гончаренко С.С. О поэтике оперы: Учебное пособие. – Новосибирск, 2010.

Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – СПб., 2004

Европейская музыка XIX в. Книга 1: Польша, Венгрия. – М., 2008.

Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3. – М., 1984.

Музыка Австрии и Германии XIX века. Книга I. – М., 1975.

Музыка Австрии и Германии XIX века. Книга II. – М., 1990.

Музыка Австрии и Германии XIX века. Книга III. – М., 2003.

Музыка Французской революции XVIII века. Бетховен. – М., 1967.

Музыкальный словарь Гроува. – М., 2001.

Музыкальная энциклопедия: В 6 тт. / ред. Ю. Келдыш. – М., 1973.

Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Ю. Келдыш. – М., 1991.

К разделу 6

Бархатова С. Романтическая музыкальная драма bel canto // Музыкальная академия, 2003, № 1. – С. 111-117.

Берлиоз Г. Избранные статьи. Под ред. В.Александровой и Е.Бронфин. – М., 1956.

Берлиоз Г. Мемуары. – М., 1967.

Богомолов С. Н. Песни Шуберта как высокий жанр: Автореф. Дисс. ... канд. иск. – СПб, 2000.

Букина Т. Французская Grand опера и музыка будущего // Музыкальная академия, 2004, № 3. – С. 79-93.

- Буслаева Н.В. Национальная романтическая традиция в истории польского фортепианного искусства: Автореф. дисс ... канд. иск. – Н.Новгород, 2006.
- Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX в. – М., 1966.
- Вебер К. Жизнь музыканта // Советская музыка, 1935, №№ 7-8, 10.
- Гнилов Б.Г. Музыкальное произведение для фортепиано с оркестром как жанрово-композиционный феномен (Классико-романтическая эпоха): Автореферат дисс. ... докт. иск. – М., 2008.
- Говорухина Н.О. Эволюция вокального цикла и закономерности циклообразования (на примере произведений Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга): Автореф... дисс. канд. иск. – Харьков, 2009.
- Гумерова О.А. Австро-немецкая симфония и клавирная соната 2-й половины XVIII в. в свете эстетики «Бури и натиска»: Автореф. дисс. ... канд. иск. – Саратов, 2010.
- Демченко Г. Фортепианное наследие Р. Шумана в призме зарубежного и отечественного музыказнания // Музыка и время. 2010. № 6. С. 35-36.
- Демченко Г. Ю. Феноменология романтизма в фортепианном творчестве Шумана: аспекты музыкальной герменевтики: Автореф. дисс. ... канд. иск. - Саратов, 2006.
- Егорова М.А. Проблемы сонатно-циклической драматургии в произведениях Шопена: Автореферат дисс. ... канд. иск. — М., 1990.
- Зенкин К. В. Фортепианская миниатюра и пути музыкального романтизма. – М., 1997.
- Зенкин К.В. Фортепианская миниатюра Шопена и ее место в историко-художественном процессе: Автореферат дисс. ... канд. иск. — М., 1986.
- Карелина Е.К. Камерные ансамбли Р. Шумана в контексте авторского стиля: Автореферат дисс. ... канд. иск. — М., 1997.
- Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX в. Ч. 2-3. - М: Композитор, 2007.
- Кириллина Л. В. Поздний стиль Бетховена: Художник и эпоха // Культура, эпоха и стиль: Классическое искусство Запада: сб. ст. – М., 2010.
- Консон Г.Р. Трактовка симфонизма Б.Асафьевым и И.Рыжкиным // Муз. академия. 2009. № 2. С. 2-7.
- Крауклис Г. В. Романтический программный симфонизм. Проблемы. Художественные достижения. Влияние на музыку XX века. – М., 2007.
- Кудряшов А. Музыкальный романтизм: идеи эпохи и их воплощение // Муз. академия, 2002, № 1. – С. 139-144.
- Лосева О.В. Роберт и Клара Шуман. Русские пути к проблеме взаимодействия культуры: Автореф... дисс. докт. иск. – М., 2012.
- Маркус С. История музыкальной эстетики. В 2-х т. – Т.2. Романтизм и борьба эстетических направлений. – М., 1968.
- Меркулов А. Фортепианные сюитные циклы Шумана: вопросы целостности композиции и интерпретации. – М., 1991.
- Новоселова Е. Идиллический мир «больших опер» Джакомо Мейербера // Музыкальная академия. 2006. № 1. С. 117-123.
- Осока Е.В. Театральность как базисный фактор музыкальной культуры романтизма 1-й половины XIX в.: Автореф... дисс. канд. иск. – Киев, 2011.
- Пилипенко Н. В. Слово и музыка в песнях Шуберта: опыт образно-смысловой интерпретации: Автореферат дисс. ... канд. иск. – М., 2003.
- Протопопов В. Сонатная форма в западноевропейской музыке 2 половины XIX века: Берлиоз, Лист, Вагнер, Верди, Франк, Брамс. – М., 2002.
- Романова Е. В. Классические и романтические тенденции в творчестве Р. Шумана позднего периода (на примере симфоний): Автореферат дисс. ... канд. иск. – СПб, 1998.
- Россини Дж. Избранные письма, высказывания, воспоминания / Под ред. Е. Бронфин. – Л., 1968.

- Самвелян Т.Э. Полижанровость в фортепианных произведениях Шопена: Автореф. Дисс ... канд. иск. – М., РАМ, 2000.
- Соллертинский И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика // Музыкально-исторические этюды. – Л., 1963.
- Тарасов С.В. Камерно-вокальная музыка венских классиков. К проблеме генезиса и эволюции жанра: Автореф... дисс. канд. иск. – Саратов, 2008.
- Ткаченко Е.А. Жанрово-стилевые взаимодействия в клавирных сонатах классической эпохи: Автореф... дисс. канд. иск. – Ростов н/Д., 2012.
- Федяшева Е. Петер Корнелиус и его оперы // Музыкальная академия. 2009. № 2. С. 141-153.
- Фролова М.В. Симфония Шумана в исторической перспективе: Автореферат дисс. ... канд. иск. — М., 1994.
- Хохлов Ю.Н. Репризная и сквозная песня в немецкой и австрийской музыке конца XVIII- начала XIX в. – М: Композитор, 2009.
- Хохловкина А. Западноевропейская опера: конец XVIII – первая половина XIX века. Глава 4. – М., 1962.
- Черкашина М. Историческая опера эпохи романизма. – Киев, 1986.
- Чернявская, Ю. Г. Фантазийные сочинения Роберта Шумана: к истории и теории жанра фантазии: Автореферат дис. ... канд. иск. — М., 2017.
- Шатский П.А. Фортепианные вариации Бетховена: особенности жанра и эволюция интерпретационных концепций: Автореф... дисс. канд. иск. – М., 2012.

К разделу 7

- Аймаканова А. Трансформация системных связей тональности в поздних фортепианных сочинениях Ф. Листа: Автореф... дисс. канд. иск. – Новосибирск, 2017.
- Алфеевская Г. «Композиторский сюжет» в опере «Кармен» // Музыкальная академия. 2008. № 1. С. 70-77.
- Антонова С.Е. Историзм музыкального мышления и его проявление в симфоническом творчестве Брамса и Брукнера: Автореферат дисс. ... канд. иск. – Н. Новгород, 2007.
- Аппалонова И.В. Жанровый канон симфонической поэмы и его преломление в инструментальной музыке XIX- начала XX в.: Автореф... дисс. канд. иск. – Саратов, 2009.
- Бенестад Ф., Шельдеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. – М., 1986.
- Булавинцева Ю.В. Реконструкция традиций в реквиеме романтической эпохи: Автореф... дисс. канд. иск. – Н. Новгород, 2009.
- Вагнер Р. Избранные работы. – М., 1978.
- Вагнер Р. Моя жизнь. Пер. с нем. – М.-СПб., 2003.
- Васина-Гроссман. Романтическая песня XIX в. – М., 1966.
- Вовк Т.В. Прочтение Шекспира в романтическом программном симфонизме XIX в.: Автореф... дисс. канд. иск. – Киев, 2011.
- Гнилов Б.Г. Музыкальное произведение для фортепиано с оркестром как жанрово-композиционный феномен (Классико-романтическая эпоха): Автореф... дисс. докт. иск. – М., 2008.
- Говорухина Н.О. Эволюция вокального цикла и закономерности циклообразования (на примере произведений Р.Шумана, Х.Вольфа, А.Шенберга): Автореф... дисс. канд. иск. – Харьков, 2009.
- Григ Э. Избранные статьи и письма. / Сост., вст. ст. О.Левашевой. – М., 1966.
- Грузынова А.П. Западноевропейский романтический балет как явление музыкального театра: Автореф. дисс. ... докт. иск. – М., 2012.
- Егорова В. Симфонии Дворжака. — М., 1979.
- Еременко Г.А. Принципы симфонии-драмы в творчестве Д.Шостаковича: лекция по курсу истории музыки. – Новосибирск, 2010.

Зенкин К.В. От музыкальной драмы Вагнера к «тотальному музыкальному театру» современности // Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. Вып. 3. – Ростов н/Д, 2005. С. 144-156.

Зенкин К.В. Симфонические этюды; К вопросу о симфонизме; О симфонизме А.Брукнера и его внемузыкальных основаниях // Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. Вып. 3. – Ростов н/Д, 2005. С. 17-81.

Калошина Г.Е. Французская оратория XIX - XX веков: От Берлиоза к Жоливе и Мессиану // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2009. № 2. С. 147-153.

Кракауэр З. Жак Оффенбах и Париж его времени. – М., 2000.

Крауклис Г. В. Романтический программный симфонизм. Проблемы. Художественные достижения. Влияние на музыку XX века. – М., 2007.

Крауклис Г. Новое слово о творчестве Рихарда Вагнера // Музыкальная академия. 2009. № 2. С. 162-163.

Левик Б. Рихард Вагнер. — М., 1978.

Локотьянова Д. Е. Церковная музыка Антона Брукнера: к проблеме исторических связей: Автореферат дисс. ... канд. иск. — М., 2018.

Лист Ф. Избранные статьи. – М., 1959.

Матросова Е. В. «Тристан и Изольда» Вагнера: лейтмотивная система и формообразование: Автореф. Дисс. ... канд. иск. – СПб., 2005.

Михайлова Ю. «Крестный путь» Ф. Листа // Музыкальная академия. –2009. № 3. С. 160a-164.

Панкратова О.В. Вокально-симфонические произведения И.Брамса: К проблеме синтеза слова и музыки: Автореф... дисс. канд. иск. – Ростов н/Д, 2009.

Панкратова О.В. О библейских и поэтических текстах в вокально-симфонических сочинениях Брамса // Музыковедение. 2009. № 1. С. 54-59.

Панкратова О.В. Проблемы формообразования в светских кантах Брамса: Автореф... дисс. канд. иск. – Ростов н/Д, 2009.

Протопопов В. Сонатная форма в западноевропейской музыке 2 половины 19 века: Берлиоз, Лист, Вагнер, Вреди, Франк, Брамс. – М., 2002.

Раку М. Вагнер. Путеводитель. – М, 2007.

Роговой С. И. Письма Брамса: Автореферат дисс. ... докт. иск. – М., 2005.

Садовникова Е.С. Авторский стиль Брамса (теоретико-методологический и аналитический аспекты): Автореферат дисс. ... канд. иск. – Харьков, 2007.

Серова Н.С. Воплощение миростроительной идеи в творчестве Вагнера и Скрябина: Автореферат дисс. ... канд. иск. – Саратов, 2009.

Серова Н.С. О бинарных оппозициях в космогонии Вагнера «Кольцо нibelунга» // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2009. № 2. С. 182-185.

Сидорова О. А. Музыкальная интерпретация драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт»: Проблема воплощения художественной концепции человека: Автореферат дисс. ... канд. иск. – Киев, 2003.

Сидорова О. Жанр симфонии во Франции в последней трети XIX в. (на примере произведений Лало, д'Энди, Франка, Шоссона): Дипломная работа. – Новосибирск, 2008.

Сударева М.А. Камерно-инструментальное творчество А. Дворжака. Автореферат-дисс. ... канд. иск. – М., 2012.

Храмов Д.Ю. Хор в музыкальных драмах Вагнера. – М., 2008.

Царева Е.М. Иоганнес Брамс. — М., 1986.

Черепенникова М.С. Синтез итальянского оперного искусства и немецкой литературы: А. Бойто и И. Гете // Музыковедение. 2009. № 3. С. 25-29.

Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. – М., 1959.

Шуман Р. Избранные статьи о музыке. Под ред. Д.Житомирского. – М., 1956.

Шуман Р. О музыке и музыкантах. / Под ред. Д.Житомирского. – М., 1975.

Ярош О.В. Западноевропейский романтический принцип монотематизма в контексте теории метаморфоз И.В. Гете: Автореф... дисс. канд. иск. – Новосибирск, 2010.

Яруллина Г.А. Симфоническое прочтение трагедий Шекспира композиторами XIX столетия: Автореф... дисс. канд. иск. – Магнитогорск, 2009.

5-8 семестры **Учебники, справочно-энциклопедические издания**

- Акопян Л. Музыка XX века. Энц. словарь. М., 2010.
Музыкальный словарь Гроува. М., 2001.
Музыкальный энциклопедический словарь./ Гл. ред. Ю.Келдыш. – М., 1991.
Музыкальная энциклопедия: В 6 тт. / Ред. Ю.Келдыш. – М.,
История зарубежной музыки: Учебник. Вып.5 / Ред. И. Нестьев. М.: Музыка, 1988.
Музыка XX века: Очерки. Ч.1, кн.1,2. Ч.2, кн. 3,4, 5 / Ред. Д. Житомирский и др. –
М.: Музыка, 1975 –1987.
История зарубежной музыки: Учебник для муз. вузов. Вып.6 / Ред. В. Смирнов. –
СПб: Композитор, 1999.
История зарубежной музыки. XX век: Учебник /Ред. Л.Гаврилова. – М., 2005.
Соколов А. С. Введение в музыкальную композицию XX века. Учеб. пособие. – М.,
2004.
111 симфоний: Путеводитель / Авт.-сост. Л. Михеева. – СПб.: Культ–информ –
пресс, 2000.
Цодоков Е. Опера: Справочник. – М.: Композитор, 1999.

Источники

- Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М.: Музыка,1975.
Зарубежная музыкаXX века: Материалы и документы. – М.: Музыка, 1975.
XX век. Зарубежная музыка: Очерки. Документы. Вып.1, 2 – М., 1995.
Кокто Ж.Parade: Документы и материалы / Изд. подгот. М. Сапонов. – М.: Изд-во
МГК, 1999.
Кокто Ж. Петух и Арлекин / Изд. подгот. М. Сапонов. – М: изд-во МГК, 2000.
Косачева Р. О музыке зарубежного балета: (1917–1939): Опыт исследования. – М.,
1984.
Стравинский – публицист и собеседник / Сост. и комм. В.Варунц. – М: Сов. компо-
зитор, 1988.
Стравинский И. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. Л.: Музыка, 1971.
Стравинский И. Хроника моей жизни. – Л.: Госмузиздат, 1963.
Шенберг А. Письма / Сост. и публ. Э. Штайна; Пер. В. Шнитке; Общ. ред. М.
Друскина; Предисл. Л. Ковнацкой. – СПб.: Музыка, 2001.

Музыковедческие издания работы общего профиля

- Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки. Л.; М.: Сов. композитор, 1976.
Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. – М. Сов. композитор,1973.
Еременко Г. Симфоническая музыка западноевропейских композиторов первой по-
ловины XX века: Метод. указ. по курсу истории зарубежной музыки. Новосибирск, 1989.
Еременко Г.А. Музыкальный театр Запада в первой половине XX века. Аналитиче-
ские очерки: Учебник. – Новосибирск, 2008.
Еременко Г.А. Воплощение конфликта в симфонических произведениях западно-
европейских композиторов рубежа и первой половины XX в. (Г.Малер, Б.Барток,
А.Онеггер): Учебное пособие. – Новосибирск, 2010.

- Конен В. Этюды о зарубежной музыке. – 2-е изд. – М.: Сов. композитор, 1975.
 Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – Минск: Наука и техника, 1979.
 Кулешова Г. Композиция оперы. – Минск: Наука и техника, 1983.
 Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. Кн.1, 2. М: Музыка, 1971-1978.

Музыковедческая литература

Раздел 8.Музыкальное искусство Запада на рубеже XIX–XX веков

- 1.**

Краузе Э. Рихард Штраус: Образ и творчество. – М.: Музгиз, 1961.
 Крауклис Г. Программный симфонизм XIX века: Автореф. докт. дис. – М., 1982.
 Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. – М.: Музыка, 1970.
 Орджоникидзе Г. «Саломея» и «Электра» Рихарда Штрауса: (К проблеме экспрессионизма в опере) // Музыкальный современник: Сб. статей.–М., 1984.–Вып.5.
 Орджоникидзе Г. Опера Рихарда Штрауса «Кавалер розы» //История и современность: Сб. статей / Ред. А.Климовицкий и др. – Л., 1981.
 Орджоникидзе Г. От «Ариадны» до «Каприччио»: (Оперное творчество Рихарда Штрауса) // Музыкальный современник: Сб. статей. Вып.2.– М., 1977.
 Рихард Штраус и его время. Сб. статей/Ред-сост. Н.Брагинская. – СПб., 2017.
- 2.**

Барсова И. Симфонии Густава Малера. – М.: Музыка, 1975.
 Густав Малер. Письма. Воспоминания / Вст. ст. И.Барсовой. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1967.
 Дегтярева Н. Поздний период творчества Малера: (Философско-эстетические особенности симфонической концепции): Автореф. канддис. – Л., 1981;
 Михеева Л. Тематические связи и замысел I–IV симфоний Малера // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.9. – Л., 1969.
 Прицкер М. Симфонии Малера «среднего периода»: (Принципы драматургии 1 частей) // Из истории зарубежной музыки / Сост. М. Пекелис, И.Гивенталь. Вып.3.– М., 1979.
 Розеншильд К. Густав Малер. – М., 1975.
 Соллертинский И. Симфонии Густава Малера // Соллертинский И.И. Музыкально-исторические этюды. – М., 1963.
 Флорос К. Мировоззрение и симфонизм Густава Малера // Муз. Академия. 1994. № 1.
 Шлифштайн Н. О некоторых особенностях «симфоний-финалов» Малера // Сов. музыка. – 1972. – №6.
- 3.**

Данилевич Л.ДжакомоПуччини. – М., 1969.
 Журавлева О. Опера малой формы в итальянском музыкальном театре: Автореф. канддис. – Л., 1985.
 Левашова О.Пуччини и его современники. – М.: Музыка, 1980.
 Нестьев И.ДжакомоПуччини. – М.: Музыка, 1969.
 Торадзе Г.Леонкавалло и его опера «Паяцы». – М.: Музыка, 1960.
- 4.**

Дебюсси и музыка XX века: Сб. статей. – Л.: Музыка, 1983.
 Денисов Э. О некоторых особенностях композиционной техники Клода Дебюсси // Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Сов. композитор, 1986.
 Козлов В. Принципы организации формы в инструментальной музыке Клода Дебюсси: Автореф. канд. дис. – Киев, 1977.
 Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. – М.: Музгиз, 1962.
 Крейн Ю. Симфонические произведения Равеля. – М: Музгиз, 1965.

- Кремлев Ю. Клод Дебюсси. – М.: Музыка, 1965.
- Куницкая Р. О романтической поэтике в музыке Дебюсси. – М.: Музыка, 1982.
- Смирнов В. Морис Равель и его творчество. – Л.: Музыка, 1981.
- Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм: Пер. с польск. – М.: Прогресс, 1978.
- 5.**
- Богоявленский С. Итальянская музыка первой половины XX века. Л.: Музыка, 1986.
- Ковнацкая Л.Г. Английская музыка XX века (истоки и этапы развития): очерки. – М., 1986.
- Конен В. Пути американской музыки. – М.: Сов. композитор, 1977.
- Куницкая Р. Французские композиторы XX века. – М., 1990.
- Мартынов И. Музыка Испании. – М.: Сов. композитор, 1977. Гл. шестая.
- Проблемы истории австро-немецкой музыки: Первая треть XX века/ Тр. ГМПИ им. Гнесиных; Вып.70. – М., 1983.
- Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века: очерки. – Л., 1983.
- Шнеерсон Г. Портреты американских композиторов XX века. – М.: Музыка, 1977.

РАЗДЕЛ 9. Музыкальное искусство Запада 1910-1940-х годов (1 этап)

- 1.**
- Адорно Т. Антон фон Веберн // Сов. музыка. – 1988. – №7.
- Арнольд Шенберг: Вчера, сегодня, завтра: М-лы междунар. науч. конф.– М.: изд-во МГК, 2002.
- Власова Н. Творчество Арнольда Шенберга. Изд.2-е, – М., 2010.
- Векслер Ю. Символика в музыке Альбана Берга: Автореф. канд. дис. – М., 1998.
- Векслер Ю. Апокалипсис духа: Библейская символика в опере А. Берга // Муз. Академия. – 1997. – №3.
- Воробьев Д. Идейная эволюция и творческий метод А. Берга: Автореф. канд. дис. – Л., 1980.
- Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность: Сб. статей. – М., 1969. – Вып.6.
- Еременко Г. Проблема экспрессионизма в исследовательских позициях и суждениях // Теоретические концепции XX века: Итоги и перспективы отечественной музыкальной науки: М-лывсеросс. науч. конф. – Новосибирск, 2000.
- Еременко Г.А. Инструментальное творчество композиторов нововенской школы: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2014.
- Кремлев Ю. Этика и эстетика оперы «Воццек» // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1967. – Вып.5.
- Лаул Р. О творческом методе А. Шенберга // Вопросы теории и эстетик и музыки. – Л., 1969. – Вып.9.
- Лаул Р. Стиль и композиционная техника А.Шенберга: Автореф. канд. дис.–Л, 1971.
- Лобанов А. Экспрессионизм в западноевропейском музыкальном театре первой четверти XX века: (на примере творчества А.Шенберга и А.Берга): Автореф. канд. дис. – М., 1979.
- Павлишин С. Арнольд Шенберг: Монография. – М.: Композитор, 2001.
- Смирнов В. Зарождение экспрессионизма в музыке // Кризис буржуазной культуры и музыка. – М., 1972.
- Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. – М.: Сов. композитор, 1976.
- Холопова В. Композиционные особенности скрипичного концерта А. Берга // Музыка и современность. Вып.6.– М., 1969.
- Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн: Жизнь и творчество. – М.: Сов. композитор, 1984.

Черкашина М. «Воццек» А. Берга // Музыкальный современник: Сб. статей. Вып.2.– М., 1977.

Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шенберга, Хиндемита. – М.: Сов. композитор, 1975.

Элик M.Sprechgesang в «Лунном Пьере» А. Шенберга // Музыка и современность: Сб. статей. Вып.7.– М., 1971.

2.

Александров А. Жанровые и стилистические особенности «Байки» И.Ф. Стравинского // Из истории русской и советской музыки: Сб. статей.–М., 1976.–Вып.2.

Асафьев Б. Книга о Стравинском. – Л.: Музыка, 1977.

Вершинина И. Русские балеты Стравинского. – М.: Наука, 1976.

Вульфсон А. Симфонизм балета Стравинского «Весна Священная» // Страницы истории русской музыки: Ст. молодых музыкантов. – Л., 1973.

Гаврилова Н. Богуславу Мартину. – М.: Музыка, 1974.

Гладкова О. Народные истоки стиля Мануэля де Фальи: Автореф. канд. дис. – С-Пб., 1992.

Головинский Г. Композитор и фольклор: Из опыта мастеров XIX–XX века. – М.: Музыка, 1981.

Григорьева Г. Русский фольклор в сочинениях Стравинского // Музыка и современность. Вып.6. – М., 1969.

Данько Л. Комическая опера в XX веке. – М.;Л.: Сов. композитор, 1976.

Задерацкий В.И.Стравинский: Преломление русской художественной традиции и вклад в музыку XX века // И.Ф. Стравинский. Статьи. Воспоминания / Сост. И. Вершинина. – М., 1985.

Кокорева Л.ДариусМийо: Жизнь и творчество. – М.: Сов. композитор, 1985. Гл.4: Фольклор в музыке Мийо.

Косачева Р. Фольклорное направление в балетном театре начала века // Музыкальный современник: Сб статей. – М., 1984. – Вып.5.

Леонтьева О. Карл Орф. – М.: Музыка, 1984.

Нестьев И. Бела Барток: Жизнь и творчество. – М.: Музыка, 1969. Гл.У. Театр Бартока.

Паисов Ю. О ладовом своеобразии «Свадебки» Стравинского / И.Ф.Стравинский. Статьи и материалы / Под. Ред. Б. Ярустовского. – М.,1973.

Паисов Ю. Русский фольклор в вокально-хоровом творчестве Стравинского. – И.Ф. Стравинский. Статьи. Воспоминания. – М., 1985.

Полякова Л. Оперное творчество Леоша Яначека. – М.: Музыка, 1968.

Сабольчи Б. «Чудесный Мандарин» Бартока // Музыка Венгрии: Сб. статей. М., 1968.

Савенко С. Мир Стравинского. – М.: Композитор,2001. Гл.V: Фольклор.

Смирнов В. Творческое формирование И.Ф. Стравинского. – Л.: Музыка, 1970.

Стравинский И. Что я хотел выразить в «Весне Священной» // И.Ф. Стравинский. – публицист и собеседник /Сост. В.Варунц. – М.,1988.

Цибульская Ю.Кароль Шимановский и музыкальный фольклор Подгалья // Кароль Шимановский: Воспоминания. Статьи. Публикации. – М., 1984.

Ярустовский Б. И. Стравинский. Эскизная тетрадь: (1911–1913): Некоторые наблюдения и размышления // И.Ф. Стравинский. Статьи и материалы. – М., 1973.

3

Барсова И. Опыт анализа музыкального конструктивизма в связи с творчеством Александра Мосолова: (социальная функция, место в контексте других искусств, оркестровая техника) // Современная музыка и проблемы воспитания музыканта: Межвуз. сб. тр. НГК; Вып.9 / Сост. и отв. ред. В.Калужский. – Новосибирск, 1988

Гуревич Е. Сатирический театр Брехта–Вайля // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1975. – Вып.14.

Еременко Г.А. Урбанистическая тенденция в музыкальном искусстве Запада межвоенного периода. :Учеб. пособие – Новосибирск, 2018.

Косачева Р. Музыка зарубежного балета: Опыт исследования: (1917–1939). – М.: Музыка,1984. Гл.: Мюзик-холльное направление в балете.

Нестьев И. История одного содружества: (Б.Брехт и К.Вайль) // Из истории музыки социалистических стран Европы. – М.: Музыка, 1975.

Павчинский С. Симфонические произведения А.Онеггера. – М.: Сов. композитор, 1972.

4.

Алфеевская Г. «Царь Эдип» Стравинского: (К проблеме неоклассицизма) // Теоретические проблемы музыки XX века. – М., 1978. – Вып.2.

Асафьев Б. Книга о Стравинском. – Л.: Музыка, 1977. Гл. Ранний Стравинский. «Весна священная».

Баева А. Принципы моделирования жанра и музыкальной драматургии в опере Стравинского «Похождения повесы» // Музыкальный современник. – М., 1987. – Вып.6.

Баева А. Оперное творчество И.Ф. Стравинского: Автореф. канд. дис.–М, 1983.

Варунц В. Музыкальный неоклассицизм: Исторические очерки. – М.:Музыка, 1988.

Гозенпуд Г. Заметки о реальном и мнимом кризисе оперы // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып.2.– М., 1973.

Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины ХХ века: 50-8-е годы. – М.: Сов. композитор, 1989.

Друскин М. Игорь Стравинский: Личность. Творчество. Взгляды. – Л.; М.: Сов. композитор, 1974. Гл. Мировая классика.

Житомирский Д. К истории музыкального «классицизма»: (Идеи ФерруччоБузони) // Западное искусство. ХХ век. – М.: Наука, 1978.

Иванова И., Мизитова А. Миф и опера в музыкальном театре И.Стравинского. – Харьков, 1992.

И.Ф.Стравинский. Статьи, воспоминания/Ред. Г.Алфеевская, И. Вершинина – М., 1985.

Крылова Л. Функции цитаты в музыкальном тексте // Сов. музыка.–1975.–№8.

Михайлов М. О классицистских тенденциях в музыке XIX–начала XX веков // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1963. – Вып.2.

Орджоникидзе Г. Нравственные уроки насмешливой притчи // Сов. музыка. 1979.–№1.

Раабен Л. Еще раз о неоклассицизме // История и современность /Ред. А.Климоцкий. – Л., 1981.

Редя В. Оперный театр Стравинского 10-20-х годов: Автореф. канд. дис.–Киев, 1986.

Савенко С. К вопросу о единстве стиля Стравинского // И.Ф. Стравинский. Статьи и материалы. – М., 1973.

Савенко С. Мир Стравинского. – М.: Композитор, 2001.

Смирнов В. Возникновение неоклассицизма и неоклассицизм И. Стравинского // Кризис буржуазной культуры и музыка. – М., 1973. – Вып.2.

Сорокина Т. Принципы стилизации в оперных сочинениях И. Стравинского: Автореф. канд. дис. – Вильнюс,1986.

Шевляков Е. Неоклассицизм и отечественная музыка 60-80-х годов. – Ростов/Дон: изд-во Рост. пед. ин-та, 1992.

Шнитке А. Парадоксальность как черта музыкальной логики Стравинского // И.Ф.Стравинский. Статьи и материалы. – М., 1973.

Ярустовский Б. Игорь Стравинский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Сов. композитор, 1969.

РАЗДЕЛ 10. Музыкальное искусство Запада 1910-х 1940-х годов (2 этап)

1.

Аксенов В. Западноевропейская симфония 1920—1930-х гг. в свете стилистических тенденций времени: Автореф. канд. дис. — М., 1979.

Арановский М. Симфонические исследования: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. — Л.: Сов. композитор, 1979.

Ахмедходжаева Н. Теоретические проблемы концертности и концертирования в музыкальном искусстве: Автореф. канд. дис. — Ташкент, 1985.

Березовчук Л. О типологии межкультурных взаимодействий в музыке // Стилевые тенденции в советской музыке 1960—70-х годов. — Л.: ЛГИТМиК, 1980.

Бирюков С. Импровизация в музыке и ее стилевые типы: Автореф. канд.дис. М., 1981.

Курышева Т. Театральность и музыка. — М: Сов. композитор, 1984.

Мизитова А. Переоценка ценностей как фактор музыкально-исторического процесса: (На примере симфонии XX века): Автореф. канд. дис. — М., 1987.

Симакова Н. К вопросу о разновидностях жанра симфонии // Вопросы музыкальной формы. — М., 1972. — Вып.2.

Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в развитии советской музыки: 60—70-е годы: Пути развития. — М.: Сов. композитор, 1988.

Уткин А. О концертировании и его формах в современной инструментальной музыке // Стилевые тенденции в советской музыке 1960—70-х годов.—Л.:ЛГИТМиК, 1979.

Холопов Ю. О понятии «симфонизм» // Б.В. Асафьев и советская музыкальная культура: М-лывсесоюз. науч.-теоретич. конф. — М., 1986.

Чернова Т. О понятии драматургии в инструментальной музыке // Музыкальное искусство и наука. — М., 1978. — Вып.3.

Штейн С. Теория симфонизма в толковании Асафьева // Проблемы музыкальной науки. — М., 1985. — Вып.6.

Яrustовский Б. Симфонии о войне и мире. — М.: Наука, 1966. Гл.У.

2 (1)

Алфеевская Г. О «Симфонии псалмов» Стравинского: (К проблеме неоклассицизма) // И.Ф. Стравинский. Статьи и материалы. — М., 1973.

Асафьев Б. Книга о Стравинском. — Л.: Музыка, 1977. Гл.: Новый инструментальный стиль.

Березовчук Л. Ассимиляция элементов музыкального наследия в творчестве композиторов XX века: (На материале сочинений Д. Шостаковича и И.Стравинского): Автореф. канд. дис. — Л., 1979.

Брагинская Н. Концерт в творчестве И.Стравинского: Автореф. канддис.—С-Пб., 1991.

Гливинский В. Элементы стилистики барокко в творчестве И.Ф. Стравинского: Автореф. канд. дис. — Л., 1989.

Друскин М. Игорь Стравинский: Личность, творчество, взгляды. — Л., 1974. Гл.: Движение. Пространство.

Еременко Г. Воплощение интеллектуальной образности в музыке XX века // Вопросы музыкознания. — Новосибирск, 1999.

Кон Ю. О двух фугах И. Стравинского // Полифония: Сб статей / Сост. И ред. К. Южак. — М.: Музыка, 1975.

Пославская Н. Скрипичные концерты И. Стравинского и А.Берга: Автореф. канд. дис. — Л., 1988.

Румянцев С. Интеграция стилевого множества и драматургия инструментальных произведений Стравинского: (на примере скрипичного концерта) // И.Ф. Стравинский. Статьи, воспоминания. — М., 1985.

Стравинский И.Ф. Несколько мыслей по поводу моего Октета // И. Стравинский – публицист и собеседник / Сост. В.Варунц. — М., 1988.

2 (2)

Бела Барток: Сб. статей/ Ред. Е. Чигарева. – М., 1977.

Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. – М.: Музыка, 1981. Очерк 3.

Мартынов И. Бела Барток. – М.: Сов. композитор, 1968.

Нестьев И. Бела Барток: Жизнь и творчество. – М.: Музыка, 1969.

Сигитов С. Этапы творческой эволюции Бартока // Из истории музыки XX века/ Отв. ред. М. Друскин. – М.: Музыка, 1971.

Уйфалуши И. Бела Барток: Пер. с венг. – Будапешт: Корвина, 1971.

Шнитке А. Тембровые модуляции в «Музыке для струнных, ударных и челесты»// Шнитке А. Статьи о музыке. – М., 2004.

2 (3)

Коннов В. Исторические истоки симфонизма Хиндемита // Теоретические проблемы классической и современной зарубежной музыки / Тр. ГМПИ им. Гнесиных; Вып. XXXV. – М., 1977.

Коннов В. Симфония Хиндемита «гармония мира», ее философские и эстетические предпосылки // Критика и музыказнание. – Л., 1975.

Коннов В. Хиндемит–симфонист и некоторые проблемы эволюции жанра симфонии в XIX–XX вв: Автореф. канддис. – М., 1985.

Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит: Жизнь и творчество. – М.: Музыка, 1974.

Левая Т. Полифония в крупных формах Хиндемита // Полифония: Сб. статей / Ред. К. Южак. – М., 1975.

Пауль Хиндемит. Статьи и материалы / Ред. сост. И. Прудникова. – М., 1979.

Шахназарова Н. «Мир композитора» П. Хиндемита // Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шенберга, Хиндемита. М., 1975.

2 (4).

Онеггер А. Я – композитор // Онеггер А. О музыкальном искусстве: Пер. с франц.. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1985.

Павчинский С. Симфоническое творчество А. Онеггера. М.: Сов. композитор, 1972.

Раппопорт Л. Артур Онеггер и его Пятая симфония // Музыка и современность: Сб. статей. – М., 1962.

Раппопорт Л. Артур Онеггер. – Л.: Музыка, 1967.

Сысоева Е. Некоторые вопросы симфонизма А. Онеггера // Из истории зарубежной музыки. – М.: Музыка, 1971.

Сысоева Е. Симфонии А. Онеггера. – М.: Музыка, 1975.

Ярустовский Б. «Военные» симфонии А. Онеггера // Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. – М.: Наука, 1966.

Ярустовский Б. «Военные» симфонии Онеггера // Сов. музыка. – 1964. – №1.

2 (5).

Антонова О. Католицизм и музыка: XX век. – М.: Мысль, 1974.

Браиловский М. Жанровые и поэтические истоки «Триумфов» К. Орфа // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9.– Л., 1969.

Браиловский М. Оратория в творчестве зарубежных композиторов (ХУП–ХУШ вв.). – Л., 1973.

Гливинский В. Позднее творчество И. Ф. Стравинского. – Донецк: изд-во «Донеччина», 1995. Гл. 6, 7.

Друмева К. Драматическая оратория А. Онеггера «Жанна де Арк на костре» // Из истории зарубежной музыки: Сб. статей. – М., 1971.

Друмева К. Проблемы современной вокальной музыки: (На материале французских канцат и ораторий): Автореф. канд. дис. – М., 1971.

Житомирский Д. «Военный реквием» Бриттена // Сов. музыка. – 1965. – №5.

Кон Ю. «Священное песнопение» («Canticum Sacrum») Стравинского и риторика формы // Музыка и незвучащее: Сб. статей. – М.,

Лосева О. От церковной музыки – к музыке духовной: Эскиз новой истории реквиема // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – С-Пб., 2001.

Мохова Н. Реквием послевоенных лет: (Проблема старинных хоровых жанров в современной музыке): Автореф. канд. дис. – Л., 1985.

Орлов Г. «Военный реквием» Бриттена // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1967. – Вып.5.

Раппопорт Л. Взаимодействие жанров в западноевропейской оратории и канцате ХХ века // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров.–М., 1971.

2.(6)

Бергинер Б. О тематическом развитии в сонатной форме квартетов Белы Бартока: Автореф. канд. дис. – Л., 1970.

Денисов Э. Струнные квартеты Белы Бартока // Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986; он же. //Музыка и современность. Вып.3.– М., 1965.

Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. – М., 1981. Очерк 3.

Климовицкий А. Судьбы традиций классической сонатности в двух антагонистических течениях западноевропейской музыки ХХ века // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып.3.– М., 1973.

Раабен Л. Камерно-инструментальная музыка первой половины ХХ века: Страны Европы и Америки. – Л.: Музыка, 1986.

Цытович В. Специфика тембрового мышления Б.Бартока в квартетах и в оркестровых сочинениях // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.11. – Л., 1972.

РАЗДЕЛ 11. Музыкальное искусство Запада второй половины ХХ в.

1

Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка ХХ века: от авангарда к посмодернизму: Учеб. пособие. – М., 2014.

Григорьева Г. В. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины ХХ века: 50-80-е годы. – М.: Сов. Композитор, 1989.

Мартынов В. Конец времени композиторов. – М., 2002.

Мартынов В. Зона opuspost? Или рождение новой реальности. – М., 2005.

Обрист Х.У. Краткая история новой музыки: Пер. с англ. – М., 2015.

Теория современной композиции/ Ред. В.Ценова. – М., 2005. Ч.1.

Росс А. Дальше – шум: слушая ХХ век: Пер. с англ. – М., 2012.

2

Дэвис М. Эрик Сати: пер. с англ. – М., 2017.

Ивашкин А. Ч.Айвз и музыка ХХ века. – М., 1990.

Пакконен Ю.С. Творчество Эрика Сати: на пороге ХХ в// Музыказнание, 2005, №1.

Шохман Г. Эдгар Варез – апостол новой музыки // Сов. музыка, 1985, №...

3

Вискова И.В. Пути расширения выразительных возможностей деревянных духовых инструментов в музыке второй пол. ХХ века. Автореф. канд. дис. М., 2009.

Гундорина А.А. Современная нотография. Автореф. канд. дис.: проблемы методологии. Саратов, 2012.

Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после Второй мировой войны. – М., 1989.

Маклыгин А. Сонорика в музыке советских композиторов: Автореф. канд. дис. – М., 1989.

Переверзева М. Свободная алеаторика и строгая форма – две вещи несовместные? // Муз. академия, 2011, №1, – с. 167-173.

Пузько О.С. Дармштадские международные летние курсы новой музыки западно-европейского музыкального авангарда. Автореф. канд.дис. М., 2009.

Щербатова О.А. Звуковой образ инструмента в сольных фортепианных произведениях отечественных композиторов 60-80-х годов XX века: автореф. дис. канд иск. – Н/Новгород, 2012.

4

Кириллина Л. Луиджи Ноно // ХХ век. Зарубежная музыка. Вып.2. – М., 1995.

Савенко С. Немецкая музыка после Второй мировой войны. КалхайнцШтокхаузен// ХХ век. Зарубежная музыка. Вып. 1. – М., 1995.

Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. – М., 1985.

Путилова С.М. Соноризм как художественное явление в музыке польских композиторов 60-70-х годов ХХ в. Автореф. канд. дис. М., 2011.

Рыжинский А.С. Л. Ноно, Б. Мадерна, Л. Берио: пути развития итальянской хоровой музыки во второй половине ХХ века: Автореф. доктдис. – М., 2016.

Шнитке А. Симфония Л.Берио // Шнитке А. Статьи о музыке. – М., 2004.

Шутов Д.В. Французская спектральная музыка 1970-80-х г.: автореф. канд. дис. СПб, 2004.

5

Джон Кейдж: К 90-летию со дня рождения.: М-лы науч. конф./Тр.МГК; сб. 46. – М.. 2004.

Дубинец Е. А. Американская музыка второй половины ХХ в.: нотация и методы композиции. Автореф. канд. дис. М., 1996.

Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. – СПб., 2010.

Музыкальная культура США ХХ века: Учеб. пособие/ Отв. Ред. М.Переверзева. – М., 2007.

Поспелов П. Минимализм и репетитивная техника // Муз. академия, 1992., №4.

Хаскинс Р. Джон Кейдж: пер. с англ. – М., 2016.

Токун Е.А. Арво Пярт. Tintinnabuli: техника и стиль. Автореф. канд. дис. М., 2010. Н/Новгород, 2012

6

Петров В. Инструментальный театр: типология жанра // Муз. академия, 2010, №3.

Петров В.О. Инструментальный театр ХХ века: Вопросы истории теории жанра. – Астрахань, 2013.

Переверзева М. Музыкальные игры ХХ века. Кейдж и другие //Муз. жизнь, 2014, №10, с.78–79.

Учебные пособия

Аудиозаписи произведений зарубежной музыки (фонотека НГК)

Видеозаписи музыкально-театральных произведений (фонотека НГК)

Видеозаписи бесед с композиторами (фонотека НГК)

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» <http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714PerPage/10/page/1/sort/1000>

2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsuglinka.ru/marcweb2/Default.asp>

3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsmlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

Методические рекомендации для преподавателя

В задачи высшей школы входит углубленная и всесторонняя подготовка будущих специалистов. В отношении специалистов-музыковедов курс «История зарубежной музыки» должен способствовать формированию навыков комплексного – культурологического, концептуально-мировоззренческого, образно-стилевого подхода к композиторскому творчеству, развитию навыков слухового и аналитического постижения стиля музыки в индивидуальных и эпохальных формах проявления.

Учебный процесс в лекционном курсе должен строиться на исторически сложившихся фактах и художественно-творческом опыте западноевропейской музыки указанного периода, изучении и обсуждении значительных достижений музыкального творчества мастеров старинной эпохи и западных композиторов XIX-нач. XXI вв. Следует уделять внимание связям явлений современности с музыкой предшествующих эпох, акцентировать обусловленность новых тенденций историко-культурной обстановкой, проводить параллели с поисками в других сферах искусства. Комплексный подход следует сохранять при изучении стилей и жанров данного периода музыкальной истории, а также конкретных произведений композиторского творчества. Он направлен на показ взаимообусловленности внemузикального – образно-содержательного, коммуникативного и языково-стилистического и композиционного планов музыкального творчества. В изложении материала важно учитывать эмоционально-образную природу музыки, неповторимость каждого изучаемого явления композиторского творчества. В отношении музыкального искусства XX в. особую значимость приобретает проблема специфики отражения явлений действительности как предметно-чувственных, так и интеллектуально-психологических форм.

Освещение теоретических понятий, изложение фактических сведений, анализ черт стиля эпохи и образно-выразительных свойств композиторских сочинений нужно обогащать контекстом биографических и личностных характеристик композитора-творца.

Обязательным условием изучения материала должно стать подтверждение в ходе лекции учебной информации эмоционально-слуховыми и визуальными музыкальными впечатлениями, полезно привлечение наглядных пособий.

Организация учебного материала, должна учитывать принципы четкого структурирования разных элементов: хронологии, фактических сведений, аналитических характеристик, обобщающих положений лекции; необходимо учитывать восприятие аудитории, включать моменты открытого или риторического диалогического общения, педагогической рефлексии и другие приемы повышения интереса к изучаемой теме.

Методические указания для студентов

Молодой музыкант должен обладать глубоким пониманием того, что любое изучаемое в курсе истории зарубежной музыки явление неразрывно связано с профессиональным воспитанием, умением применять полученные знания и навыки в музыкально-исполнительской деятельности, совершенствовании культуры исполнительского интонирования. Постижение закономерностей композиторского мышления, расширение слухового опыта позволяют обогащать и накапливать исполнительский репертуар, самостоятельно развивать музыкальную память, творческое воображение, способность интерпретировать музыкальный текст в соответствии с идеально-художественным замыслом автора.

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в систематической подготовке к семинарским занятиям, письменным работам и викторинам, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, изучении литературы о композиторах и их музыке, анализе прослушиваемых произведений. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля, жанра, характера произведения, творческого почерка композитора, специфики зарубежных музыкальных культур, систематизируются историко-культурные представления о развитии зарубежного музыкального искусства.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студента, способность адекватно оценить уровень подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специализированная учебная аудитория для групповых занятий, оборудованная аудио- и видеотехникой.