

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 02.06.2025 11:04:49

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории зарубежной музыки

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

История зарубежной музыки

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Искусство балетмейстера

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный приказом от 22.02.2022 №60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль подготовки «Искусство балетмейстера»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» ноября 2017 г. №1121.

Авторы-составители: д. иск., профессор И. С. Федосеев,
к. иск., доцент Н. А. Брагинская,
к. иск., доцент О. Б. Манулкина

Рецензент: д. иск., профессор Н. И. Дегтярева

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«16» мая 2024 г., протокол № 5.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	18
6.1. Основная литература	18
6.2. Дополнительная литература.....	20
6.3. Учебники, хрестоматии по всему курсу; справочная литература	21
6.4. Интернет-ресурсы	22
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	22
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	22
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	22
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	23
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций ...	23
8.4. Контрольные материалы	24
Музыкальная литература.....	24
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	30
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	30

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Основные задачи курса:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «История зарубежной музыки» входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы бакалавриата. Курс истории зарубежной музыки занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История русской музыки», «История изобразительного искусства», «История театра» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Знать: - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства
	Уметь: - анализировать произведения искусства - составлять собственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении произведений искусства
	Владеть: - методом комплексного анализа, - понятийным аппаратом - способами практического применения выразительных средств различных видов искусств
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знать: — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; — основные теории культурного развития на современ-

	ном этапе;
	<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;
	<i>Владеть:</i> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры		
		1-й	2-й	3-й
Контактная аудиторная работа (всего)	102	34	34	34
Лекционные	68	17	17	34
Практические	34	17	17	0
Самостоятельная работа	150	38	38	74
Вид промежуточной и итоговой аттестации ¹		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Экзамен
Общая трудоемкость: Часы	252	72	72	108
Зачетные единицы	7	2	2	3

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. На дифференцированный зачет отводится 18 часов (0,5 зач. ед.), на экзамен – 36 часов (1 зач. ед.).

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Само- стоя- тельная работа (час.)
			лекцион- ные	практиче- ские	
1-й семестр					
	Введение	1	1	–	–
1	Музыкальная культура Античности	5	1	1	3
2	Музыкальная культура Средневековья	5	1	1	3
3	Музыкальная культура Возрождения	5	1	1	3
4	Музыкальная культура эпохи барокко. Опера в XVII веке..	6	1	2	3
5	Инструментальная музыка эпохи ба- рокко	5	1	1	3
6	Творчество Иоганна Себастьяна Баха	8	2	2	4
7	Творчество Георга Фридриха Генделя	8	2	2	4
8	Опера в XVIII веке. Оперная реформа К. В. Глюка	6	1	2	3
9	Венский классицизм. Возникновение и развитие сонатно-симфонических жан- ров. Творчество Йозефа Гайдна	7	2	1	4
10	Творчество Вольфганга Амадея Моцар- та	8	2	2	4
11	Творчество Людвига ван Бетховена	8	2	2	4
	Итого в 1-м семестре	72	17	17	38
2-й семестр					
12	Музыка эпохи романтизма	6	2	–	4
13	Национальные оперные школы первой половины XIX века	7	1	2	4
14	Романтическая песня в XIX веке	4	1	1	2
15	Программность в инструментальной музыке романтиков	8	2	2	4
16	Музыкальный театр Рихарда Вагнера	9	2	3	4
17	Творчество Джузеппе Верди	9	2	3	4
18	Творчество Иоганнеса Брамса и Антона Брукнера	8	2	2	4
19	Французский музыкальный театр вто- рой половины XIX века	8	2	2	4
20	Французская инструментальная музыка последней трети XIX века	6	1	1	4
21	Национальные школы второй половины XIX-начала XX веков (Чехия, Норвегия, Финляндия, Испания, Англия)	7	2	1	4
	Итого во 2-м семестре	72	17	17	38
3-й семестр					
22	Творчество Рихарда Штрауса	11	4		7
23	Творчество Густава Малера	14	4		10

24	Итальянский музыкальный театр на рубеже XIX–XX веков	12	4		8
25	Французский музыкальный импрессионизм	12	4		8
26	Творчество Игоря Стравинского	14	4		10
27	Музыкальный экспрессионизм. Нововенская школа: А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн	13	4		8
28	Музыкальная культура Германии: Пауль Хиндемит, Карл Орф	10	3		7
29	Музыкальная культура Франции. Композиторы «Шестерки». Оливье Мессиан	7	3		4
30	Бела Барток	8	2		6
31	Бенджамин Бриттен	8	2		6
	Итого в 3-м семестре	108	34	0	74
	Итого по курсу	252	68	34	150

5.2. Содержание программы

Введение. История музыки как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук. Обзор тем курса, учебной и научной литературы.

Тема 1. Музыкальная культура античности.

Античная трагедия — синтез свободных искусств. Античная эстетика, учение об этосе. Музыкальный инструментарий. Древнегреческая мифология и ее роль в музыкальной культуре последующих эпох.

Тема 2. Музыкальная культура средневековья.

Устная и письменная культура средневековья. Менестрельная культура. Музыкально-поэтическое искусство рыцарей (трубадуры, труверы, миннезингеры). Инструментальная музыка. Григорианское пение. Ранняя полифония. Гвидо Аретинский и возникновение нотации. Формирование мессы. Музыкальный театр средневековья. «Игра о Робене и Марион Адама де ла Аль». Литургическая драма и «ослиные» праздники.

Тема 3. Музыкальная культура Возрождения.

Ars nova во Франции и Италии. Филипп де Витри и его трактат (ок. 1320 года). Светские жанры (рондо, виреле, баллада). Гийом де Машо (ок. 1300–1377) и первая многоголосная месса. Франческо Ландино (1325–1397) и развитие светского многоголосия (качча, мадригал). Творчество Джона Данстейбла (ок. 1380–1453). Франко-фламандская (нидерландская) школа (Гийом Дюфаи, Жан Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен Дебре). Имитационная полифония как основа мессы, мотета, мадригала.

Национальные школы рубежа XV–XVI веков. Шансон во Франции, фроттола и вилланелла в Италии, немецкая Lied и испанская вильянеско. Итальянский мадригал — ведущий светский жанр эпохи Возрождения. Предпосылки возникновения оперы.

Творчество Орlando Лассо (ок. 1532–1594) и Джованни Палестрины (ок. 1525–1594). Возникновение и развитие самостоятельных инструментальных жанров, создание первых лютневых и органных табулатур. Венецианская школа (А. Вилларт, А. и Дж. Габриели).

Тема 4. Музыкальная культура эпохи барокко. Опера в XVII веке.

Эпоха барокко. Соотношение барокко с другими стилевыми векторами эпохи (рококо, классицизм) и специфика проявления в различных странах Европы. Монодия и расцвет

искусства сольного пения. Возникновение и развитие оперы, кантаты, оратории и самостоятельных инструментальных жанров. Теория аффектов.

Возникновение и развитие оперы в Италии. Клаудио Монтеверди (1583–1643). Алессандро Скарлатти (1660–1725). Распространение итальянской оперы в Европе. Опера и балет во Франции. Жан-Батист Люлли. Французский тип оперы. *tragédie en musique*, *tragédie lyrique*. Элементы более ранних жанров: балеты, волшебные сценические трансформации, дивертисменты. Классицистская драма Корнеля и Расина как модель оперы. Жан-Филипп Рамо (1683–1764). Опера в Англии. Генри Пёрселл (1659–1695).

Тема 5. Инструментальная музыка эпохи барокко

Становление новых инструментов и профессиональных школ. Рост солирующих инструментов в отличие от ренессансного консорта. Скрипичные школы Италии. Ф. Бибер – выдающийся немецкий скрипач-виртуоз и композитор. Виола и консорт виол. Репертуар для виолы да гамба (Сент-Коломб, М. Маре). *Basso continuo*. Новые духовые инструменты в театральной, церковной и придворной музыке: гобой, валторна.

Клавирные и органные школы XVII века. Английские вёрджиналисты: опора на национальный фольклор, развитие вариационной техники, звукоизобразительности. Французские клавесинисты (Л. Куперен, К.-Ш. Шамбоньер, Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо): расширение круга танцев в сюите, включение программных миниатюр, дальнейшее развитие техники украшений. Органная культура в Германии (И. Пахельбель, Д. Букстехуде).

Формирование жанров сюиты, вариационного ричеркара, токкаты, фантазии, хоральных прелюдий и вариаций. И. Кунау — создатель жанра циклической клавирной сонаты.

Ансамблевая и оркестровая музыка. Возникновение и развитие трио-сонаты. Утверждение концертного принципа, взаимовлияние клавирных и ансамблевых жанров, рождение *concerto grosso*, сольного концерта в творчестве Арканджело Корелли (1653–1713) и Антонио Вивальди (1678–1741), их традиции в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

Тема 6. Творчество Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750).

Связь с национальной духовной традицией. Протестантский хорал. Преломление итальянских и французских влияний. Преобладающее значение принципов линейно-контрапунктического, инструментального мышления. Баховская fuga как высшее проявление стиля свободной полифонии. Богатство баховской гармонической вертикали. Протестантская трактовка тем и сюжетов Нового Завета. Основные жанры вокально-хоровой (мессы, пассионы, оратории, мотеты, кантаты), клавирной, органной, скрипичной и оркестровой музыки. Глубокий психологизм и возвышенный гуманизм баховского искусства, его значение в истории музыки и в современной художественной практике. Интерпретация наследия И.С.Баха в XVIII, XIX и XX веках.

Тема 7. Творчество Георга Фридриха Генделя (1685–1759).

Немецкие истоки его искусства, органичное усвоение передовых достижений других национальных школ. Влияние французской и итальянской моделей на оперное творчество Генделя. Принципы венецианской трагикомедии в «Агриппине» и в операх позднего периода («Ксеркс», «Гименей»). Индивидуальные характеристики в опере «Юлий Цезарь в Египте».

Преобладание вокальных принципов композиторского мышления. Свобода форм, светская трактовка тем и сюжетов Ветхого Завета. Драматизация оперного жанра, демократизм и героико-патриотический характер ораторий, роль хора в создании образа народа. Роль *concerto grosso* в инструментальной музыке Генделя. Произведения для исполнения на открытом воздухе («Музыка фейерверка», «Музыка на воде»). Гендель и венский классицизм, генделевский «ренессанс» в XX веке.

Тема 8. Опера в XVIII веке. Оперная реформа К. В. Глюка

Создание канона оперы-seria в творчестве П. Метастазео. Возникновение и развитие демократических оперных жанров: buffa в Италии, французская комическая опера, австро-немецкий зингшпиль. Тесная связь с диалектной комедией, комедией масок, ярмарочным и балаганным театром, опора на бытовой национальный фольклор. Утверждение типа оперы масок, оперы ситуаций, значение сессо в опере-buffa и разговорных диалогов во французских и австро-немецких комических операх.

Джованни Баттиста Перголези (1710–1736) и его «Служанка-госпожа». Усиление роли чувствительного, лирического и драматического начала в комических жанрах, их сближение с жанрами серьезной оперы; возрастание значения ансамблевых сцен и финалов (Н. Пиччини, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза в Италии, П. Монсиньи, А. Гретри во Франции).

Балетная реформа Г. Анджолини и Ж.-Ж. Новерра.

Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787): венские редакции «Орфея» и «Альцесты». Сотрудничество К. В. Глюка с Г. Анджолини и Р. Кальцабиджи. Новые принципы оперной драматургии. Обновление и драматизация вокальных партий (отказ от виртуозности, развитие речитатива *assomagnato*), возрастание роли хора, оркестра и балета, тенденция к сквозному действию в развернутых сценах. Классицистские черты музыкального театра Глюка. Энциклопедисты и «война буффонов». Парижский этап оперной реформы Глюка («Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде»): взаимодействие итальянских, французских и австро-немецких традиций.

Тема 9. Венский классицизм. Возникновение и развитие сонатно-симфонических жанров. Творчество Йозефа Гайдна (1732–1809).

Расширение концертной практики в крупнейших культурных центрах Европы. Разработка принципов сонатного развития, формирование принципов циклического строения и основных классицистских жанров: симфонии, сонаты, концерта, квартета и других ансамблевых форм (творчество Д. Скарлатти, К. Ф. Э. Баха). Мангеймская школа (Я. Стамиц) — эмоциональная яркость, контрастность тематизма, формирование классического оркестрового состава и циклических закономерностей, новаторство динамической манеры исполнения.

Гайдн — основоположник классической симфонии и квартета. Жизненная правдивость, оптимистичность музыкальных образов, тесная связь с народной музыкой, жанровая конкретность. Кристаллизация тематизма и его разработка в формах сонатного аллегро, вариаций, сложной трехчастной формы, рондо. Эволюция симфонического творчества от ранних произведений (дивертисменты, кассации, серенады) к «Парижским» и «Лондонским» симфониям. Расцвет вокально-симфонического творчества в поздние годы. Мессы, оратории «Сотворение мира» и «Времена года»: отражение монументальной генделевской традиции и предвосхищение вокально-симфонической концепции Бетховена. Развитие клавишной сонаты. Квартеты как «творческая лаборатория» композитора.

Тема 10. Творчество Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791).

Универсализм Моцарта. Музыкальный театр: обновление традиционных жанров (seria, buffa, зингшпиль): «Идомея», «Свадьба Фигаро». Индивидуализация музыкальных характеристик. Симфонизация. Тональная драматургия и лейтинтонации как средство достижения музыкального единства. Моцарт и либреттист Л. да Понте. Жанровый синтез: «Дон Жуан» и «Волшебная флейта».

Эволюция жанра симфонии. Укрупнение форм, стабилизация симфонического цикла, увеличение оркестра, превращение симфонии в высший жанр инструментальной музыки. Родство симфоний с оперным творчеством. Контрастность образов, развитие гайдновских принципов мотивно-тематического развития, взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического начал, конфликтная драматургия формы. Три симфо-

нии 1788 года (№№ 39-41): индивидуализация трактовки жанра. Клавирные сонаты Моцарта.

Традиции Генделя и И.С.Баха в Реквиеме.

Тема 11. Творчество Людвиг ван Бетховена (1770–1827).

Творчество Бетховена — завершение классической традиции и новаторство, открывающее пути в будущее. Преемственная связь и полемика с творчеством Гайдна и Моцарта. Бетховен и музыкальная культура Европы в эпоху французской революции и наполеоновских войн. Бетховен и немецкое Просвещение (воздействие творчества Гёте, Шиллера, Гердера, философии Канта).

Бетховен и музыка Великой французской революции (революционная песня, инструментально-симфонические и оперные жанры)

Индивидуализация симфонического цикла. Масштабность, драматизм и острота контрастов бетховенского симфонизма, диалектические принципы его метода. Идея борьбы, философское осмысление действительности, разнообразное претворение героического начала через лирику, эпос, драму, жанровость. Девятая симфония — вершина творчества Бетховена, «величайшая социальная утопия» в музыке. Симфонизация жанра концерта. Увертюры как образцы программного симфонизма. Симфонизация оперы («Фиделио»).

Бетховен и романтизм. Роль Бетховена в мировой музыкальной культуре последующих веков. Фортепианные сонаты Бетховена: философские концепции, усиление концертного начала, новации в решении сонатного цикла.

2-й семестр

Тема 12. Музыка эпохи романтизма.

Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, театре, живописи. Выдвижение темы личности в ее конфликте со средой, обостренный психологизм и субъективизм; романтические антитезы и тема «двоемирия». Природа и фантастика в искусстве романтиков. Значение лирических жанров. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, особая трактовка цикла. Обогащение выразительных средств в области мелодики, гармонии, ритма, инструментовки. Обновление классических закономерностей формы и разработка романтических принципов композиции. Проблема синтеза искусств: возникновение программного инструментализма, переосмысление оперного жанра. Новые тенденции в исполнительском искусстве; тип романтического виртуоза (Н. Паганини, Ф. Лист). Романтизм и национальные школы; повышение интереса к истории и быту народа, к фольклору.

Тема 13. Национальные оперные школы первой половины XIX века.

Романтическое обновление традиционных оперных моделей в Италии, Франции и Германии. Опера как необходимое условие становления и развития национальных композиторских школ (Польша, Чехия, Венгрия).

Немецкая романтическая опера и зингшпиль. Реальное и фантастическое, народность сюжетов и музыки, усиление психологического начала, раскрытие противоречий внутреннего мира героя. Песенная основа мелодики, усложнение гармонических средств. Подготовка нового стиля в операх Э. Т. А. Гофмана «Ундина» и Л. Шпора «Фауст». Карл Мария фон Вебер (1786–1826) — создатель национальной романтической оперы. Расширение жанрового диапазона: сказочно-бытовая опера «Волшебный стрелок», героическая «рыцарская» опера «Эврианта», ориентальный зингшпиль «Оберон». Оперные увертюры Вебера как образцы программного симфонизма.

Опера в Италии. Сочетание классических и романтических элементов в творчестве Джоакино Россини (1792–1868). Связь мелодики с национальными вокальными жанрами и с традициями *bel canto*. «Севильский цирюльник» — одна из вершин в развитии оперы-*buffa*. «Семирамида» — последняя в истории опера-*seria*. «Вильгельм Телль» — итог

творческих исканий Россини в героико-драматическом жанре, предвосхищение жанра большой французской романтической оперы.

«Норма» Винченцо Беллини (1801–1835): расцвет культуры *bel canto*; гуманистическая, патриотическая направленность, эмоциональная одухотворенность; подчиненность оркестровой партии вокальному началу. «Любовный напиток», «Дон Паскуале», «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти (1797–1848): яркость центральных образов, мастерство ансамблевого письма, сценичность, рельефная и изобретательная мелодика.

Опера во Франции. «Большая» опера Джакомо Мейербера (1791–1864): историзм и конфликтность сюжета, контрастность драматургии, локальный колорит. Разнообразие оперных форм, масштабность ансамблевых, хоровых и балетных сцен, мастерство оркестровки. «Гугеноты».

Опера в Польше. Станислав Монюшко (1819–1872) — создатель классической польской оперы. Тесная связь с национальным фольклором, демократическая направленность творчества. «Галька».

Тема 14. Романтическая песня в XIX веке.

Песня в творчестве Франца Шуберта (1797–1828). Поэзия Гёте, Мюллера, Шиллера, Рельштаба и Гейне в его вокальной лирике, жанровое разнообразие песен. Национальные истоки, связь с фольклорно-бытовой традицией. Вокальные циклы и сборник «Лебединая песня». Особенности соотношения музыки и поэтического текста, возросшее значение фортепиано, сочетание изобразительных и выразительных элементов.

Вокальное творчество Роберта Шумана (1810–1856). Шедевры немецкой романтической поэзии в его вокальной лирике, особое значение стихотворений Г. Гейне. Углубление психологического начала, детализация вокальной партии, усложнение фортепианной фактуры и гармонического языка. Песенные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины».

Продолжение и развитие шубертовской традиции в творчестве Иоганнеса Брамса (1833–1897). Ведущее значение вокальной партии. Опора на фольклорные тексты и напевы. Обращение к бытовым песенным формам и философской лирике.

Влияние песни на инструментальную музыку; проникновение интонаций, жанров и форм вокальной лирики в сферу романтического инструментализма. Шуберт как основоположник песенного симфонизма. Лирико-драматическая и лирико-эпическая концепции симфоний *h-moll* и *C-dur*: опора на песенные жанры, роль солирующих тембров, дифференциация оркестровой фактуры, вариантно-строфический принцип в формообразовании. Воздействие песенно-романсового музыкального языка на симфонический стиль Шумана и Брамса. Фортепианные «Песни без слов» в наследии Мендельсона.

Тема 15. Программность в инструментальной музыке романтиков.

Романтическая программность как ярчайшее проявление тенденции к синтезу искусств (музыка и литература, музыка и живопись, музыка и философия). Обобщенная и детализированная программность. Многочастная программная симфония и одночастные программные жанры (увертюра, поэма, фантазия, картина). Циклы фортепианных миниатюр и фортепианные сборники.

Феликс Мендельсон (1809–1847) — создатель жанра концертной программной увертюры («Сон в летнюю ночь», «Гебриды» и др.). Трактовка программности в симфониях Мендельсона: синтез классических и романтических черт в «Итальянской» симфонии, тенденция к поэмной форме в «Шотландской» симфонии.

Гектор Берлиоз (1803–1869) — создатель романтической программной симфонии. Новаторский характер симфонических сочинений: сюжетность, театральность, картинность, лейтмотивизм, своеобразие мелодики и гармонии, темброво-колористическое обогащение оркестра. Эволюция симфонического творчества от «Фантастической» и «Гарольда в Италии» к «Ромео и Джульетте» и «Траурно-триумфальной» симфонии. Синтез симфониче-

ских, оперных и кантатно-ораториальных принципов в драматической легенде «Осуждение Фауста».

Ференц Лист (1811–1886) — основоположник жанра симфонической поэмы. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. Монотематизм, вариантность, внутренняя цикличность ряда одночастных форм. Открытия в области мелодики, ритмики, лада и тональности, фактуры. Особенности симфонического метода в поэмах «Прелюды», «Мазепа», «Орфей», «Тассо». Претворение принципов поэмности в симфониях «Фауст» и «Данте». Интерпретация программности в фортепианном цикле «Годы странствий». Мировое значение композиторской, исполнительской и общественно-музыкальной деятельности Листа.

Фортепианное творчество Роберта Шумана (1810–1856): гибкое сочетание литературной и автобиографической программности («Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана», «Ночные пьесы» и др.); квинтэссенция стиля композитора, «энциклопедия» романтической образности. Стремление к психологической тонкости, обострению эмоциональных контрастов. «Флорестановское» и «эвсебиевское» начала в творчестве Шумана. Новаторский язык фортепианных сочинений: сложность гармонии, многослойность фактуры (полимелодизм, полиритмия). Циклизация миниатюр на основе свободной вариационности нового типа — ведущий принцип в фортепианных композициях, его влияние на сочинения крупной формы (сонаты № 1, 3, фантазия C-dur). Проникновение программности в симфоническую музыку Шумана.

Тема 16. Музыкальный театр Рихарда Вагнера (1813–1883).

Влияние Вагнера на развитие европейской музыки и культуры второй половины XIX века (отражение идей и музыки Вагнера в творениях философов, писателей, поэтов, художников: Ф. Ницше, Ш. Бодлер, Т. Манн). Романтическая идеализация народных сказаний и мифов, обоснование принципов музыкальной драмы. Обобщение романтических идей и представлений: о художнике-демиурге, о синтезе искусств. «Совокупное произведение искусств». Обращение к мифу. Путь к реформе от немецкой романтической оперы и ее трансформацию в произведениях 1840-х годов. Воплощение целостной концепции мира в тетралогии «Кольцо нибелунга». Лейтмотивная система и принцип «бесконечной мелодии». Яркость тематизма, новые гармонические средства выразительности, интонационная концентрация, декламационность вокальной манеры, выдающиеся достижения в сфере оркестра. Соотношение голоса и оркестра. «Тристан и Изольда». «Сценическая мистерия» «Парсифаль». Театр в Байройте. История постановок «Кольца» и «Тристана» в Европе и России.

Тема 17. Творчество Джузеппе Верди (1813–1901).

Оперы 1840-х гг. как отражение борьбы итальянского народа за освобождение; трактовка библейских и исторических сюжетов; роль хора. Типы героических опер. Психологическая разработка характеров («Макбет»). Верди и Шекспир. Первая вершина творчества — три оперы начала 1850-х. («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»). Новое в трактовке арий и ансамблей, сочетание архитектурно замкнутых форм с принципами сквозного симфонического развития. Продолжение традиций *bel canto* при повышении драматургической роли оркестра. Поиски следующего 15-летия: разработка крупных жанров (от «Сицилийской вечерни» до «Дон Карлоса»); утверждение сквозной формы («Симон Бокканegra»); решение традиций итальянской оперы («Бал-маскарад»). Вторая вершина творчества: трактовка различных жанров («Аида», «Отелло», «Фальстаф»). Черты оперного стиля в композиции Реквиема.

Тема 18. Творчество Иоганнеса Брамса (1833–1897) и Антона Брукнера (1824–1896).

Романтический склад мышления Брамса в сочетании с классическими традициями, связь с искусством И. С. Баха и старых немецких мастеров. Влияние венской бытовой музыки,

преломление интонаций австрийского, венгерского, чешского фольклора. Синтез бетховенских и шубертовских традиций, тяготение к типу психологической музыкальной драмы в симфониях. Симфонизация концертных форм. Разнообразие фортепианных сочинений. «Немецкий реквием» как уникальный образец прочтения духовного жанра.

Значение эпического начала для симфонической концепции Брукнера. Оригинальное преломление традиций Палестрины, Баха, Гайдна, Бетховена. Брукнер и Вагнер. Сочетание гимнической экстажности со вспышками драматизма и философской глубиной. Широкое использование интонаций хора и австрийской народной песенности. Богатство тематизма, мастерское владение полифонией, масштабность развития, монументальность цикла. Особое значение Adagio. «Органная» трактовка оркестра. Симфонизация духовных жанров (мессы, Te Deum). Влияние Брукнера на творчество мастеров XX века.

Тема 19. Французский музыкальный театр второй половины XIX века.

Рост критицизма и реалистических тенденций в литературе и искусстве Франции периода Второй империи. Кризис «большой» и комической оперы, академических инструментальных жанров. Оперетта и лирическая опера — новые, актуальные жанры эпохи.

Расцвет парижской оперетты в творчестве Жака Оффенбаха (1819–1880); его первая «большая» оперетта «Орфей в аду». Сатирическая трактовка сюжетов; доступный музыкальный язык, впитавший интонации парижской шансон и ритмы популярных танцев (канкан, галоп и др.). Сотрудничество с либреттистами А. Мельяком и Л. Галеви. Опера «Сказки Гофмана». Распространение жанра в Европе: венская и английская оперетта.

Лирическая опера: Шарль Гуно и его последователи. Открытие «Лирического театра» (1851). Рождение лирической оперы на основе жанровых тенденций, прораставших в «большой» и комической опере. Адаптация «высоких» литературных сюжетов, их современное звучание; актуализация музыкального языка через усвоение стилистики салонного романса, вальса, элементов фольклора. Шарль Гуно (1818–1893) — основоположник лирической оперы («Фауст», «Ромео и Джульетта»). «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Лакме» Л. Делиба — образцы жанра. Черты лирической драматургии в иных жанровых моделях: «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, «Гамлет» А. Тома. Вершины лирической оперы в творчестве Жюль Массне (1842–1912): «Манон», «Вертер».

«Кармен» Жоржа Бизе (1838–1875) как одно из центральных художественных событий эпохи: синтез жанровых моделей; отражение испанской стилистики; проблема подлинного авторского текста. Подготовка творческих достижений «Кармен» в музыке Бизе к драме А. Доде «Арлезианка».

Натурализм во французском музыкальном театре: оперы А. Брюно и Г. Шарпантье.

Лео Делиб (1836–1892) и его роль в истории балетной музыки. «Лакме», «Коппелия», «Сильвия».

Тема 20. Французская инструментальная музыка последней трети XIX века.

Обновление во французской музыке. Образование «Национального музыкального общества» и «Schola Cantorum». Организация постоянных исполнительских коллективов («Концерты Колонна», «Концерты Ламурё»), ориентированных на современный французский репертуар. Расцвет инструментальных жанров: симфоническая поэма, симфония, концерт, сюита, камерный ансамбль, фортепианная, органная музыка. Синтез романтических и классических традиций в стилистике Обновления. Инструментальные сочинения Э. Лало («Испанская симфония»), Э. Шоссона (Поэма для скрипки с оркестром), Э. Шабрие (поэма-рапсодия «Испания»), Ж. Массне (сюита «Неаполитанские сцены»). Творчество Сезара Франка (1822–1890): симфония d-moll, органные сочинения. Основные черты творческой личности Камиля Сен-Санса (1835–1921) — классичность мышления, жанровый универсализм, склонность к стилистической игре. Симфоническая поэма «Пляска смерти», Симфония № 3 (с органом).

Тема 21. Национальные школы второй половины XIX-начала XX веков (Чехия, Норвегия, Финляндия, Испания, Англия).

Рост национального самосознания и развитие идей национального романтизма. Создание основ национальной классики в процессе синтеза локальных фольклорных и профессиональных традиций и достижений европейского музыкального мышления.

Бедржих Сметана (1824–1884) — основоположник чешской музыкальной классики. Работа по созданию чешской национальной оперы в трех жанровых направлениях: комическое («Проданная невеста»), героико-историческое («Далибор»), эпическое («Либуше»). Претворение народно-бытовых песенных и танцевальных жанров (полька, фуриант, скочна, соуседска). Цикл симфонических поэм «Моя родина».

Антонин Дворжак (1841–1904) — создатель национальной симфонии, концерта, оратории. Симфонизация народно-бытовых жанров в «Славянских танцах» и «Славянских рапсодиях». Драматизированные концепции симфонии № 9 («Из Нового света») и Концерта для виолончели с оркестром. Претворение в творчестве Дворжака чешского, словацкого, польского, украинского, русского мелоса, а также элементов афроамериканской и индейской народной музыки (в камерных и симфонических сочинениях американского периода).

Эдвард Григ (1843–1907) — основоположник норвежской классики. Формирование оригинального композиторского стиля на основе опыта норвежских предшественников под влиянием немецкого романтизма. Многогранное отражение норвежского фольклора в творчестве Грига. Лирический дар. Склонность к миниатюре. Инструментальные сочинения крупной формы для фортепиано (Концерт а-moll, Соната, Баллада) и камерного ансамбля. Романтизация национальной идеи в музыке к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Расцвет испанской музыкальной культуры в конце XIX века. Творческая деятельность Фелипе Педреля (1841–1922). Исаак Альбенис (1860–1909) и Энрике Гранадос (1867–1916) — яркие представители испанского Ренасимьенто. И. Альбенис — всемирно известный пианист и композитор. Фортепианная музыка («Иберия», «Испанская сюита» и др.) — свободная обработка ритмов и напевов национальных танцев — хоты, сегидильи, сортсико, малагеньи, поло и т.д. Мануэль де Фалья (1876–1946): синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». «Любовь-волшебница». «Ночи в садах Испании»

Испанский фольклор в творчестве русских и французских музыкантов.

3-й семестр

Тема 22. Творчество Рихарда Штрауса.

Рихард Штраус (1864–1949). Программный симфонизм и музыкальный театр. Эволюция от позднего романтизма к неоклассицизму.

Период симфонических поэм («Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель», «Дон-Кихот», «Так говорил Заратустра»): синтез европейского программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер) и классической формы. Декоративный оркестр.

Адаптация вагнеровской модели симфонизированной драмы в контексте новаций XX века (искусство модерна, философия фрейдизма); экспрессионистские элементы в партитурах «Саломеи», «Электры». Тенденция к прояснению стиля, реабилитация довагнеровских оперных форм, синтез моцартианства и венского вальса в лирико-комической опере «Кавалер розы»; дальнейшее развитие этой жанровой ветви («Женщина без тени»). Поворот к неоклассицизму и графической камерности в партитуре «Ариадна на Наксосе». Либреттисты Р. Штрауса — выдающиеся мастера слова Г. фон Гофмансталь, Ст. Цвейг. Штраус-дирижер.

Тема 23. Творчество Густава Малера.

Густав Малер (1860–1911). Основные жанры творчества — симфония и песня, их взаимовлияние. Истоки стиля — в культуре австро-немецкого музыкального романтизма. Определяющее воздействие на малеровскую поэтику философских, литературных концепций (Гете, Ницше, Достоевский, Рюккерт), немецкой фольклорной поэзии. Опосредованная программность. Сверхцикл малеровских симфоний-драм как единая философско-эстетическая система. Сквозная тема творчества — человек и мир. Преобладание субъективно-трагедийного модуса высказывания с элементами гротеска. Связь малеровской интонации с австро-немецким, славянским, еврейским музыкальным фольклором. Разносторонняя трактовка жанровых моделей хорала, лендлера, марша. Экспрессивный оркестр Малера.

Симфонизация романтической Lied: практика *Orchesterlieder*; особенности архитектоники и сквозная тематическая работа в песенных циклах («Песни странствующего подмастерья»). Песни «Волшебного рога мальчика» в «вокальных» симфониях № 2–4; микроинтонации «Песен об умерших детях» в триаде «инструментальных» симфоний № 5–7. Песенные принципы формообразования в симфониях: двойная варьированная строфа, эффекты оркестровой гетерофонии. Кульминация жанрового синтеза — «Песнь о земле».

Влияние Малера на композиторов нововенской школы, творчество Д. Шостаковича и Б. Бриттена, музыкальный постмодернизм. Малер-дирижер. Работа в крупнейших театрах Европы и США. Исполнение моцартовских, вагнеровских оперных циклов; пропаганда творчества современников — Пуччини. Сметаны, Чайковского. Малер в России.

Тема 24. Итальянский музыкальный театр на рубеже XIX–XX веков.

Литературно-драматическая почва музыкального веризма. Проникновение веризма в оперу в начале 1890-х: «Сельская честь» Пьетро Масканьи (1863–1945) и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (1857–1919). Типические черты веристской оперы-новеллы: жестокая «драма ревности» как основа сюжета; современные герои из низших социальных слоев; лаконизм и стремительность действия с акцентом на конфликтных дуэтно-диалогических сценах; доступный музыкальный язык в опоре на итальянскую бытовую песенность и веристскую театральную декламацию; предельная эмоциональность высказывания; симфонические элементы в драматургии целого. Распространение веризма за пределами Италии (Германия, Чехия, Россия).

Джакомо Пуччини (1858–1924). Завершение традиции *bel canto* в трехвековом развитии итальянской оперы. Пуччини и веризм. Синтез достижений позднего Верди и французской лирической оперы в «Манон Леско». Культивирование жанра лирико-психологической драмы со сквозным драматургическим движением, основанным на лейтмотивных принципах и особого рода распевной декламации. Открытость импрессионистским влияниям (начиная с «Богемы»), внеевропейской стилистике. Эксперименты с камерными формами в оперном триптихе, эпический размах хоровых сцен в «Турандот». Ассимиляция современных театральных веяний — от экспрессионистской драмы до игрового театра представления. «Пуччиниевская эпоха» в музыкальном театре.

Тема 25. Французский музыкальный импрессионизм.

Возникновение музыкального импрессионизма во Франции; его связь с импрессионистской живописью, символистской поэзией и драматургией. Переосмысление категорий музыкального времени и пространства: новая трактовка динамики формы, изменение соотношений рельефа и фона (тенденция к микротематизму, детальная проработка орнамента), отказ от академических канонов в области ладогармонического языка, тембра, жанровых решений.

Клод Дебюсси (1862–1918). Формирование зрелой импрессионистской манеры в контакте с творчеством французских современников, русской музыкальной традицией, образцами

внеевропейского искусства. «Прелюд к “Послеполуденному отдыху Фавна”» (по эклоге С. Малларме) как первый манифест музыкального импрессионизма; культивирование идеи симфонического триптиха в оркестровых циклах «Ноктюрны», «Море», «Образы». Феномен импрессионистской музыкальной драмы в опере «Пеллеас и Мелизанда» (по М. Метерлинку). Новый подход к взаимодействию вокальной и инструментальной сферы. Выработка декламации на французской национальной почве. Графичность и конструктивность письма в балетных партитурах («Игры»). Неоклассические тенденции в последнем периоде творчества. Балет В. Нижинского на музыку «Фавна». Влияние открытий Дебюсси на развитие музыкального искусства XX века (Стравинский, Барток, Берг, Шимановский).

Морис Равель (1875–1937). Импрессионизм как стилевая доминанта довоенного периода творчества: фортепианные сочинения «Игра воды», «Отражения», «Ночной Гаспар»; вокальные поэмы на стихи С. Малларме и П. Верлена; хореографическая симфония «Дафнис и Хлоя». Ассимиляция новых актуальных идей эпохи в послевоенные годы. Элементы неоклассицизма в сюите «Памяти Куперена», опере-феерии «Дитя и волшебство», Фортепианном концерте G-dur. Широкое преломление танцевального начала, в том числе, современных жанрово-бытовых моделей, джазовых ритмоинтонаций. Интерес к фольклору: испанскому («Испанская рапсодия», «Испанский час»), французскому, греческому, еврейскому. Многообразные контакты с русской художественной средой через балетную антрепризу С. Дягилева. Оркестровка сочинений Мусоргского, Римского-Корсакова. Балет Баланчина «Вальс» по «Благородным и сентиментальным вальсам» и хореографической поэме «Вальс».

Тема 26. Творчество Игоря Стравинского.

Игорь Стравинский (1882–1971) — ключевая фигура в русской, европейской, мировой музыке XX века. Укорененность художественной личности композитора в русской — петербургской культуре 1900-х: связь с традициями отечественной музыкальной классики; усвоение идей «Мира искусства»; участие в «Вечерах современной музыки». Стравинский и С. П. Дягилев. Сотрудничество Стравинского с балетмейстерами, художниками, литераторами. Эстетический универсализм. Формирование стиля на русском интонационном материале. Концепция трех периодов: русский, неоклассический, поздний.

Центральное положение неоклассического периода в творческой эволюции художника. Стравинский в диалоге с французской, итальянской, английской, американской, немецкой культурно-музыкальными традициями. Особое значение европейского барокко для неоклассицизма Стравинского.

Многообразие жанров в творческом наследии Стравинского. Музыкальный театр: культивирование эстетики представления (игра, ритуальность, обрядовость). Стравинский — крупнейший балетный композитор современности. Балет «Весна священная» (1913) — веха в музыке XX века. Ослабление сюжетности в неоклассических балетах-масках («Пульчинелла», «Игра в карты»), движение к идеальному образу «белого» балета (Балетные сцены, «Агон»). Стравинский и хореографы: М. Фокин, В. Нижинский, Б. Нижинская, Дж. Баланчин. Разнообразие решений в оперном жанре: модель оперы-буффа в «Мавре», ораториальные черты «Царя Эдипа», приближение к феномену *dramma giocosso* в «Похождениях повесы». Театральные сочинения смешанных жанров — от «Сказки о беглом солдате и черте» до «Потопа».

Концерт как один из ведущих жанров инструментальной музыки Стравинского. Неканонические решения в симфоническом жанре. Камерно-ансамблевые композиции (Октет, Септет). Фортепианная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе Стравинского.

Духовные сочинения позднего периода (*Canticum sacrum*, *Threni*, *Requiem Canticles* и др.). Влияние творческих открытий Стравинского на мировое музыкальное искусство.

Тема 27. Музыкальный экспрессионизм. Нововенская школа: А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн.

Экспрессионизм — духовное движение в австро-немецкой культуре первых десятилетий XX века. Зарождение музыкального экспрессионизма как постромантического течения на почве венского модерна (поздний Малер, А. фон Цемлинский). Наиболее последовательное воплощение экспрессионизма в творчестве композиторов нововенской школы. Акцентирование конфликтности бытия как характерная черта поэтики. Разрыв с традиционными формами, жанровыми опорами, законами функциональной гармонии. Поиски новых систем структурирования музыкальной ткани.

Арнольд Шёнберг (1874–1951) — крупнейший композитор, теоретик и педагог XX века, глава нововенской школы, создатель додекафонной системы. Концепция трех периодов. Первый период — сочинения в духе позднего романтизма. Период свободной атональности: новации мелодрамы «Лунный Пьеро» (*Sprechgesang*, индивидуализированный инструментальный состав). Кодекс строгой додекафонии. Претворение двенадцатитоновости в музыкальном театре: комическая опера «С сегодня на завтра», монументальная философская концепция «Моисей и Аарон». Отход от строгой додекафонии в сочинениях 1940-х.

Альбан Берг (1885–1935). Открытость стиля романтическим, импрессионистским влияниям, воздействию барочной культуры. Свободное претворение двенадцатитоновости. Разветвленная система символов. «Воцтек» — вершина экспрессионизма в опере; уникальность драматургии, основанной на логике инструментальных форм. Индивидуальные образно-композиционные решения в области масштабных инструментальных работ.

Антон Веберн (1883–1945). Крайний субъективизм высказывания, «герметичность». Религиозно-пантеистическое мировосприятие. Новые представления о музыкальном времени. Афористичность высказывания. Индивидуализированные камерные составы.

Тема 28. Музыкальная культура Германии: Пауль Хиндемит, Карл Орф.

Пауль Хиндемит (1895–1963) — крупнейший представитель неоклассицизма в Германии. Универсализм творческой личности. Формирование неоклассических позиций в сочинениях 1920-х годов (опера «Кардильяк», вокальный цикл «Житие Марии») в опоре на традиции немецкого барокко. Разнообразие творческих интересов: полемические опыты периода Донауэшингенских фестивалей в поисках «новой деловитости; опусы «потребительской музыки».

Две важнейшие сферы творчества: инструментализм и музыкальный театр. Многообразие экспериментов в оперном жанре. Группы оркестровых сочинений. Роль полифонии, оригинальная тонально-гармоническая система.

Карл Орф (1895–1982). Увлечение неоклассицизмом, театральными сочинениями И. Стравинского, длительное формирование самобытного творческого метода. Возрождение архаических театральных форм — культовых и игровых. Антиромантическая театральная концепция, синтез музыкального и драматического театра (*Carmina burana*, «Умница»). Фундамент зрелого стиля — простейшие, «первичные» элементы музыкального языка. «Мировой театр» Орфа и его интернациональная основа (баварский народный театр, итальянская комедия масок, японский театр кабуки).

Другие немецкие композиторы этого поколения: Курт Вайль (1900–1950), сотрудничество с Б. Брехтом в «Трехгрошовой опере»; Ханс Эйслер (1898–1962), социальная направленность его песенно-вокального творчества.

Тема 29. Музыкальная культура Франции. Композиторы «Шестерки». Оливье Мессиан.

Панорама стилевых течений и композиторских имен во Франции на рубеже 1910–1920-х годов. Кризис субъективной концепции искусства. Возникновение «Шестерки» (*Les six*) в

составе: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Идеолог группы Ж. Кокто и манифест нового искусства «Петух и Арлекин». Учитель «Шестерки» Э. Сати. Балет «Парад». Влияние И. Стравинского, сотрудничество с С. Дягилевым. Антиромантическая, антиимпрессионистская направленность экспериментов. Урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. Балет «Новобрачные с Эйфелевой башни».

Артюр Онеггер (1892–1955). Урбанистические опыты ранних лет («Pacific-231», «Рэгби»). Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы. «Жанна д'Арк на костре». Онеггер – автор пяти симфоний и симфонических миниатюр.

Франсис Пуленк (1899–1963). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов («Голубой экспресс», «Les biches», «Утренняя серенада»). Оперное творчество: опера-буффа «Груды Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», музыкальная трагедия по монодраме Ж. Кокто «Человеческий голос».

Дариус Мийо (1892–1974). Эксперименты с формой в «операх-минутках», «маленьких симфониях». Балет «Бык на крыше». Широкое использование фольклора. Бразильская, Провансальская, Французская сюиты, «Карнавал в Новом Орлеане».

Конец 1930-х: «Молодая Франция». Оливье Мессиян (1908–1992) — композитор, теоретик, органист, педагог. Ассимиляция множественных традиций. Религиозно-пантеистические основы музыкальной поэтики Мессияна. Программность сочинений, числовая и цветовая теологическая символика. Поиски «аметрической» музыки под влиянием древнегреческой и индуистской ритмики, разработка аддитивных структур, разнообразие полиметрических и полиритмических моделей. «Квартет на конец времени», симфония «Турангалила», опера «Святой Франциск Ассизский».

Тема 30. Бела Барток.

Бела Барток (1881–1945) — венгерский композитор, музыковед-фольклорист, пианист, педагог. Проблема периодизации творчества. Прочная связь с национальными профессиональными традициями (Ф. Лист). Сотрудничество с З. Кодаем в деле собирания и исследования венгерского, румынского, болгарского, сербскохорватского, арабского фольклора. Национальное и интернациональное. Импрессионистско-символистская музыкальная драма «Замок герцога Синяя Борода». Черты экспрессионизма в балете «Чудесный мандарин». Соединение инструктивных и художественных задач в фортепианном цикле «Микрокосмос». Поиски альтернативных структурных решений для симфонической концепции: «Музыка для струнных, ударных и челесты». Претворение принципов неоклассицизма.

Тема 31. Бенджамин Бриттен (1913–1976).

Бенджамин Бриттен – английский композитор, дирижер, пианист. Претворение английских национальных традиций — фольклорных и профессиональных — в русле современных европейских композиторских исканий. Роль наследия Г. Пёрселла. Эволюция оперного творчества от «Питера Граймса» до «Смерти в Венеции»: богатство форм и жанров (психологическая драма, комедия, детская игра, притча для церковного исполнения и др.). «Военный реквием».

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1-й семестр

Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100 –

«Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 70 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32045>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Куклев А.В. Оперное творчество Клаудио Монтеверди. У истоков belcanto [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куклев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29743>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дегтярева Н.И. Музыкальная культура Древней Греции: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2014. — 39 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73037 — Загл. с экрана.

Друскин М. Собрание сочинений в 7 т. / Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. Т. 1: Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI–XVIII веков. СПб., 2007.

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Пер. с нем. Я. С. Друскина, Х. А. Стрекаловской / Ред. Л. Г. Ковнацкая. СПб., 2011.

Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII XIX веков: Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. М., 2007.

Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII XIX веков: Поэтика и стилистика. М., 2007.

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

Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М.: Классика–XXI, 2008.

Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х т. М., 2009.

2-й семестр

Кенигсберг А.К. Карл Мария фон Вебер. СПб., 2006.

Кенигсберг, А.К. Увертюры Мендельсона: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2008. — 55 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73108

Кенигсберг А.К. Россини, Беллини, Доницетти: 24 итальянские оперы первой половины XIX века. История создания, сюжет, музыка: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2012. — 274 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73083

Кенигсберг А.К. Песни Франца Листа: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2013. — 46 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73103

Кенигсберг А.К. Оперы Вагнера 1840-х годов. СПб., 2008.

Кенигсберг А.К. Рихард Вагнер. Годы изгнания (1849–1864): учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2008. — 182 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73109.

Кенигсберг А.К. От Вебера до Рихарда Штрауса: 24 немецкие оперы XIX – первой половины XX вв. История создания, сюжет, музыка: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2010. — 227 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73104

Дегтярева Н. И. «Аида», «Отелло», «Фальстаф» Дж. Верди: интонационный сюжет и музыкальная драматургия: Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2015. — 51 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73039 — Загл. с экрана.

Кенигсберг А.К. От Обера до Массне: 24 французские оперы XIX века. История создания, сюжет, музыка: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. —

СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2013. — 295 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73082

3-й семестр

- Векслер Ю.С.* Альбан Берг и его время [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Векслер Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 60 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18665>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
- Векслер Ю.С.* Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Векслер Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23704>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
- Малер Г.* Письма / Пер. с нем. С. А. Ошерова, Д. Р. Петрова, С. Е. Шлапоберской. Общ. ред. и послесл. И. А. Барсовой. Сост. и коммент. И. А. Барсовой, Д. Р. Петрова. СПб., 2006.
- Барсова И.* Симфонии Густава Малера. СПб., Изд-во им Н. И. Новикова, 2010.
- Густав Малер и Россия* / Ред.-сост. Д. Р. Петров. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2010.
- Густав Малер и музыкальная культура его времени* / Ред.-сост. И. А. Барсова, И. В. Вискова. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2013.
- Кенигсберг А.К.* Итальянская опера на рубеже XIX–XX веков: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2014. — 98 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73080
- Кокорева Л.* Клод Дебюсси. М., 2010.
- Твердовская Т.И.* Прелюдии Клода Дебюсси: Очерк. СПб., 2006.
- Друскин М. С.* Собрание сочинений в 7 т. / Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. Т. 4. Игорь Стравинский. СПб., 2009.
- Брагинская Н. А.* Неоклассические концерты Стравинского. Учебное пособие. 2-е изд. СПб., 2008.
- Стравинский в контексте времени и места.* Сб. статей / Ред.-сост. С. И. Савенко. М., 2006.
- Задерацкий В.* Полифоническое мышление Стравинского. 2-е изд. М., 2007.
- Смирнов В.* Игорь Федорович Стравинский. Учебное пособие. СПб., 2008.
- Власова Н. О.* Творчество Арнольда Шёнберга. М., 2010.
- Векслер Ю.* Альбан Берг и его время. СПб., 2009.
- Леонтьева О. Т.* Книга о Карле Орфе. М., 2010.
- Бела Барток сегодня* / Ред.-сост. М. В. Воинова, Е. И. Чигарёва. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2012.

6.2. Дополнительная литература

Фаттахова, Л.Р. История музыки / И.А. Никеева, Л.Р. Фаттахова .— опубликовано впервые .— Омск : Омский госуниверситет, 2004 .— ISBN --5-7779-0434-3 // <http://www.rucont.ru/efd/319>

1-й семестр

- Сапонов М. А.* Менестрели: Книга о музыке средневековой Европы. М., 2004.
- Конен В.* Этюды о зарубежной музыке. М., 1975.
- Уэстреп Дж. А.* Генри Пёрселл. Пер. с англ. / Вступ. ст. и коммент. Л. Ковнацкой. Л., 1980.
- Роллан Р.* Гендель / *Роллан Р.* Музыкально-историческое наследие. Вып. 2 / Сост., ред. и коммент. В. Брянцева. М., 1987.
- Рыцарев С.* Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
- Эйнштейн А.* Моцарт. Личность. Творчество. М., 1977.
- Кремлев Ю.А.* Йозеф Гайдн: Очерк жизни и творчества. М., 1972.
- Беккер П.* Симфония от Бетховена до Малера. Л., 1926.

2-й семестр

- Соллертинский И.* Романтизм, его общая и музыкальная эстетика // *Соллертинский И.* Исторические этюды. Изд. 2-е. Л., 1963.
- Крауклис Г.* Романтический программный симфонизм. М., 1999, 2007.
- Хохлов Ю.* Песни Шуберта: Черты стиля. М., 1987.

Вульфийус П. А. Гуго Вольф и его «Стихотворения Эйхендорфа». М., 1970.
 Царева Е. М. Иоганнес Брамс. М., 1986.
 Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.
 Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира. М., 1967.
 Французская музыка второй половины XIX века / Сб. статей под ред. М. С. Друскина. М., 1938.
 Рогожина Н. Сезар Франк. М., 1969.
 Егорова В. Антонин Дворжак. М., 1997.

3-й семестр

Краузе Э. Рихард Штраус: Образ и творчество. М., 1961.
 Густав Малер: Письма. Воспоминания. М., 1964.
 Левашева О. Пуччини и его современники. М., 1980.
 Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965.
 Смирнов В. Морис Равель и его творчество. Л., 1981.
 Шёнберг А. Письма. Пер. В. Шнитке / Ред. М. Друскин, Л. Ковнацкая; Предисл. Л. Ковнацкой. СПб., 2001.
 Шёнберг А. Стиль и мысль / Сост., пер., коммент. Н. Власовой, О. Лосевой. М., 2006.
 Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., 1976.
 Холопова В., Холопов Ю. Музыка Веберна: Исследование. М., 1999.
 Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974.
 Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984.
 Друскин М. Игорь Стравинский. Л., 1974, 1979, 1982.
 Кокто Ж. Петух и Арлекин: Либретто. Воспоминания. Статьи о музыке и театре / Пер. с фр., сост., послесл. и коммент. М. А. Сапонова. М., 2000.
 Сысоева Е. Симфонии А. Онеггера. М., 1975.
 Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. М., 1974.

6.3. Учебники, хрестоматии по всему курсу; справочная литература

Розенишльд К. К. История зарубежной музыки. Вып. 1. М., 1973.
 Левик Б. В. История зарубежной музыки. Вып. 2. М., 1980.
 Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1984.
 Друскин М. С. История зарубежной музыки. Вып. 4. Изд. 7-е, перераб. / Под ред. В. В. Смирнова, А. К. Кенигсберг, Л. Г. Ковнацкой, Н. И. Дегтяревой. СПб., 2002.
 История зарубежной музыки. Вып. 5 / Ред.-сост. И. В. Нестьев. М., 1988.
 История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999.
 История зарубежной музыки. XX век / Сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005.
 Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т. 1, 2. М., 1983, 1982.
 Музыка Австрии и Германии XIX в. Кн. 1, 2 / Под ред. Т.Э.Цытович. М., 1975;
 Кн. 3. М., 2003.
 Музыка XX века. Очерки в двух частях:
 Ч. I. Кн. 2-я / Ред. Д. В. Житомирский. М., 1977.
 Ч. II. Кн. 4-я / Ред. Д. В. Житомирский и Л. Н. Раабен. М., 1984.
 Ч. II. Кн. 5А / Ред. М. Г. Арановский и Д. В. Житомирский. М., 1987.
 Иванов-Борецкий М.В. Музыкально-историческая хрестоматия. Вып. 1–2. М., 1933–1936.
 Иванов-Борецкий М.В. Материалы и документы по истории музыки. Т. 2. М., 1934.
 Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Сост. и коммент. И. В. Нестьева. М., 1975.
 Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Пер. с англ. Л., 1975.
 Большой энциклопедический словарь. Музыка / Ред. Г. В. Келдыш. М., 1998.
 Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. М., 2001.
 111 опер: справочник-путеводитель / Ред.-сост. А. Кенигсберг, Л. Михеева. СПб., 1998.
 111 симфоний: справочник-путеводитель / Авторы-сост. А. Кенигсберг, Л. Михеева. СПб., 2000.
 111 увертюры, симфонических поэм, сюит и картин: справочник-путеводитель / Авторы-сост. А. Кенигсберг, Л. Михеева. СПб., 2002.

- 111 балетов и забытых опер / Авторы-сост. Л. Михеева. А. Кенигсберг. СПб., 2004.
 111 ораторий, кантат и вокальных циклов / Авторы-сост. А. К. Кенигсберг,
 Л. В. Михеева. СПб., 2007.
 Мугинштейн М. Хроника мировой оперы: 1600–2000. Екатеринбург, 2005.

6.4. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История зарубежной музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

стандартно оборудованные лекционные аудитории;

фортепиано;

компьютерные средства обучения стандартной комплектации;

нотная литература;

средства электронно-вычислительной техники, обеспечивающие доступ студентов к базам данных на территории библиотеки СПбГК;

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:

видеопроектор, ноутбук, переносной экран; в компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office __: Word, Excel, PowerPoint и др.²

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Знать: - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства
	Уметь: - анализировать произведения искусства - составлять собственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении произведений искусства
	Владеть: - методом комплексного анализа, - понятийным аппаратом - способами практического применения выразительных средств различных видов искусств
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и	Знать: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

² Детальное описание оборудования см. в справке МТО.

философском контекстах	– основные теории культурного развития на современном этапе;
	<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;
	<i>Владеть:</i> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой (в конце 1-го семестра), контрольное занятие (в конце 2-го семестра), экзамен (в конце 3-го семестра).

Зачет и экзамен проводятся по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

Критерии оценивания

При оценке ответа студента на дифференцированном зачете и экзамене учитываются

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но до-

пускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Музыкальная литература

1-й семестр

Машо Г. де. Месса «Notre Dame» (фрагменты)

Лассо О. Избранные хоровые произведения («Эхо», «Послушаем новости», «Ревность» и др.)

Палестрина Дж. Месса папы Марчелло

Джезуальдо ди Веноза К. Мадригалы

Жанекен К. Произведения для хора: «Битва при Мариньяно», «Пение птиц»

Монтеверди К. Оперы: «Ариадна» (Плач Ариадны), «Орфей», «Коронация Поппеи

Пёрселл Г. Опера «Дидона и Эней»

Люлли Ж. Опера «Армида»

Куперен Ф. Избранные пьесы для клавесина

Рамо Ж.Ф. Опера-балет «Галантные Индии»; избранные пьесы для клавесина

Корелли А. Concerti grossi op. 6

Вивальди А. Цикл концертов «Времена года»

Гендель Г. Опера «Юлий Цезарь»; оратории: «Самсон», «Мессия»;

Бах И.С. «Страсти по Матфею»; Месса h-moll, Бранденбургские концерты № 3, 5; «Хорошо темперированный клавир»; хоральные прелюдии (по выбору)

Глюк К.В. Оперы: «Орфей», «Ифигения в Авлиде»

Гайдн Й. Симфонии № 45, 103, 104; сонаты для фортепиано (по выбору)

Моцарт В. Оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»;

Реквием; симфонии № 25, 39–41; Маленькая ночная серенада G-dur

Бетховен Л. Симфонии № 1–9; увертюра «Эгмонт», опера «Фиделио» (фрагменты); избранные сонаты для фортепиано

2-й семестр

Шуберт Ф. Симфонии № 7 h-moll, № 8 C-dur; избранные пьесы для фортепиано (лендлеры, вальсы, экспромты, музыкальные моменты); вокальные циклы «Прекрасная

мельничиха», «Зимний путь», вокальный сборник «Лебединая песня», избранные песни («Лесной царь», «Маргарита за прялкой», «Смерть и девушка» и др.)

Вебер К.М. Опера «Волшебный стрелок», увертюры к операм «Эврианта», «Оберон»; «Приглашение к танцу»

Мендельсон Ф. Симфонии «Шотландская», «Итальянская», увертюра «Гебриды»; музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; «Песни без слов» для фортепиано (по выбору)

Шуман Р. Вокальные циклы: «Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта»; «Карнавал», «Симфонические этюды» и др. фортепианные циклы по выбору

Россини Дж. Оперы: «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль»

Беллини В. Опера «Норма»

Доницетти Г. Оперы: «Лючия ди Ламмермур», «Дон Паскуале»

Паганини Н. Капризы (3-4 по выбору)

Мейербер Д. Опера «Гугеноты»

Берлиоз Г. Симфонии: «Фантастическая»

Шопен Ф. Произведения для фортепиано: Сонаты № 2, 3; баллады; сочинения других жанров (прелюдии, ноктюрны, мазурки, полонезы) по выбору

Лист Ф. Симфония «Фауст», симфоническая поэма «Прелюды»; Соната для фортепиано h-moll; фортепианный цикл «Годы странствий» (фрагменты); Венгерские рапсодии (3-4 по выбору)

Вагнер Р. Оперы: «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», тетралогия «Кольцо нибелунга» (фрагменты)

Верди Дж. Оперы: «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Отелло»

Брамс И. Симфонии № 3, 4; Немецкий реквием; Интермеццо для фортепиано op. 116, 117, 118

Брукнер А. Симфонии № 4, 7

Гуно Ш. Оперы: «Фауст», «Мирейль»

Оффенбах Ж. Оперетта «Прекрасная Елена», опера «Сказки Гофмана»

Бизе Ж. Оперы «Искатели жемчуга», «Джамиле», «Кармен»; две сюиты из музыки к драме А. Доде «Арлезианка», Симфония C-dur

Массне Ж. Оперы: «Вертер», «Манон» (фрагменты)

Сен-Санс К. Симфония № 3, симфоническая поэма «Пляска смерти», опера «Самсон и Далила» (фрагменты)

Франк С. Симфония d-moll, симфоническая поэма «Проклятый охотник»; Соната для скрипки и фортепиано, Прелюдия, хорал и fuga для фортепиано

Шабрие Э. Рапсодия для оркестра «Испания»

Сметана Б. Оперы: «Проданная невеста»; симфонический цикл «Моя родина»

Дворжак А. Славянские танцы для оркестра (2–3 по выбору), Симфония № 9; опера «Русалка» (фрагменты)

Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром a-moll; две сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»; пьесы для фортепиано op. 35, 66, 72;

Альбенис И. Цикл фортепианных пьес «Иберия»

Фалья М. де. «Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром; «Треуголка», «Любовь-волшебница», «Балаганчик маэстро Педро» для музыкального театра

3-й семестр

Штраус Р. Симфонические поэмы: «Дон Жуан», «Веселые забавы Тилиа Эйленшпигеля»; оперы «Саломея», «Кавалер розы»

Малер Г. Симфонии: № 1, 2, 5, 8, «Песнь о земле»; вокальные циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Волшебный рог мальчика» (фрагменты)

Масканыи П. Опера «Сельская честь»

Леонкавалло Р. Опера «Паяцы»

Пуччини Дж. Оперы: «Богема», «Тоска», Триптих («Плащ», «Сестра Анджелика», «Джанни Скикки»), «Турандот»

Дебюсси К. Оркестровые сочинения: «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море»; опера «Пеллеас и Мелизанда»; Прелюдии для фортепиано

Равель М. Оркестровые сочинения: «Испанская рапсодия», «Болеро»; балет «Дафнис и Хлоя»; опера «Испанский час»; фортепианный цикл «Ночной Гаспар»

Стравинский И. Оперы «Царь Эдип», «Похождения повесы» (фрагменты); балеты «Весна священная», «Пульчинелла», «Аполлон Мусагет», «Агон»; музыкально-театральные произведения смешанных жанров: «Сказка о солдате», Свадебка»

Шёнберг А. Струнный секстет «Просветленная ночь»; мелодрамы «Лунный Пьеро»; пьесы для фортепиано ор. 11, 19; «Уцелевший из Варшавы»

Берг А. Опера «Воцтек»; Концерт для скрипки с оркестром

Веберн А. Сочинения для оркестра: Пассакалья ор. 1, 5 пьес ор. 10, Симфония ор. 21, Ричеркар И.С. Баха из «Музыкального приношения

Хиндемит П. Симфония «Художник Матис»; фортепианные сочинения: сюита «1922»,

Орф К. Сценические кантаты: «Carmina Burana», «Catulli Carmina»

Сати Э. Фортепианные пьесы (по выбору), балет «Парад» (фрагменты)

Онеггер А. Симфонии: № 3, 5, «Pacific 231» для оркестра; драматическая оратория «Жанна д'Арк на костре»

Пуленк Ф. Монодрама «Человеческий голос»

Мийо Д. «Провансальская сюита» для оркестра; «Скарамуш» для двух фортепиано; кантата «Огненный замок»

Мессиян О. «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» для фортепиано, квартет «На конец времени»

Бартók Б. Балет «Чудесный мандарин», опера «Замок герцога Синяя Борода», Музыка для струнных, ударных и челесты, Концерт для оркестра; Allegro barbaro, «Микрокосмос» для фортепиано;

Бриттен Б. Оперы «Питер Граймс», «Поворот винта»; «Военный реквием»

Текущая аттестация
Примерные тесты³
1-й семестр

Вопросы	Ответы (неправильные зачеркнуть)
Древние греки связывали происхождение трагедии с ...	Гомеровский эпос, лирическая поэзия, дионисийский дифирамб
Перечислите характерные признаки григорианского хора	«Ровное пение», скачки на хроматические интервалы, танцевальный ритмический рисунок, строго диатоническое звучание
Перечислите наиболее распространенные вокальные жанры эпохи Возрождения	Месса, мадригал, опера, мотет, оратория
В каком итальянском городе и когда появились первые публичные оперные театры?	Венеция, XVII век; Верона, XV век; Неаполь, XIV век
Назовите характерные черты эстетики барокко	Аскетичность, соотношение детали и целого, пышность, причудливость
В каком жанре никогда не работал И. С. Бах?	
Приведите примеры произведений Генделя, написанных в важнейших жанрах творчест-	

³ Подобные тесты могут быть использованы как для текущей, так и для промежуточной аттестации обучающихся.

ва композитора	
Мангеймская школа – это:	Крупная полифоническая школа; «колыбель» сонатно-симфонических жанров; на тот момент лучший оркестр в Европе
Основные положения оперной реформы Глюка	Подчинение оркестра вокальному началу; стремление к объединению номеров в большие сцены; ясность и строгость музыкального языка
Церлина, Мазетто, донна Эльвира — персонажи какой оперы Моцарта?	«Похищение из сераля», «Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро»
Опера Бетховена	Творения Прометея, Фиделио, Эгмонт

2-й семестр

Вопросы	Ответы (неправильные зачеркнуть)
«Опера спасения» — создатель жанра	Керубини, Глюк, Мейербер
Разговорная роль в «Вольном стрелке» Вебера	Самбель, Макс, Каспар, Агата
«Лесной царь», «Весенний сон», «Форель» – жанр, автор	Прелюдии Шопена, новеллеты Шумана, песни Шуберта
Кто из перечисленных композиторов писал почти исключительно для фортепиано?	Берлиоз, Лист, Шопен, Вагнер
Создатель симфонической поэмы	Шопен, Бетховен, Лист, Вагнер
Последняя опера Вагнера	«Риенци», «Гугеноты», «Парсифаль», «Виндзорские проказницы»
Жанры, представленные в творчестве Брамса	Оперы, симфонии, симфонические поэмы, вокальные циклы
Квартет из «Риголетто» Верди – действующие лица	Леонора, Джильда, Альваро, Маддалена, маркиз ди Поза, Герцог, Риголетто
Композиторы, работавшие в жанре французской лирической оперы	Госсек, Гуно, Мейербер, Бизе, Массне
Жанры, характерные для первого этапа становления «молодых» композиторских школ	Опера на национальном языке, симфония, песня и вокальный цикл, программные симфонические произведения

3-й семестр

Вопросы	Ответы (неправильные зачеркнуть)
Оперы Р. Штрауса	«Фауст», «Саломея», «Турандот», «Электра»
Вокальные циклы Малера	«Зимний путь», «Песни странствующего подмастерья», «Любовь поэта»
Веристские оперы	«Сельская честь» Масканьи, «Манон» Массне, «Плащ» Пуччини, «Паяцы» Леонкавалло
Симфонические произведения Дебюсси	«Ноктюрны», «Море», «Поэма любви и моря», Прелюд к «Послеполуденному отдыху фавна», «Так говорил Заратустра»
Театральные сочинения Равеля	«Похищение Европы», «Дафнис и Хлоя», «Дитя и волшебство», «Стальной скок», «Испанский час»
Выберите из списка балеты Стравинского	«Деревянный принц», «Пульчинелла»,

	«Блудный сын», «Аполлон Мусагет», «Орфей», «Агон»
Представители нововенской школы	А. Берг. П. Хиндемит, Д. Мийо, А. Шёнберг, А. Веберн
Выберите из списка шедевры музыкального экспрессионизма	«Пеллеас и Мелизанда», «Лунный Пьеро», «Дафнис и Хлоя», «Воцтек», «Лулу», «Дитя и волшебство», «Чудесный мандарин», «Ожидание»
Кто был вдохновителем и рупором идей «Группы Шести»?	Поль Элюар, Жан Кокто, Жан Ануй
Кому принадлежат следующие произведения: Квартет на конец времени, Двадцать взглядов на младенца Иисуса, Турангалила-симфония?	Арнольд Шёнберг, Игорь Стравинский, Оливье Мессиаен

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
81 – 100 %	Отлично (Зачтено)
66 – 80 %	Хорошо (Зачтено)
50 – 65 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

Промежуточная аттестация

Примерный перечень вопросов к экзаменам и зачетам по всему курсу

Примерные вопросы к зачету (1-й семестр)

Античная теория музыки. Учение об этосе.
 Античная драма.
 Музыкальная эстетика средневековья.
 Григорианский хорал.
 Жанры музыки эпохи Возрождения.
 Музыкальная эстетика барокко.
 Рождение оперы; опера в XVII веке.
 Оперы К. Монтеверди.
 Творчество Ж. Б. Люлли.
 Ж. -Ф. Рамо. Галантные Индии.
 Г. Пёрселл. Дидона и Эней.
 Инструментальная музыка эпохи барокко.
 Концерты А. Вивальди.
 Клавирные сюиты (Баха, Генделя, французских композиторов).
 И. С. Бах. Страсти по Матфею.
 И. С. Бах. Месса си минор.
 И. С. Бах. Бранденбургские концерты.
 Творчество Г. Ф. Генделя.
 Венский классицизм.
 К. В. Глюк. Орфей и Эвридика.
 Творчество Й. Гайдна.
 В. А. Моцарт. Дон Жуан.
 В. А. Моцарт. Волшебная флейта.
 В. А. Моцарт. Симфонии №№ 40, 41 (по выбору).

В. А. Моцарт. Реквием.
Творчество Л. ван Бетховена.
Л. ван Бетховен. Симфония № 3.
Л. ван Бетховен. Симфония № 5.
Л. ван Бетховен. Симфония № 9.

Примерные билеты к экзамену (3-й семестр)

1. 1. Оперный театр Р. Штрауса.
2. М. Равель. Дафнис и Хлоя *или* Вальс.
2. 1. Симфония и песня в творчестве Г. Малера.
2. И. Стравинский. Царь Эдип.
3. 1. Экспрессионизм в музыке. Нововенская школа.
2. К. Дебюсси. Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна».
4. 1. Веризм в итальянской опере.
2. А. Шёнберг. Лунный Пьеро.
5. 1. Творчество И. Стравинского.
2. А. Берг. Концерт для скрипки с оркестром.
6. 1. Импрессионизм в музыке.
2. Б. Бриттен. Питер Граймс.
7. 1. Музыкальная культура Франции после I мировой войны.
2. Р Штраус. Саломея.
8. 1. Творчество Б. Бартока.
2. Г. Малер. Песнь о Земле.
9. 1. И. Стравинский и выдающиеся хореографы.
2. Р. Штраус. Дон Жуан *или* Веселые проделки Тиля Эйленшпигеля.
10. 1. Музыкальный театр К. Орфа.
2. А. Онеггер. Симфония № 3 «Литургическая».

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Французский балет XIX века.
2. Балеты на музыку французских композиторов второй половины XIX века: «Симфония in C» Баланчина на музыку Бизе, «Изумруды» в балете «Драгоценности» Баланчина (на музыку Форэ к «Пеллеасу и Мелизанде» Метерлинка).
3. Балеты на музыку Стравинского
4. «Русские сезоны» Дягилева: балеты на музыку композиторов Европы, Англии и США («Карнавал» на музыку Р. Шумана, «Видение розы» на муз. К.-М. Вебера, «Трагедия Саломеи» Ф. Шмитта, «Легенда об Иосифе» Р. Штрауса, «Фрейлины» на музыку Форэ, «Тиль Уленшпигель» на музыку Р. Штрауса, «Смешные жеманницы» на музыку Д. Скарлатти в обр. В. Томмазини, «Лавочка чудес» на музыку Дж. Россини в обр. О. Респиги, «Женские хитрости» на музыку Д. Чимарозы в обр. О. Респиги, «Искушение

пастушки» М. Монтеклера в обр. А. Казадезюса, «Картинки в стиле фламенко», сюита андалузских танцев в обр. М. де Фальи, «Бабочки» на музыку Р. Шумана в обр. Н. Черепнина, «Докучные», «Кошка» А. Соге, «Ода» Н. Набокова, «Барабо» и «Бал» В. Рие-ти, «Ромео и Джульетта» К. Лемберта, «Триумф Нептуна» Бернерса, «Нищие боги» на музыку Генделя в обр. Т. Бичема

5. Балеты Э. Сати и композиторов «Шестерки» в антрепризе «Русские сезоны»: «Парад», «Меркурий» и «Паяц в шкатулке» Э. Сати, «Голубой экспресс» Д. Мийо, «Лани» Ф. Пуленка, «Матросы» и «Пастораль» Ж. Орика.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «История зарубежной музыки» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте групповых / мелкогрупповых⁴, а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) практические занятия: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). В лекциях и семинарских сообщениях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов — это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «История зарубежной музыки» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов

⁴ Мелкогрупповой вариант деления контингента возможен для проведения практических занятий в формате семинара.

по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «История зарубежной музыки» охватывает огромный исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе истории зарубежной музыки, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программу которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК⁵, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

⁵ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.