

Учебно-методическое пособие

**Часть 1.
Западноевропейское искусство.**

История музыкальных стилей

А. В. Поляков

Екатеринбург 2022

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт искусств
Кафедра теории, истории музыки и музыкального исполнительства

А. В. Поляков

История музыкальных стилей

Часть 1. Западноевропейское искусство

Учебно-методическое пособие

Екатеринбург 2022

УДК 78.071.1:786.2(4)(091)(075)
ББК Щ313(4)я7
П54

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» в качестве *учебного* издания (Решение № 55 от 06.09.2022)

Рецензенты:

Лукьянова Елена Павловна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского

Тагильцева Наталия Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой музыкального образования института искусств Уральского государственного педагогического университета

Дизайн обложки: Кардашев А. В.

Поляков, А. В.
П54 История музыкальных стилей : учебно-методическое пособие. Часть 1. Западноевропейское искусство / А. В. Поляков ; Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург : УрГПУ, 2022. – 90 с. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7186-2009-2 (ч. 1)
ISBN 978-5-7186-2008-5

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений, изучающих дисциплины «История исполнительских стилей», «История инструментального исполнительства», «История исполнительского искусства», «История музыкального искусства», «История музыкальных стилей», «Класс основного музыкального инструмента». Может использоваться в средних музыкально-педагогических учебных заведениях (колледжах).

УДК 78.071.1:786.2(4)(091)(075)
ББК Щ313(4)я7

ISBN 978-5-7186-2009-2 (ч. 1)
ISBN 978-5-7186-2008-5

© Поляков А. В., 2022
© ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	4
РАЗДЕЛ I. МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА.....	5
Список рекомендуемой литературы для самоподготовки..	10
Вопросы по разделу.....	11
РАЗДЕЛ II. ЭПОХА БАРОККО.....	13
Список рекомендуемой литературы для самоподготовки..	18
Вопросы по разделу.....	22
РАЗДЕЛ III. ЭПОХА КЛАССИЦИЗМА.....	23
Список рекомендуемой литературы для самоподготовки..	27
Вопросы по разделу.....	30
РАЗДЕЛ IV. ЭПОХА РОМАНТИЗМА.....	31
Список рекомендуемой литературы для самоподготовки..	45
Вопросы по разделу.....	50
РАЗДЕЛ V. МОДЕРНИЗМ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ.....	51
Список рекомендуемой литературы для самоподготовки..	60
Вопросы по разделу.....	63
РАЗДЕЛ VI. АВАНГАРД СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА.....	64
Список рекомендуемой литературы для самоподготовки..	73
Вопросы по разделу.....	74
РАЗДЕЛ VII. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЬШИХ СТИЛЕЙ.....	75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	89

ПРЕДИСЛОВИЕ

В обучении будущих музыкантов-педагогов, как и музыкантов-исполнителей, важную роль играет формирование их общего и музыкального мировоззрения и художественного вкуса. Целью учебно-методического пособия «История музыкальных стилей» является формирование стилевой компетентности у студентов музыкально-педагогических вузов в процессе профессионального образования, в качестве основы теоретической и практической подготовки будущих учителей музыки, а также музыкантов-исполнителей.

Основными задачами данного курса являются: основательное изучение музыкальных стилей и жанров западноевропейской академической музыки, формирование системного подхода к изучению и пониманию истории музыкальных стилей и музыкального искусства в целом, как единого процесса развития.

В отличие от курсов истории зарубежной и русской музыкальной литературы, всегда направленных в основе своей на изучение музыкальных произведений, курс «История музыкальных стилей» предполагает изучение музыкальных стилей и жанров с опорой на обобщенный музыкально-исторический контекст, анализ историко-стилистических особенностей процесса творчества или произведений композиторов. Музыкальные явления рассматриваются во взаимосвязи с музыкальной эстетикой, историей, литературой, философией, музыкальной критикой, фольклористикой, историей и теорией смежных искусств.

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

Учебно-методическое пособие имеет тезисную структуру, представляет собой краткое изложение основных особенностей истории музыкальных стилей. В конце каждого раздела предложена литература для самоподготовки, раскрывающая в полной мере весь изложенный тезисно материал. Также в конце каждого раздела представлены примерные вопросы для семинаров, рефератов и коллоквиума.

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА

Музыка – неперенный атрибут человеческого бытия, уникальное средство приобщения человека к социальным, культурным и духовным ценностям различных культурно-исторических эпох. Специфика музыки – воздействие на сферу эмоций. Музыка как вид искусства (средство воплощения художественных образов – организованные определенным образом музыкальные звуки).

Природа искусства (способ выражения или сопереживания эмоций и идей, исследование и оценка формальных элементов, «мимесис»). Понятие искусства (творческое осмысление, отражение, воспроизведение действительности в художественных образах). Профессиональное искусство – умение, мастерство, искусность. Функции искусства (художественно-концептуальная, социальная, познавательная, образовательная, коммуникативная, сакральная, эстетическая).

Искусство – способ познания мира. Наука и искусство – два способа познания материального мира. Музыка как одна из форм «образно-познавательной деятельности сознания».

Музыкальное мышление – процесс отражения действительности посредством обобщенных музыкальных образов. Анализ и синтез – важнейшие процессы мыслительной деятельности. Специфика музыкального мышления. Связь эмоционального и мыслительного начал. Музыкальные художественные образы – продукт музыкального мышления. «Художественные эмоции» – тип эмоциональной реакции, важнейший компонент музыкального мышления. «Художественные эмоции» – результат осмысления действительности творцом.

Интонационная основа изложения музыки. Понятие музыкальной интонации (осмысленные субъектом звуки, их последования, сочетания). Интонации, как материал, продукт и основная единица музыкального мышления. Основные выразительные средства музыки (лад, тембр, ритм, динамика, метр, темп, артикуляция, гармония, мелодия, фактура, инструментовка, форма, жанр и т. д.).

Музыкальное произведение – есть диалектическое единство идеального и материального. Понятие музыкальной формы (организация отдельных звуков, интонаций, музыкальных тем во времени). Понятие

жанра в музыке (род музыки, отличающийся особыми, только ему свойственными стилистическими признаками). Синтетические жанры музыкального искусства. Различная степень конкретизации содержания в музыкальном искусстве. Звукоизобразительность в музыке. Программность (словесное указание на содержание).

Диалектическое единство музыкального произведения и исполнения. Феномен музыки – природа ее существования. Музыка – искусство, разворачивающееся во времени. Драматургия музыкального произведения (композиция и средства выразительности). Драматургия музыкального процесса (движение во времени музыкальных структур)¹. Художественное содержание и художественная целостность. Музыка, всегда есть процесс: она только «хранится» в нотах, но живет лишь в интерпретации исполнителя (Б. В. Асафьев).

Музыкальное исполнение – творческий процесс воссоздания музыкального произведения средствами исполнительского мастерства. Содержание музыки – художественно-интонационные образы. Результат исполнения – исполнительский художественный образ, характеризующийся единством объективного и субъективного, общего и индивидуального, рационального и эмоционального. Единство содержания и формы (идейно-эмоциональное содержание образа, раскрывающееся в художественной исполнительской форме). Исполнительский образ – своеобразная форма оценки композиторского образа².

Этапы (стадии) развития музыкального искусства. Первая стадия – «фольклорная» («народная», «этническая»). Отличительной чертой стадии фольклора является такой принцип коммуникации, когда слушатель и исполнитель не разделены, включены в некий ритуал и вместе являются участниками музыкального действия. Музыкальный фольклор в быту (охота, свадьба, рождение ребенка, похороны), трудовом процессе, играх, обрядах, празднествах и т. д. Синергетичность музыкального фольклора. Отсутствие форм письменной фиксации музыкальных «текстов», устная форма трансляции, неразвитость музыкально-теоретических понятий. Городской музыкальный фольклор

¹ Энциклопедия «Кругосвет». URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html.

² Фомин В. П. Способ существования произведения и методология сравнительного анализа // Музыкальное искусство и наука. Вып. 3. М.: Музыка, 1978. С. 99-135.

(на более поздних стадиях развития в странах Европы) – «профессиональное народное искусство».

Вторая стадия – музыка «традиционная», «устная музыкальная литература» или «устно-профессиональная». Отличительной чертой устно-профессиональной стадии является отделение музыканта-профессионала от слушателей. Стремление к фиксации музыкального «текста» (чаще с помощью слова, специально сочиненных литературных текстов). В нотной записи фиксируются высотные и ритмические соотношения звуков, с помощью которых композитор-исполнитель закрепляет определенное художественное содержание. Искусность, техническая сторона в создании музыки. Появление музыкальных моделей, «канонизированных структур» в виде особых метров и ладов. Первые учения о музыке, музыкальные трактаты.

Третья стадия – профессиональная. Устная форма коммуникации заменяется письменной. Ранние формы средневекового невменного письма. Развитие инструментальных форм музыки и появление нотописы. Отличительной чертой профессиональной стадии является разделение на трех участников процесса музыкальной коммуникации: композитор-исполнитель-слушатель. Точное обозначение звуковысотности (на рубеже X–XI вв.). Фиксация музыки в стабильном нотном тексте. Три онтологических формы существования музыкального произведения – потенциальная (закрепленная в нотной записи), актуальная (произведение «актуализируется» в ряде исполнений) и виртуальная (закрепленная в общественном сознании). Необходимость исполнения записанного. Понятие «музыкальное произведение», «opus». Неизменная структура характерных признаков произведения охватывается понятием инварианта. Возникновение в Западной Европе (на рубеже XVI–XVII вв.) авторского, композиторского музыкального творчества. Конец XV века – появление нотопечатания, сочинение музыки начинает рассматриваться как профессиональная деятельность. Переход от музыки «res facta» к «opus-музыке». XX век – новые формы бытования музыки (радио, кино, телевидение), ее фиксации и воспроизведения (звукозапись). Композитор получает возможность не

фиксировать нотный текст, а минуя исполнителя воплощать свой замысел в звукозаписи¹.

Виды музыкальной деятельности:

- деятельность композитора (творчество);
- деятельность исполнителя (исполнительство);
- деятельность слушателя (восприятие).

Исполнительское музыкальное искусство. Исполнительство как специальный вид художественной деятельности. Публичное исполнение музыкальных произведений как профессия. Понятие «исполнительских данных» (технические способности, темперамент, самообладание, сценическая выдержка и т. д.). Совмещение специальностей композитора и исполнителя. Автор-исполнитель и концертная деятельность. Авторские ремарки. Эволюция детализации нотной записи и фиксации в нотном тексте авторских намерений.

Редакторская деятельность. Понятие «Urtext» (наиболее точное отражение первоначального композиторского замысла во всех его деталях). Музыкальные редакции в исполнительском процессе. Редакция как выражение особенностей исполнительских школ и художественных стилей, теоретических воззрений и педагогических убеждений, личностных черт самих редакторов. Связь редакций с историческими периодами, в которые они написаны.

Классификации редакций по задачам: текстологические – призванные как можно достовернее передать urtext, педагогические – снабженные педагогическими «подсказками» и указаниями, исполнительские – фиксирующие музыкальный опыт воспроизведения произведений выдающимися музыкантами.

Нотная запись и исполнительские толкования. Многоликость музыкального произведения. Понятие транскрипции (переложение музыкального произведения для другого инструмента или голоса (аранжировка) или его вольная виртуозная обработка). Понятие интерпретации (художественное истолкование музыкантом-исполнителем (инструменталистом, камерным ансамблем, певцом или дирижером) музыкального произведения в процессе его исполнения)². Сольно-инструментальное

¹ Михайлов М. К. Стил в музыке: исследование. Л.: Музыка, 1981. 264 с.

² Энциклопедия «Кругосвет». URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html.

исполнительство. Virtuозность исполнения и искусство интерпретации. Кризис музыкально-исполнительского искусства XIX века как полноценной отрасли художественной культуры. Исполнительство как со-творчество художника и тех, кому оно адресовано.

Критерии интерпретаторской адекватности. Понятие стиль (система средств выразительности, которая служит воплощению того или иного идейно-образного содержания)¹. Генезис понятия стиль. Этимология слово «стиль» (от «stylus» – стило, палочка для письма). Понимание стиля в искусстве. Понятие «большие стили» (тип формообразования оригинальных идей и их система, в которой отражено мировоззрение эпохи). Стилевые направления внутри больших стилей (национальный стилиевой компонент, стиль школы; индивидуальные стили – стиль композиторский и исполнительский). Понятие стиля в музыке (индивидуальные особенности композиторского письма и исполнения).

Функции стиля:

– функция ориентирования (связана с обеспечением историко-культурной ориентации субъекта, воспринимающего какое-либо явление культуры);

– фиксация и выражение определенного содержания (выступает как объективная среда, накладывающая отпечаток на творчество автора, пронизывающая все сферы деятельности человека);

– функция объединения-разграничения (стиль объединяет вместе родственные по происхождению явления и отделяет их от творений неродственных, чужеродных);

– смысловая функция (каждый художественный прием становится «целенаправленным», то есть сознательно использованным для конкретизации заложенной идеи, наиболее точной трактовки образа);

– функция отражения действительности (содержание стиля является миром личности композитора. Стиль выступает как грань соприкосновения индивидуальности творца с окружающим миром).

¹ Михайлов М. К. Стиль в музыке: исследование. Л.: Музыка, 1981. 264 с.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Основная литература

1. Боров, Ю. Б. Эстетика : учебное пособие / Ю. Б. Боров. – Москва : Высшая школа, 2002. – 511 с. – Текст : непосредственный.
2. Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : современная версия / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Москва : Эксмо, 2007. – 672 с. – Текст : непосредственный.
3. Бычков, В. В. Проблемы и «болевые точки» современной эстетики / В. В. Бычков. – Текст : непосредственный // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда / под редакцией В. В. Быčkoва, Н. Б. Маньковской. – Москва : [б. и.], 2005. – С. 3-38.
4. Кириллина, Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века : в 3 частях / Л. В. Кириллина. – Москва : Композитор, 2007. – Текст : непосредственный.
5. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. – СПб. : Лань, 2000. – 320 с. – Текст : непосредственный.

Научная и дополнительная литература

1. Аристоксен. Элементы гармонии / Аристоксен ; перевод с древнегреческого В. Г. Цыпина. – Москва : МГК, 1997. – 135 с. – Текст : непосредственный.
2. Герцман, Е. В. Античное музыкальное мышление : исследование / Е. В. Герцман. – Ленинград : Музыка, 1986. – 223 с. – Текст : непосредственный.
3. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима / Е. В. Герцман. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – 334 с. – Текст : непосредственный.
4. Грубер, Р. И. Всеобщая история музыки : учебное пособие для консерваторий. Ч. 1 / Р. И. Грубер ; Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. – Москва : Музыка, 1965. – 484 с. – Текст : непосредственный.

5. Мильштейн, Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства / Я. И. Мильштейн. – Москва : Советский композитор, 1983. – 263 с. – Текст : непосредственный.

6. Михайлов, М. К. Этюды о стиле в музыке : ст. и фрагм. / М. К. Михайлов ; сост. А. Вульфсон. – Л. : Музыка, 1990. – 288 с. – Текст : непосредственный.

7. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке : учеб. пособие для студентов вузов / Е. В. Назайкинский. – М. : Владос, 2003. – 248 с. – Текст : непосредственный.

8. Поляков, А. В. Формирование стилевой компетентности у студентов музыкально-педагогических вузов: теория и практика : монография / А. В. Поляков ; Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург : [б. и.], 2015. – 188 с. – Текст : непосредственный.

9. Фейнберг, С. Е. Пианист. Композитор. Исследователь / С. Е. Фейнберг ; ред.-сост. И. В. Лихачева. – М. : Совет. композитор, 1984. – 232 с. – Текст : непосредственный.

10. Холопова, В. Н. Музыкальные эмоции : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / В. Н. Холопова. – Москва : Альтекс, 2012. – 348 с. – Текст : непосредственный.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ

1. Понятие «искусство», его природа. Функции искусства.
2. Профессиональное искусство, как форма социокультурной деятельности.
3. Музыка как вид искусства. Специфика музыкального искусства.
4. Наука и искусство – два способа познания материального мира.
5. Музыкальное мышление. Специфика музыкального мышления.
6. Понятие музыкальной интонации. Основные выразительные средства музыки. Драматургия музыкального процесса.
7. Исполнительское музыкальное искусство. Музыкальное исполнение. Исполнительский образ.

8. Этапы развития музыкального искусства (фольклорная, устно-профессиональная, профессиональная). Онтологические формы существования музыкального произведения.

9. Понятие «музыкальное произведение», «opus». Музыка «*ges facta*» и «opus-музыка».

10. Редакторская деятельность. Понятие «Urtext». Понятия транскрипции и интерпретации.

11. Понятие стиль – этимология и генезис. Понятие стиля в музыке.

12. Функции стиля.

РАЗДЕЛ II. ЭПОХА БАРОККО

Эстетические и философские воззрения эпохи Барокко. Чувственное начало подчинено рациональному. Многоплановость, внутренняя контрастность, монументальность, пышная декоративность (достигаемая путем циклизации малых форм и применением разнообразной мелизматике). Преимущество сакрального и астрального содержания (преобладание Евангельских сюжетов из Ветхого и Нового Завета). Католичество и протестантизм. Декреты Тридентского собора.

Искусства эпохи Барокко: музыка, живопись, литература, архитектура. Развитие философии, науки. Новое понимание «исполнения» в Италии в XVI–XVII вв. (гуманистические традиции эпохи Возрождения, возникновение новых форм светской музыкально-общественной жизни – академии, оперный театр).

Становление музыкального исполнительства в эпоху Барокко. Развитие музыкальных жанров и стилей, эволюция общественного музицирования, совершенствование нотации и музыкального инструментария. Ограничение выразительных возможностей музыки. Церковная идеология аскетизма. Специфический отбор выразительных средств и приемов исполнения, статичность стиля. Условность нотной записи эпохи Барокко. Многоголосный полифонический склад культовой музыки. Развитие новых инструментальных жанров – сонаты и концерта¹.

Новый тип музыканта-практика (универсальный художник, для которого характерно слияние в одном лице исполнителя и творца музыки). В основе исполнительского мастерства – творческая импровизация. Техника генерал-баса (basso continuo, цифрованный бас). Инструменты эпохи Барокко. Критерии аутентичности исполнения.

Музыкальная интонация как специфическая форма выражения человеческого сознания, «проводник» музыкального смысла от композитора к слушателю, основа музыкального выражения². Учение об аффектах, теория подражания, риторика. Теория аффектов (музыкально-эстетическая концепция, распространенная в Европе в конце эпохи

¹ Михайлов М. К. Стиль в музыке: исследование. Л.: Музыка, 1981. 264 с.

² Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка, 2010. 254 с.

Возрождения и в эпоху Барокко). Аффекты («фиксированные» эмоциональные состояния человека).

Музыкально-риторические фигуры (определенные обороты, звуковые формулы, за которыми закрепились устойчивые значения для выражения душевного состояния-аффекта). Семантика тональностей (семантическая трактовка тональностей, за которыми закреплялись типологические значения). Цитирование общеизвестных мелодий (хоральные темы и связанное с ними содержание). Тесситура (обозначения музыкального пространства и направления движения). Мотивная символика (передает сакральные смыслы определенными звукосочетаниями, имеющими постоянные значения). Мистика чисел (священные имена, понятия и слова имели свои числовые выражения по соответствию букв латинского алфавита их порядковому номеру). Структурная символика (выявляет главный смысл произведения композиционными средствами – взаимоотношением элементов формы, особенностями расположения материала)¹.

Средства выявления аффектов (символы и музыкально-риторические фигуры, цитирование протестантских хоралов, автоцитаты, характер движения, мотивное строение, скрещение разных мелодических линий, «интонационный жест», плотность или разреженность фактуры, архитектоника пьес и т. д.).

Ощущение времени эпохи Барокко (художник изображает идею в статичном состоянии). Темповые обозначения эпохи Барокко (*Largo/Adagio/Lento/Allegro/Vivace*). Темп предопределяется не скоростью, а характером движения. Характер объясняется рисунком нотного текста – сплетением голосов, соотношением длительностей, жанровой предопределенностью, фактурой. Соотношение эмоционального и интеллектуального начал.

Динамические и артикуляционные задачи исполнителя. «Терасообразная» динамика (динамические смены согласуются с границами музыкальных построений). Динамика, как колористическое средство (клавесинная регистровка). Динамические контрасты и переходы. Стилистика исполнительских средств эпохи Барокко. Авторские ремарки (*forte* и *piano*, *crescendo* и *diminuendo*). Одно из главных

¹ Розеншильд К. К. Теория аффектов // Термины и понятия. URL: <https://www.belcanto.ru/affect.html>.

средств выразительности – артикуляция. Секвенция как основной принцип драматургии. Агогика эпохи Барокко (ритм выступает в качестве начала, организующего движение).

Выдающиеся представители музыкального искусства эпохи Барокко¹

Алессандро Скарлатти (1659–1725 гг.) – итальянский композитор эпохи Барокко, вошедший в историю мировой музыкальной культуры как родоначальник и глава неаполитанской оперной школы. Черты и особенности композиторского стиля. Создатель жанра оперы-seria. Тенденции итальянского оперного искусства рубежа XVII–XVIII вв. (традиции венецианской оперы, римской и флорентийской музыкальных школ). Закрепление форм арии da capo и итальянской оперной увертюры. А. Скарлатти-педагог, составитель методического пособия для обучения игре по цифрованному басу.

Музыкальное наследие Скарлатти (около 125 опер, свыше 600 кантат, не менее 200 месс, множество ораторий, мотетов, мадригалов, оркестровых и других произведений).

Жан Батист Люлли (1632–1687 гг.) – один из ведущих представителей музыкальной культуры французского барокко. Черты и особенности композиторского стиля. Создатель французской национальной оперы (большая мифологическая опера – «Лирическая трагедия»). Люлли – выдающийся театральный деятель (оперная реформа, реформация оркестра).

Музыкальное наследие Ж. Б. Люлли (сюиты и дивертисменты для струнных инструментов, отдельные пьесы и марши для духовых и т. п., музыка к балетным спектаклям: «Больной Амур», «Альсидиана», «Балет Насмешки» и др., музыка к пьесам Мольера: «Брак поневоле», «Принцесса Элиды», «Сицилиец», «Любовь-целительница», «Мещанин во дворянстве» и др., 13 лирических трагедий: «Кадм и Гермiona», «Альцеста», «Тезей», «Атис», «Армида», «Ацис и Галатеея» и др.).

Жан Филипп Рамо (1683–1764 гг.) – французский композитор и теоретик музыки эпохи Барокко. Черты и особенности композиторского стиля. Составитель «Трактата о гармонии». Рамо – выдающийся

¹ Информация приведена из следующего источника: Бычков М. Н. Популярный справочник. Творческие портреты композиторов. М.: Музыка, 1990. 444 с.

исполнитель-импровизатор. Музыкальное наследие Ж. Ф. Рамо (около 40 сценических произведений: «Ипполит и Арисия», «Галантная Индия», «Кастор и Поллукс», «Дардан», «Платея», «Храм Славы», «Зороастр», «Абарис, или Бореады» и др., 3 выпуска пьес для клавесина: «Нежные жалобы», «Беседа муз», «Дикари», «Вихри» и др.).

Генри Пёрселл (1659–1695 гг.) – английский композитор, крупнейший представитель раннего английского барокко. Черты и особенности композиторского стиля. Становление национального английского театра (музыка к более чем пятидесяти театральным постановкам). Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Музыкальное наследие Г. Пёрселла (антемы, гимны, оды, песни, кэччи, оперы и семи-оперы, сюиты и т. д.).

Джироламо Фрескобальди (1583–1643 гг.) – итальянский композитор, органист и клавесинист, крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII века. Черты и особенности композиторского стиля. Необычная для своего времени исполнительская трактовка темпа и ритма. Стилистика «взволнованного стиля» (гармонические новшества, разнообразие фактурных приёмов, импровизационная свобода, искусство варьирования).

Музыкальное наследие Дж. Фрескобальди (канцоны, фантазии, ричеркары, токкаты, каприччио, сюиты и партиты, фуги).

Арканджело Корелли (1653–1713 гг.) – выдающийся итальянский композитор и скрипач, основоположник итальянской скрипичной школы. Черты и особенности композиторского стиля. Создатель классических образцов главных инструментальных жанров барокко – *sonata da camera* и *sonata da chiesa* (светских и церковных трио-сонат), сонат для скрипки и *concerti grossi*. Развитие формы скрипичного концерта. Музыкальное наследие А. Корелли (четыре сборника по 12 трио-сонат, 12 сонат для скрипки соло с басом, а также 12 *concerti grossi*).

Антонио Вивальди (1678–1741 гг.) – итальянский композитор и скрипач-виртуоз, педагог, дирижёр, а также католический священник, один из крупнейших представителей эпохи Барокко. Черты и особенности композиторского стиля. Родоначальник оркестровой программной музыки и создатель жанра инструментального концерта.

А. Вивальди – новатор виртуозной скрипичной техники, мастер ансамблево-оркестрового концерта (*concerto grosso*). Музыкальное

наследие Вивальди (около 500 концертов, 40 опер, духовные и светские вокальные сочинения).

Франсуа Куперен (1668–1733 гг.) – французский клавесинист, органист и композитор. Один из наиболее значительных представителей известной французской династии Куперенов. Черты и особенности композиторского стиля. Создатель оригинального клавесинного стиля, отличающегося тонкостью и изяществом письма (предвосхитивший стиль рококо во французском искусстве XVIII века).

Музыкальное наследие Куперена (более 250 программных пьес различного характера: «Недотрога», «Шалунья», «Сестра Моника», пасторальные, идиллические сцены и пейзажи: «Тростники», «Рождющиеся лилии», «Бабочки», «Жнецы», «Ветряные мельницы», пьесы-характеристики лирических состояний: «Сожаления», «Нежные томления»; театральные маски: «Сатиры», «Арлекин», «Проделки фокусников» и т. д.).

Георг Фридрих Гендель (1685–1759 гг.) – один из крупнейших композиторов в истории музыкального искусства эпохи Барокко, наряду с И.С. Бахом, открывший новые перспективы в развитии жанра оперы и оратории. Черты и особенности композиторского стиля. Драматизация жанра оперы.

Музыкальное наследие Г. Ф. Генделя (около 40 опер: «Юлий Цезарь», «Альцина», «Ринальдо» и др., 32 оратории: «Мессия», «Самсон» и др., камерная вокальная музыка, сборники инструментальных пьес: клавесинных, органных, оркестровых, а также ряд произведений «популярного» характера: «Музыка на воде», «Музыка для королевских фейерверков», Concerti a due cori и т. п.).

Дитрих Букстехуде (1637–1707 гг.) – немецкий композитор и органист, датчанин по происхождению, один из наиболее известных композиторов эпохи Барокко. Черты и особенности композиторского стиля. Воздействие Букстехуде-органиста и композитора на музыкальное искусство Германии конца XVII – начала XVIII вв.

Музыкальный язык сочинений Д. Букстехуде. Музыкальное наследие Букстехуде (7 трио-сонат, оратории (партитуры не сохранились), свыше 100 духовных и светских кантат).

Иоганн Пахельбель (1653–1706 гг.) – немецкий органист и композитор. эпохи Барокко, один из прямых предшественников И.С. Баха

в жанрах органной музыки. Черты и особенности композиторского стиля.

Музыкальное наследие И. Пахельбеля (около 20 клавирных сюит, прелюдии, токкаты, фантазии, чаканы и вариации, фуги, ричеркары, хоралы).

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750 гг.) – немецкий органист, капельмейстер, музыкальный педагог, один из крупнейших композиторов эпохи Барокко, в творчестве которого барочная полифония достигает наивысшего расцвета. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, характер тематизма, принципы развития. Крупнейший новатор и основоположник ряда новых жанров. Принципы хорошо темперированного клавира (использование темперации). ХТК – жанровое и эстетическое содержание. Эмоциональная и философская сущность музыки Баха – философское осмысление действительности. Автор более 1000 музыкальных произведений во всех значимых жанрах своего времени (кроме оперы).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Основная литература

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие. Вып. 1 / В. С. Галацкая. – Москва : Музыка, 1985. – 366 с. – Текст : непосредственный.
2. Кириллина, Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века : в 3 частях / Л. В. Кириллина. – Москва : Композитор, 2007. – Текст : непосредственный.
3. Маркус, С. А. История музыкальной эстетики : в 2 т. Т. 1 / С. А. Маркус. – М. : Музгиз, 1959. – 316 с. – Текст : непосредственный.
4. Розеншильд, К. К. История зарубежной музыки : учебник для консерваторий. Вып. 1. До середины XVIII века / К. К. Розеншильд. – Москва : Музыка, 1978. – 544 с. – Текст : непосредственный.
5. Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие : в 8 выпусках. Вып. 2. Опера в XVII веке в Италии, Франции, Германии и Англии. Гендель / Р. Роллан ; перевод с французского Е. П. Гречаной. – Москва : Музыка, 1987. – 392 с. – Текст : непосредственный.

6. Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие : в 8 выпусках. Вып. 3. Музыканты прошлых дней. Музыкальное путешествие в страну прошлого / Р. Роллан ; перевод с французского Е. П. Гречаной. – Москва : Музыка, 1988. – 448 с. – Текст : непосредственный.

Научная и дополнительная литература

1. Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства : учебник для студентов музыкальных вузов : в 3 частях. Ч. 1 / А. Д. Алексеев. – Москва : Музыка, 1962. – 144 с. – Текст : непосредственный.

2. Барбье, П. Венеция Вивальди : музыка и праздники эпохи Барокко / П. Барбье ; перевод с французского Е. Рабинович. – Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2009. – 276 с. – Текст : непосредственный.

3. Барсова, И. А. Очерки по истории партитурной нотации: (XVI – первая половина XVIII века) / И. А. Барсова ; Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. – Москва : МГК, 1997. – 413 с. – Текст : непосредственный.

4. И. С. Бах и современность : сборник статей / составитель Н. А. Герасимова-Персидская. – Киев : Музыкальная Украина, 1985. – 159 с. – Текст : непосредственный.

5. Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество : собрание документов / составитель Х.-Й. Шульце ; перевод с немецкого В. Ерохина. – Санкт-Петербург : Издательство им. Н. И. Новикова ; Галина скрипит, 2009. – 600 с. – Текст : непосредственный.

6. Берченко, Р. Э. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире» / Р. Э. Берченко. – Москва : Классика-XXI, 2005. – 371 с. – Текст : непосредственный.

7. Гинзбург, Л. История скрипичного искусства : в 3 выпусках. Вып. 1 / Л. Гинзбург, В. Григорьев. – Москва, 1990. – 282 с. – Текст : непосредственный.

8. Друскин, М. С. Иоганн Себастьян Бах / М. С. Друскин. – Москва : Музыка, 1982. – 383 с. – Текст : непосредственный.

9. Евдокимова, Ю. К. Музыка эпохи Возрождения: *Cantus prius factus* и работа с ним / Ю. К. Евдокимова, Н. А. Симакова. – Москва : Музыка, 1982. – 253 с. – Текст : непосредственный.

10. Захарова, О. И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы / О. И. Захарова. – Москва : Музыка, 1983. – 77 с. – Текст : непосредственный.

11. История полифонии. Вып. 1. Многоголосие Средневековья. X–XIV вв. / под редакцией Ю. Евдокимовой. – Москва : Музыка, 1983. – 451 с. – Текст : непосредственный.

12. Кириллина, Л. В. Оратории Г. Ф. Генделя : учебное пособие для преподавателей и студентов музыкальных вузов / Л. В. Кириллина ; Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. – Москва : МГК, 2008. – 56 с. – Текст : непосредственный.

13. Конен, В. Д. Клаудио Монтеверди. 1567–1643. – Москва : Советский композитор, 1971. – 323 с. – Текст : непосредственный.

14. Конен, В. Д. Перселл и опера. – Москва : Музыка, 1978. – 262 с. – Текст : непосредственный.

15. Конен, В. Д. Этюды о зарубежной музыке / В. Д. Конен. – Москва : Музыка, 1975. – 482 с. – Текст : непосредственный.

16. Коннов, В. П. Нидерландские композиторы XV–XVI веков : монография / В. П. Коннов. – Ленинград : Музыка, 1984. – 95 с. – Текст : непосредственный.

17. Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1977. – 528 с. – Текст : непосредственный.

18. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. : в 2 т. / Т. Н. Ливанова. – Москва : Музыка, 1982–1983. – Текст : непосредственный.

19. Ливанова, Т. Н. Музыкальная драматургия И. С. Баха и ее исторические связи. Ч. 1–2 / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1948. – Текст : непосредственный.

20. Ливанова, Т. Н. Музыкальная классика XVIII век: Гендель, Бах, Глюк, Гайдн / Т. Н. Ливанова. – М. : Музгиз, 1939. – 520 с. – Текст : непосредственный.

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

22. Луцкер, П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 2. Эпоха Метастазо / П. Луцкер, И. Сусидко. – Москва : Классика-XXI, 2004. – 768 с. – Текст : непосредственный.

23. Малиньон, Ж. Жан Филипп Рамо : перевод с французского / Ж. Малиньон. – Ленинград : Музыка, 1983. – 126 с. – Текст : непосредственный.

24. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / составитель В. П. Шестакова. – Москва : Музыка, 1966. – 574 с. – Текст : непосредственный.

25. Поспелова, Р. Л. Трактаты о музыке Иоанна Тинкториса / Р. Л. Поспелова. – Москва : Музыка, 2009. – 712 с. – Текст : непосредственный.

26. Проблемы музыкального стиля И. С. Баха, Г. Ф. Генделя: (к 300-летию со дня рождения великих немецких композиторов) : сборник научных трудов / ответственный редактор Т. Э. Цытович. – Москва : МГК, 1985. – 170 с. – Текст : непосредственный.

27. Розеншильд, К. К. Теория аффектов / К. К. Розеншильд. – Текст : электронный // Термины и понятия. – URL: <https://www.belcanto.ru/affect.html>.

28. Русская книга о Бахе : сборник статей / редакторы-составители Т. Н. Ливанова, В. В. Протопопов. – Москва : Музыка, 1986. – 373 с. – Текст : непосредственный.

29. Сапонов, М. А. Шедевры Баха по-русски. Страсти, мессы, мотеты, кантаты, музыкальные драмы / М. А. Сапонов. – Москва : Классика-XXI, 2005. – 284 с. – Текст : непосредственный.

30. Симакова, Н. А. Вокальные жанры эпохи Возрождения : учебное пособие / Н. А. Симакова. – Москва : Музыка, 1985. – 360 с. – Текст : непосредственный.

31. Форкель, И. О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха / И. Форкель ; перевод с немецкого В. Ерохина. – Москва : Классика-XXI, 2008. – 128 с. – Текст : непосредственный.

32. Генрих Шютц : сборник статей / составитель Т. Н. Дубравская. – Москва : Музыка, 1985. – 304 с. – Текст : непосредственный.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ

1. Эстетические и философские воззрения эпохи Барокко. Общие стилевые признаки эпохи.

2. Искусства эпохи Барокко. Религия и наука.

3. Становление музыкального исполнительства в эпоху Барокко. Новый тип музыканта-практика.

4. Силевые задачи исполнения музыки эпохи Барокко.

5. Соотношение выразительных средств в музыкальном искусстве эпохи Барокко. Приемы работы с музыкальным материалом.

6. Теория аффектов эпохи Барокко.

7. Выдающиеся представители музыкального искусства эпохи Барокко.

РАЗДЕЛ III. ЭПОХА КЛАССИЦИЗМА

Эстетические и философские воззрения эпохи Классицизма. Равновесие рационального и эмоционального. Уравновешенность пропорций, разумная правильность, исключение всего лишнего. Идеи философии рационализма (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, А. Г. Баумгартен, И. Винкельман, И. Кант и др.) Обращение к канонам древнегреческой классики как к норме и идеальному образцу. Революция в науке (законы классической механики, закон всемирного тяготения И. Ньютона, лекарство от оспы и т. д.).

Новый важный этап музыкального исполнительства. Связь представителей венской классической школы: К. В. Глюка, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена – с эстетикой, литературой. Претворение народной песенности, жанров народно-бытовой музыки. Выдвижение нового сольного инструмента – молоточкового фортепиано. Утверждение главенствующих жанров эпохи Классицизма – симфонии, сонаты, концерта. Специфика сонатно-симфонического цикла в идейно-художественном единстве целого. Драматургическая функция сонатно-симфонического цикла. Характерная форма частей сонатно-симфонического цикла. Усложнение музыкального содержания, детализация фиксации специальных исполнительских указаний¹.

Музыка приобретает большую эмоциональную насыщенность, динамичность контрастность, складывается новый тип оркестрового исполнения. Эхообразная динамика эпохи Барокко уступает место плавным, постепенным динамическим переходам – «динамике чувства». Расцвет гомофонного стиля (гомофонно-гармоническая фактура, фактура «альбертиевых басов»).

Оперная реформа Глюка (подчинение музыки поэтическому тексту; хор и балет становятся полноправными участниками действия; интонационно выразительные речитативы естественно сливаются с ариями; увертюра предвосхищает эмоциональный строй будущего действия; относительно законченные музыкальные номера объединяются в большие сцены; сюжетность развивается оркестровыми сред-

¹ Алексеев А. Д. История фортепианного искусства: учеб. пособие: в 3 ч. Ч. 2. М.: Музыка, 1988. 415 с.

ствами; динамичная смена речитативов, арий, балетных и хоровых эпизодов становится инструментом музыкальной и сюжетной событийности и т. д.).

Создание новой формы музицирования – публичного платного концерта и появление эстрады. Разделение труда композитора и исполнителя. Проблемы интерпретации музыки великих венских классиков. Творчество Й. Гайдна и В. А. Моцарта, граница двух эпох – старой и новой, а именно – клавирной и фортепианной. Кантилена в творчестве композиторов эпохи Классицизма. Отличия современных инструментов от инструментов XVIII века. Демпферная педаль.

Баланс между крайними динамическими точками, полюсами громкости, характер «форте» и «пиано» (исходя из понимания содержательной стороны стиля композитора, а также знания особенностей его инструмента). Особенности исполнительских средств композиторов эпохи Классицизма (динамики, темпо-ритма, артикуляции, агогики). Интерпретация динамических указаний в зависимости от динамического контекста. Границы темпов эпохи Классицизма.

«Sturm und Drang» (Буря и натиск), предвестник романтизма. Отказ от культа рационализма, свойственного эпохе Классицизма и Просвещения. Предельная эмоциональность, описание крайних проявлений индивидуализма. Качественно новое содержание музыки. Высокая степень внутренней интонационной сопряженности всех масштабных временных уровней формообразования. Новые качества музыкального мышления, возможности формирования звукового потока путем артикуляционно-динамико-агогической обработки. Расширение динамических (от *ppp* до *ff*) и темповых границ (*rubato*). Появление вспомогательных слов «*meno*» и «*ritu*». Детализация динамических, темповых и штриховых указаний, протяженность динамических изменений – *crescendo* и *diminuendo*. Превалирование штриха *Legato*.

Выдающиеся представители музыкального искусства эпохи Классицизма¹

Кристоф Виллибальд фон Глюк (1714–1787 гг.) – великий австрийский оперный композитор, осуществивший во второй половине

¹ Информация приведена из следующего источника: Бычков М. Н. Популярный справочник. Творческие портреты композиторов. М.: Музыка, 1990. 444 с.

XVIII века. реформу итальянской оперы-seria и французской лирической трагедии. Черты и особенности композиторского стиля. Принципы оперной драматургии. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий.

Музыкальное наследие Глюка (около 107 опер, из которых сохранившихся только 46: «Орфей и Эвридика», «Парис и Елена», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Армида», «Ифигения в Тавриде», «Эхо и Нарцисс» и др.).

Франц Йозеф Гайдн (1732–1809 гг.) – австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Черты и особенности композиторского стиля. Народные истоки творчества. Конкретность музыкальных образов, жанровая характерность. Эволюционные метаморфозы жанров классической эпохи в творчестве Гайдна: симфонии, сонаты, камерные ансамбли, концерты, оперы, оратории, мессы, песни (характерные типы тематизма и приемы развития). Установление классического состава оркестра, включающего все группы инструментов (струнные, деревянные и медные духовые, ударные).

Музыкальное наследие Ф. Й. Гайдна (около 1000 произведений во всех жанрах и формах, существовавших в музыке того времени: 24 оперы, 104 симфонии, 83 квартета, 52 клавирные сонаты, увертюры, марши, танцы, дивертисменты для оркестра и разных инструментов, концерты для клавира и других инструментов, различные пьесы для клавира, песни, каноны. Среди сочинений 3 оратории: «Сотворение мира», «Времена года», «Семь слов Спасителя на кресте», 14 месс и другие духовные произведения).

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791 гг.) – великий австрийский композитор и музыкант-виртуоз, один из самых значимых классических композиторов, оказавший большое влияние на мировую музыкальную культуру. Черты и особенности композиторского стиля. Сочетание в творчестве строгих, ясных форм с глубокой эмоциональностью. Музыкальный язык, красота и богатство мелодики. Принципы мотивно-тематического развития. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы. Один из создателей жанра классического концерта. Оперная реформа Моцарта. Новый тип музыкальной драматургии, единство музыки и сценического действия.

Музыкальное наследие В. А. Моцарта (около 1000 произведений во всех жанрах и формах, существовавших в музыке того времени: кантаты, оратории, Реквием, 15 месс, мотеты, 41 симфония, больше 30 дивертисментов, кассаций, серенад, 9 маршей, 25 танцев для оркестра, 7 скрипичных концертов, 25 фортепьянных концертов, концерты для других инструментов (флейты, кларнета, фагота, валторны, флейты и арфы), 26 струнных квартетов, 7 струнных квинтетов, квинтеты для струнных с духовыми, 2 фортепьянных квартета, 8 фортепьянных трио, 42 скрипичные сонаты, 17 фортепьянных сонат, 3 фантазии, 15 вариационных циклов, менуэты, рондо, концертные арии, песни для голоса и фортепьяно и др. 21 опера: «Аполлон и Гиацинт», «Бастиен и Бастиенна», «Мнимая простушка», «Митридат, царь Понта», «Лючио Силла», «Идоменей», «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан «Волшебная флейта» и др.)

Антонио Сальери (1750–1825 гг.) – итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог, ученик и последователь Глюка. Среди учеников Сальери: сын Моцарта Франц Ксавер, Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Ференц Лист, Джакомо Мейербер, Ян Гуммель, Игнац Мошелес, Карл Черни и многие другие. Черты и особенности композиторского стиля. Сальери – один из лучших дирижеров своего времени. Придворный капельмейстер при трех императорах.

Музыкальное наследие А. Сальери (более 40 опер: «Данаиды», «Тарар», «Аксур», «Пещера Трофония», «Фальстаф», «Сначала музыка, а потом слова», «Признанная Европа» и др., около 100 концертных арий для голоса и оркестра, 3 симфонии, 5 концертов для различных солирующих инструментов, тройной концерт для скрипки, гобоя и виолончели, «26 вариаций на тему Испанской фолли», 5 месс, оратории: «Страшный Суд», «Иисус в чистилище» и др., религиозные песнопения, гимны (3 Te Deum), псалмы («De profundis»), «Маленький реквием»).

Людвиг ван Бетховен (1770–1827 гг.) – немецкий композитор, пианист и дирижер, последний представитель «венской классической школы», одна из ключевых фигур классической музыки в период между классицизмом и романтизмом. Черты и особенности композиторского стиля. Творческий путь Л. Бетховена как представителя нового этапа развития классицизма. Философское осмысление действительно-

сти. Многообразие тем и музыкальных образов. Диалектические принципы симфонического метода Л. В. Бетховена. Тематизм, принципы его развития.

Принципы симфонической драматургии. Новаторская трактовка симфонического жанра (синтез инструментальных и вокальных жанров). Программный симфонизм. Симфонизация жанра концерта. Расширение круга образов и их драматического развития. Эволюция сонатного жанра.

Музыкальное наследие Л. В. Бетховена (9 симфоний, 8 симфонических увертюр: «Эгмонт», «Кориолан» и др., 5 концертов для фортепиано с оркестром, несколько концертов для других инструментов, 32 сонаты, 10 сонат для скрипки и фортепиано, опера «Фиделио», балет «Творения Прометея», «Торжественная месса», 6 трио, 16 струнных квартетов, вокальный цикл «К далекой возлюбленной» др.).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Основная литература

1. Конен, В. История зарубежной музыки : учебник для консерваторий. Вып. 3. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века / В. Конен. – Москва : Музыка, 1984. – 535 с. – Текст : непосредственный.

2. Левик, Б. В. История зарубежной музыки : учебник для консерваторий. Вып. 2. Вторая половина XVIII века / Б. В. Левик. – Москва : Музыка, 1980. – 278 с. – Текст : непосредственный.

3. Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие : в 8 выпусках. Вып. 4. Музыканты наших дней. Стендаль и музыка / Р. Роллан ; перевод с французского Е. П. Гречаной. – Москва : Музыка, 1989. – 256 с. – Текст : непосредственный.

4. Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие : в 8 выпусках. Вып. 5. Жизнь Бетховена. Бетховен. Великие творческие эпохи. От «Героической» до «Аппассионаты» / Р. Роллан ; перевод с французского Е. П. Гречаной. – Москва : Музыка, 1990. – 288 с. – Текст : непосредственный.

Научная и дополнительная литература

1. Аберт, Г. В. А. Моцарт : в 2 частях / Г. Аберт. – Москва : Музыка, 1977–1985. – Текст : непосредственный.
2. Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства : учебник для студентов музыкальных вузов : в 3 частях. Ч. 2 / А. Д. Алексеев. – Москва : Музыка, 1967. – 285 с. – Текст : непосредственный.
3. Альшванг, А. А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. А. Альшванг. – Москва : Музыка, 1977. – 447 с. – Текст : непосредственный.
4. Бетховен, Л. ван. Письма Бетховена : в 3 томах. Т. 1. 1787–1811 / Л. ван Бетховен. – Москва : Музыка, 1970. – 576 с. – Текст : непосредственный.
5. Бетховен, Л. ван. Письма Бетховена : в 3 томах. Т. 2. 1812–1816 / Л. ван Бетховен. – Москва : Музыка, 1977. – 526 с. – Текст : непосредственный.
6. Бетховен, Л. ван. Письма Бетховена : в 3 томах. Т. 3. 1817–1822 / Л. ван Бетховен. – Москва : Музыка, 1986. – 624 с. – Текст : непосредственный.
7. Людвиг ван Бетховен: рукописные и ранние печатные источники в хранилищах Москвы и Санкт-Петербурга : каталог / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского ; составители И. В. Брежнева, Л. В. Кириллина. – Москва : МГК, 2008. – 143 с. – Текст : непосредственный.
8. Брянцева, В. Н. Французская комическая опера XVIII века: пути становления и развития жанра / В. Н. Брянцева. – Москва : Музыка, 1985. – 310 с. – Текст : непосредственный.
9. Гинзбург, Л. История скрипичного искусства : в 3 выпусках. Вып. 1 / Л. Гинзбург, В. Григорьев. – Москва, 1990. – 282 с. – Текст : непосредственный.
10. Гобби, Т. Мир итальянской оперы : перевод с английского / Т. Гобби, И. Кук. – Москва : Радуга, 1989. – 317 с. – Текст : непосредственный.
11. Кириллина, Л. В. Бетховен : жизнь и творчество : в 2 томах / Л. В. Кириллина ; Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. – Москва : МГК, 2009. – Текст : непосредственный.

12. Кириллина, Л. В. Реформаторские оперы Глюка / Л. В. Кириллина. – Москва : Классика-XXI, 2006. – 384 с. – Текст : непосредственный.

13. Конен, В. Д. Театр и симфония : роль оперы в формировании классической симфонии / В. Д. Конен. – Москва : Музыка, 1975. – 376 с. – Текст : непосредственный.

14. Конен, В. Д. Этюды о зарубежной музыке / В. Д. Конен. – Москва : Музыка, 1975. – 482 с. – Текст : непосредственный.

15. Крунтяева, Т. С. Итальянская комическая опера XVIII века / Т. С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1981. – 167 с. – Текст : непосредственный.

16. Ливанова, Т. Н. Бетховен и русская музыкальная критика XIX в. / Т. Н. Ливанова. – Текст : непосредственный // Т. Н. Ливанова: статьи, воспоминания / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского ; составители Д. А. Арутюнов, В. В. Протопопов. – Москва : Музыка, 1989. – С. 42-89.

17. Ливанова, Т. Н. Музыкальная классика XVIII век: Гендель, Бах, Глюк, Гайдн / Т. Н. Ливанова. – М. : Музгиз, 1939. – 520 с. – Текст : непосредственный.

18. Луцкер, П. Моцарт и его время / П. Луцкер, И. Сусидко. – Москва : Классика-XXI, 2008. – 623 с. – Текст : непосредственный.

19. Моцарт, В. А. Полное собрание писем / В. А. Моцарт. – Москва : Международные отношения, 2006. – 533 с. – Текст : непосредственный.

20. Моцарт, В. А. Сонаты для фортепиано : в 2 томах. Т. 2 / В. А. Моцарт ; подготовка текста и комментарии В. Плата, В. Рема. – Москва : РМИ, 2006. – 192 с. – Текст : непосредственный.

21. Моцарт. Истории и анекдоты, рассказанные его современниками / перевод с немецкого С. Грохотова, П. Луцкера. – Москва : Классика-XXI, 2007. – 176 с. – Текст : непосредственный.

22. Новак, Л. Йозеф Гайдн: жизнь, творчество, историческое значение / Л. Новак ; перевод с немецкого Д. Каравкиной, В. Розанова. – Москва : Музыка, 1973. – 445 с. – Текст : непосредственный.

23. Рыцарев, С. А. Кристоф Виллибальд Глюк / С. А. Рыцарев. – Москва : Музыка, 1987. – 181 с. – Текст : непосредственный.

24. Серов, А. Н. Бетховен и три его стиля / А. Н. Серов. – Текст : непосредственный // Серов А. Н. Статьи о музыке : в 7 выпусках. Вып. 1. – Москва : Музыка, 1984. – С. 141-179.

25. Серов, А. Н. Моцарт. Галерея оперных композиторов / А. Н. Серов. – Текст : непосредственный // Серов А. Н. Статьи о музыке : в 7 выпусках. Вып. 3. – Москва : Музыка, 1987. – С. 176-201.

26. Хохловкина, А. А. Западноевропейская опера: конец XVIII – первая половина XIX в. : очерки / А. А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1962. – 368 с. – Текст : непосредственный.

27. Черная, Е. С. Моцарт и Австрийский музыкальный театр / Е. С. Черная. – Москва : Музгиз, 1963. – 435 с. – Текст : непосредственный.

28. Чичерин, Г. В. Моцарт: исследовательский этюд / Г. В. Чичерин. – Ленинград : Музыка, 1987. – 318 с. – Текст : непосредственный.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ

1. Эстетические и философские воззрения эпохи Классицизма. Общие стилевые признаки эпохи.

2. Выдвижение нового сольного инструмента – молоточкового фортепиано. Утверждение главенствующих жанров эпохи Классицизма.

3. Стилиевые задачи исполнения музыки эпохи Классицизма.

4. Соотношение выразительных средств в музыкальном искусстве эпохи Классицизма. Приемы работы с музыкальным материалом.

5. «Sturm und Drang» (Буря и натиск), предвестник романтизма.

6. Выдающиеся представители музыкального искусства эпохи Классицизма.

РАЗДЕЛ IV. ЭПОХА РОМАНТИЗМА

Эстетические и философские воззрения эпохи Романтизма. Превосходство чувственного над рациональным, приоритет содержания. Культ гения, культ природы, чувственного и естественного в человеке. Новые критерии в искусстве: эмоциональность, естественность, искренность. Основные принципы романтической эстетики. Традиции и новаторство в воплощении романтических тем, образов. Развитие виртуозной техники как динамической формы передачи музыкального движения, поиск новых выразительных и технических средств исполнительского искусства.

Новый тип музыканта – «сочиняющий виртуоз» (композиторское творчество – средство для демонстрации исполнительского мастерства). Кризис музыкального искусства романтизма (салонно-развлекательное искусство: разрыв между богатством выразительных средств и, зачастую, незначительностью музыкального материала). Возникновение профессии «импресарио». Новые пространственно-акустические условия (большие концертные залы)¹.

Новый тип музыканта – интерпретатор, истолкователь чужого композиторского творчества. Интерпретация – разъяснение, истолкование. Транскрипция – переложение музыкального произведения для другого инструмента или голоса. Коренной стилистический переворот в концертном репертуаре (возрождаются сочинения старинных мастеров)². Задачи проникновения в замысел композитора, в стилевые особенности музыки. Формирование исполнительских школ, направлений, стилей, связанных с различным пониманием задач и методов исполнения. Исполнительская редакция и транскрипция. Понятия «верности» стилю, «объективности» и «субъективности» в исполнительском искусстве.

Эволюция исполнительских средств и принципов «концертности». Новые типы фактуры. Специфика *rubato* в исполнительском искусстве эпохи Романтизма. «Педальная эра» в фортепианном мышлении. Перемена в способе инструментального и фортепианного изло-

¹ Алексеев А. Д. История фортепианного искусства: учеб. пособие: в 3 ч. Ч. 2. М.: Музыка, 1988. 415 с.

² Энциклопедия «Кругосвет». URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html.

жения. Обогащение фортепианной фактуры, качественно новое звучание. «Блестящий стиль», расцвет европейской романтической оперы. Многозначность в нотном изложении (требующая большую сотворческую инициативу исполнителя).

Оперное искусство как воплощение идеалов романтической эстетики (Джакомо Мейербер, Джоакино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Ференц Эркель, Жюль Массне, Лео Делиб).

Психологическая трактовка танцевальной музыки и формирование жанра романтического балета (Адольф Адан).

Ренасимьенто в испанском искусстве. Романтизм в творчестве выдающихся композиторов-исполнителей (Исаак Альбенис, Энрике Гранадос, Мануэль де Фалья).

Изобретение на рубеже XIX–XX веков грамзаписи, новый тип исполнения в условиях студийной записи. Развитие тенденции к объективизму в исполнительстве. Разворот музыкального искусства к неоклассицизму. Стравинский, Хиндемит, Барток, Онеггер – инициаторы пересмотра роли исполнителя. Возникновение в 50-х годах жанра оперетты, связь нового жанра с классической оперой, водевилем, искусством французских шансонье. Интенсивное развитие симфонической и камерно-инструментальной музыки. Появление значительного числа непрограммных сочинений – концертов, сюит, симфоний, камерных ансамблей, сольных инструментальных пьес.

Выдающиеся представители музыкального искусства эпохи Романтизма¹

Карл Мария фон Вебер (1786–1826 гг.) – выдающийся немецкий музыкант: композитор, пианист, дирижер, критик, литератор, публицист, общественный деятель начала XIX века, один из основоположников (вместе с Э. Т. А. Гофманом) немецкой романтической оперы. Черты стиля композитора: песенно-танцевальный тематизм, своеобразие и красочность гармонии, оригинальность трактовки отдельных инструментов оркестра. Жанровое многообразие романтических опер Вебера. Сказочно-бытовая опера. Жанрово-бытовые, лирические и фантастические образы, картины природы. Трактовка оперных форм.

¹ Информация приведена из следующего источника: Бычков М. Н. Популярный справочник. Творческие портреты композиторов. М.: Музыка, 1990. 444 с.

Значение оркестровой партии. Основные жанры инструментального творчества Вебера.

Творческое наследие К. М. Вебера (9 кантат, 2 симфонии, увертюры, 4 фортепианные сонаты и 2 концерта, «Concert-stück», 6 сонат для фортепиано и скрипки, «Приглашение к танцу», многочисленные камерные инструментальные и вокальные ансамбли, песни (свыше 90), 9 опер: «Сильвана», «Абу Гасан», «Вольный стрелок», «Три Пинто» (не окончена композитором, завершена Густавом Малером в 1888 году), «Эврианта», «Оберон» и др.).

Франц Шуберт (1797–1828 гг.) – австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке. Черты и особенности композиторского стиля. Связь музыки Шуберта с народным и классическим искусством. Сходства и отличия творческого стиля Шуберта и Бетховена. Господство романтических тем (темы скитаний, одиночества, природы, столкновение мира мечты и действительности и др.). Песенность – основа стиля, песня – ведущий жанр.

Широкий круг поэтических текстов. Роль мелодии в раскрытии поэтических образов, ее национальные истоки, индивидуальное своеобразие, претворение бытовых интонаций. Соотношение вокальной и фортепианной партий. Жанровое и композиционное многообразие вокальной музыки. Эволюция песенного творчества. Новаторская трактовка инструментальных жанров. Песенные принципы в драматургической концепции, тематизме и развитии формы инструментальных произведений; их связь с бытовой музыкой. Романтическая миниатюра. Влияние творчества Шуберта на композиторов-романтиков следующих поколений: Шумана, Брамса, Малера, Чайковского, Рахманинова.

Творческое наследие Ф. Шуберта (9 симфоний (среди которых восьмая неоконченная), свыше 25 камерно-инструментальных произведений, 23 фортепианные сонаты, множество пьес для фортепиано в две и в четыре руки, 10 опер, 6 месс, ряд произведений для хора и для вокального ансамбля, и более 600 песен (на слова Шиллера, Гёте, Гейне, Мюллера и других): «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» и др.).

Феликс Мендельсон (1809–1847 гг.) – немецкий композитор, пианист, дирижер, педагог. Один из крупнейших представителей романтизма в музыке. Глава Лейпцигской школы в немецкой музыке, основатель Лейпцигской консерватории. Черты и особенности композитор-

ского стиля. Характерные образы музыки Мендельсона: опoэтизированные жанровые картины, романтический пейзаж, светлая фантастика, элегическая лирика. Песенность, как типичная черта стиля композитора. Черты традиций и новаторства.

Фортепианное творчество. «Песни без слов» как новый романтический жанр. Лирико-жанровый романтический симфонизм. Особенности тематизма. Роль Мендельсона в развитии концертной программной увертюры. Достижения Мендельсона в области оркестровки. Новаторство в определении роли дирижера.

Творческое наследие Ф. Мендельсона (6 опер, 4 оратории, 8 кантат, 13 симфоний, 7 скрипичных и фортепианных концертов, 7 струнных квартетов, 2 струнных квинтета, струнный октет, 2 сонаты для скрипки и фортепиано, 2 сонаты для виолончели и фортепиано, 2 фортепианных трио, 3 фортепианных квартета, соната для альты и фортепиано, прелюдии и фуги для фортепиано, «Серьезные вариации», «Песни без слов», 3 сонаты, фантазия, этюды, каприччио, сочинения для органа, вокальные сочинения и др.).

Никколо Паганини (1782–1840 гг.) – итальянский скрипач-виртуоз и композитор. Особенности виртуозного стиля Паганини. Черты и особенности композиторского стиля. Романтическая основа скрипичного исполнительства и творчества. Новые горизонты скрипичной техники. Влияние искусства Паганини на романтический инструментальный стиль Берлиоза, Шопена, Шумана, Листа, Брамса (фортепианные транскрипции на «24 каприччио для скрипки соло»).

Творческое наследие Н. Паганини (24 каприса для скрипки, 12 сонат для скрипки и гитары, 15 квартетов для скрипки, гитары, альты и виолончели, 6 концертов для скрипки с оркестром, вариации и др.).

Роберт Шуман (1810–1856 гг.) – немецкий композитор, педагог и музыкальный критик, широко известен как один из выдающихся композиторов эпохи Романтизма. Черты и особенности композиторского стиля. Композиторская и музыкально-критическая деятельность. Эстетические взгляды. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого. Своеобразие литературного стиля критических статей Шумана. Богатство и многогранность психологического содержания, личностная природа романтизма в творчестве Шумана. Особенности тематизма. Мелодическое, гармоническое и фактурное своеобразие произведений Шумана.

Творческое наследие Р. Шумана (вариации «Abegg», «Бабочки», «Карнавал», «Симфонические этюды», «Танцы давидсбюндлеров», «Фантастические пьесы», «Детские сцены», «Крейслериана», Новеллеты, «Венский карнавал», «Арабески», «Ночные пьесы», Этюды для фортепиано по Каприсам Паганини, Концертные этюды по Каприсам Паганини, «Альбом для юношества», «Лесные сцены», «Листики из альбома», 3 сонаты, Фантазия C-dur и др. Дуэты (ансамбли), вокальные произведения (более 200 песен), 4 симфонии, 2 концерта для фортепиано с оркестром, камерно-инструментальные произведения).

Ференц Лист (1811–1886 гг.) – крупнейший композитор XIX века, гениальный новатор-пианист и дирижер, влиятельный педагог, выдающийся музыкально-общественный деятель, критик. Популяризатор академической музыки (в том числе русских композиторов). Черты и особенности композиторского стиля. Эстетические воззрения. Широкий круг тем и образов, активное обращение к героической тематике. Лист – создатель жанра программной симфонической поэмы. Образцы мировой литературы, их романтическая трактовка. Принципы монотематизма. Внутренняя цикличность одночастных форм. Претворение принципов поэмы в жанре симфонии. Расцвет концертного пианизма.

Идеи синтеза искусств в творчестве Листа. Стремление к утверждению воспитательной миссии искусства. Глубина философско-поэтического содержания, программность в музыке. Обновление музыки путем ее внутренней связи с поэзией. Лист – новатор в области музыкальной формы, гармонии, реформатор жанров симфонии, оратории, романтической песни.

Творческое наследие Ф. Листа поистине огромно (трансцендентные этюды для фортепиано, этюды по каприсам Паганини, циклы фортепианных пьес: «Видения», «Утешения», «Поэтические и религиозные гармонии», «Годы странствий», 2 баллады, соната, «Мефисто-вальс», 19 Венгерских рапсодий, фантазии и парафразы на темы из опер, произведения для фортепиано с оркестром: 2 концерта, «Пляска смерти», симфонические произведения: 13 симфонических поэм, симфонии: «Фауст», «Данте», 4 оратории и мессы, более 90 песен и романсов и др.).

Гектор Берлиоз (1803–1869 гг.) – французский композитор, выдающийся дирижёр, музыкальный критик, отстаивавший передовые, демократические идеалы в искусстве. Рождение французской нацио-

нальной симфонической культуры. Черты и особенности композиторского стиля. Круг тем и образов в творчестве Берлиоза. Основоположник программного симфонизма. Картинно-программный симфонизм. Оркестр Берлиоза. Особенности композиции, трактовка симфонического цикла, лейтмотивная система, своеобразие мелодического и гармонического письма. Достижения Берлиоза в области инструментовки. Претворение в симфонической музыке оперных и ораториальных принципов драматургии.

Творческое наследие Г. Берлиоза (4 программных симфонии, 8 симфонических увертюры, 6 опер, хоровые, вокальные и концертные произведения).

Рихард Вагнер (1813–1883 гг.) – немецкий композитор и дирижер, последний крупнейший художник-романтик XIX века, реформатор оперы, оказавший значительное влияние на европейскую музыкальную культуру (в особенности немецкую). Черты и особенности композиторского стиля. Искусство как синтез и как способ выражения определенной философской концепции. Эстетические и философские взгляды.

Кристаллизация принципов музыкальной драмы. Усиление роли оркестра (расширение его состава), система лейтмотивов, деление на сцены. Идея сквозного драматургического развития – от начала до конца не только одного акта, но и всего произведения и даже цикла произведений (все четыре оперы цикла «Кольцо Нибелунга»). Новые стереотипы певческих голосов (*вагнеровский* тенор, *вагнеровское* сопрано и т. д.). Новаторство Вагнера в области гармонии.

Творческое наследие Р. Вагнера (13 опер: «Риенци», «Моряк-скиталец» («Летучий голландец»), «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Парсифаль», масштабная тетралогия «Кольцо Нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов») и др., симфонические увертюры: «Правь, Британия», «Фауст» и др., симфония C-dur, вокальные произведения: 7 пьес к «Фаусту» Гёте, 5 песен на стихи Матильды Везендонк для женского голоса с фортепиано: «Ангел», «Грезы», «Печаль», «Стой!», «В теплице», 3 романа на французские тексты: «Спи, мое дитя», «Малютка» («Роза»), «Ожидание», фортепианные произведения: 2 сонаты, полонез в 4 руки, фантазия fis-moll, соната в альбом М. Везендонк, 2 пьесы «Листок из альбома» и др.).

Иоганнес Брамс (1833–1897 гг.) – немецкий композитор и пианист, один из центральных представителей эпохи Романтизма. Черты и особенности композиторского стиля. Преемник традиций Шумана в романтизме. Романтический склад музыки при сохранении классических традиций. Мотивы природы, народной песни, народного танца. Песенная основа творчества, связи с фольклором различных стран, их новаторская трактовка. Синтез бетховенских и шубертовских традиций в симфонизме композитора.

Творческое наследие И. Брамса (4 симфонии, 2 серенады, вариации на тему Й. Гайдна, Академическая и Трагическая увертюры, Три Венгерских танца, фортепианные пьесы, фантазии, 3 интермеццо, 3 сонаты, скерцо, 2 рапсодии, Вариации на тему Р. Шумана, Вариации и fuga на тему Г.Ф. Генделя, Вариации на тему Паганини, Вариации на тему венгерской песни, 4 баллады, 4 тетради Венгерских танцев для фортепиано в четыре руки, 2 концерта для фортепиано, концерт для скрипки, двойной концерт для скрипки и виолончели, 11 хоральных прелюдий, прелюдии и fugи, 3 сонаты для скрипки и фортепиано, 2 сонаты для виолончели и фортепиано, 2 сонаты для кларнета (альта) и фортепиано, 3 фортепианных трио, трио для фортепиано, скрипки и валторны, трио для фортепиано, кларнета (альта) и виолончели, 3 фортепианных квартета, 3 струнных квартета, 2 струнных квинтета, фортепианный квинтет, квинтет для кларнета и струнных, 2 струнных секстета, песни для голоса с фортепиано (всего около 200, в том числе «Четыре строгих напева»), кантата «Ринальдо» и др., около 60 смешанных хоров, «Немецкий реквием» и др.).

Антон Брукнер (1824–1896 гг.) – австрийский композитор, органист и музыкальный педагог, известный в первую очередь своими симфониями, мессами и мотетами. Черты и особенности композиторского стиля. Симфонии Брукнера как символ заключительного этапа австро-немецкого романтизма. Своеобразие симфонической концепции. Необычное для католицизма представление о человеке, как центре мира. Значение эпического начала (идеи *становления*, прорыва к апофеозу, устремления к свету, единения с гармонизованным космосом). Широкое использование в мелосе интонаций хора и австрийской народной песенности. Мастерское владение полифонией.

Творческое наследие А. Брукнера (11 симфоний (в т. ч. f-moll и d-moll «Нулевая»). Номинально симфоний 9, но несколько авторских редакций настолько далеки от оригинала, что признаются музыковедами самостоятельными произведениями), струнный квинтет, струнный квартет, рондо, хоры, пьесы для органа, духовная музыка: Реквием, Магнификат, 3 большие мессы, «Te Deum», «Ave Maria», псалмы, мотеты и др., симфоническая увертюра, светские хоры др.).

Йоганн Штраус (1825–1899 гг.) – австрийский композитор, дирижер и скрипач, мастер высокохудожественной бытовой музыки, признанный «король вальса». Черты и особенности композиторского стиля. Трактовка в творчестве Штрауса жанров вальса, польки, галопа, чардаша. Венгерско-цыганские мотивы в мелодике, разнообразие ритмов, выразительная оркестровка.

Творческое наследие И. Штрауса (15 оперетт: «Летучая мышь», «Ночь в Венеции», «Цыганский барон» и др., балет: «Золушка», комическая опера: «Рыцарь Пасман», около 477 произведений концертно-бытового плана (вальсы, польки, кадрили, марши и другие): «Голубой Дунай», «Сказки венского леса», «Императорский вальс», «Полька-пиццикато» и др., музыка к кино).

Густав Малер (1860–1911 гг.) – австрийский композитор, оперный и симфонический дирижер. Один из крупнейших дирижеров своего времени. Черты и особенности композиторского стиля. Традиции позднего австро-германского романтизма XIX века и модернизма начала XX века в творчестве. Традиции философского классикоромантического симфонизма (Л. В. Бетховен – Ф. Шуберт – И. Брамс – П. Чайковский – А. Брукнер), стремящегося дать ответ на вечные вопросы бытия, определить место человека в мире. Трактовка сонатно-симфонического цикла. Классические, романтические и экспрессионистские тенденции. Обостренность эмоций, стремление к их крайнему проявлению.

Творческое наследие Г. Малера (9 симфоний, кантата «Жалобная песнь», 2 песенных цикла: «Песни странствующего подмастерья», «Волшебный рог мальчика, Песни на стихи Рюккерта, «Песни об умерших детях», «Песнь о земле» («симфония в песнях», как называл ее сам Малер), Симфония №10 (не оконченная) и др.).

Рихард Штраус (1864–1949 гг.) – немецкий композитор эпохи позднего романтизма, наряду с Г. Малером он был также одним из лучших дирижеров своего времени. Черты и особенности композиторского стиля. Связь с принципами программного симфонизма Ф. Листа. Особенности музыкально-драматургической концепции. Мелодическое богатство музыкального языка, сложность и утонченность гармонического письма, театрально-действенная роль оркестра, тембровое богатство и виртуозность в использовании выразительных возможностей голоса и оркестровых инструментов. Воплощение сложных философских концепций, усиление экспрессии и психологическое усложнение лирических образов, создание сатирических и гротескных музыкальных портретов. Угасание жанра симфонии, как центрального жанра эпох Классицизма и Романтизма. Принципы программного симфонизма Берлиоза и Листа в творчестве Штрауса.

Творческое наследие Р. Штрауса (14 опер: «Гунтрам», «Саломея», «Электра», «Кавалер розы», «Ариадна на Наксосе», «Елена Египетская», «Дафна», «Каприччио» и др., балеты: «Легенда об Иосифе», «Сбитые сливки», «Руины Афин» (обработка балета «Творения Прометея» Бетховена), симфонические поэмы: «Макбет», «Дон Жуан», «Смерть и просветление», «Веселые забавы Тиля Уленшпигеля», «Так говорил Заратустра», «Дон Кихот» (фантастические вариации), «Жизнь героя», «Домашняя симфония», «Альпийская симфония», симфоническая фантазия «Из Италии», произведения для фортепиано: соната, пьесы, музыкальные картины, 14 импровизаций и fuga на оригинальную тему, музыка к драматическим спектаклям, хоровые произведения, романсы и песни, сюиты, камерные инструментальные ансамбли, обработки опер других композиторов и др.).

Жак Оффенбах (1819–1880 гг.) – французский композитор, виолончелист и театральный дирижер, основоположник и наиболее яркий представитель французской оперетты. Черты и особенности композиторского стиля. Многообразие сюжетов. Использование французского городского фольклора. Жанровая основа музыки (баркарола, болеро, куплеты, кадрили).

Творческое наследие Ж. Оффенбаха (98 оперетт: «Госпожа бабочка», «Орфей в аду», «Женевьева Брабантская», «Прекрасная Еле-

на», «Робинзон Крузо» и др., 2 оперы: «Рейнские русалки», «Сказки Гофмана», балет «Бабочка», музыка для драматического театра и др.).

Шарль Гуно (1818–1893 гг.) – французский композитор, музыкальный критик, писатель-мемуарист. Черты и особенности композиторского стиля. Основатель жанра французской лирической оперы. Опера «Фауст», как лучший образец жанра. Музыкальные характеристики основных героев, ясность и законченность музыкально-драматургической композиции, выразительность мелодики, оригинальность оркестрового письма.

Творческое наследие Ш. Гуно (12 опер: «Фауст», «Царица Савская», «Ромео и Джульетта» и др., 2 симфонии, Маленькая симфония для духовых инструментов, музыка к драматическим спектаклям, более 100 романсов и песен, 14 месс, 3 реквиема, «Stabat mater», «Te Deum», оратории: «Искушение», «Смерть и жизнь», 50 духовных песен, свыше 150 хоралов и др.).

Жорж Бизе (1838–1875 гг.) – французский композитор периода романтизма. Драматизация жанра лирической оперы. Черты и особенности композиторского стиля. Опера «Кармен» как один из лучших образцов жанра. Особенности драматургии. Яркое раскрытие характеров в их психологической сложности и развитии. Опора на испанско-цыганский и внеевропейский фольклор. Принципы сквозного развития и «обобщение через жанр». Острота драматического конфликта. Связь с «номерной» оперой. Национальное и индивидуальное своеобразие музыкального языка. Особенности музыкальной драматургии.

Творческое наследие Ж. Бизе (15 опер: «Искатели жемчуга», «Иван IV», «Кармен» и др., 3 оперетты, 9 кантат, 2 симфонии, 2 оды-симфонии: «Улисс и Цирцея», «Васко да Гама», оратория «Женевьева Парижская», произведения для хора и оркестра, оркестровые произведения и др.).

Сезар Франк (1822–1890 гг.) – французский композитор и органист бельгийского происхождения. Черты и особенности композиторского стиля. Сочетание классической завершенности с романтической импровизационностью. Богатство и тонкость гармонического языка, значение полифонических жанров и приёмов развития в творчестве Франка. Прелюдия, хорал и fuga. Влияние творчества Франка на по-

следующие поколения французских композиторов (Э. Шоссона, К. Дебюсси, М. Равеля).

Творческое наследие С. Франка (4 оперы, 4 оратории, 2 симфонии, Симфонические вариации для фортепиано с оркестром, 4 симфонические поэмы: «Джинны» и др., сочинения для органа, концерт для фортепиано с оркестром, камерные сочинения и др.).

Камиль Сен-Санс (1835–1921 гг.) – французский композитор, пианист, органист, дирижер, музыкальный писатель и общественный деятель, педагог. Черты и особенности композиторского стиля. Значительный вклад Сен-Санса в развитие французской инструментальной музыки. Проявление сильных сторон таланта композитора в области концертно-виртуозной музыки: рельефность, «броскость» тематизма, опора на народно-бытовые жанры (преимущественно в финальных частях).

Творческое наследие К. Сен-Санса (13 опер: «Самсон и Далила», «Варвары» и др., 3 симфонии, 8 симфонических поэм: «Фазетон», «Пляска смерти» и др., вокально-симфонические и хоровые произведения, 5 концертов для фортепиано с оркестром, 3 концерта для скрипки с оркестром, 2 концерта для виолончели с оркестром, концертная пьеса для валторны с оркестром, вокально-симфонические и хоровые произведения, камерные сочинения: «Карнавал животных» 2 фортепианных трио и др.).

Джузеппе Верди (1813–1901 гг.) – итальянский композитор, творчество которого является одним из величайших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Черты и особенности композиторского стиля. Новый этап в развитии итальянской оперы. Тема социальной несправедливости в операх Верди. Музыкальная драматургия опер. Психологически разносторонняя характеристика героев. Черты нового в трактовке традиционных форм итальянской оперы – речитатива, арии, ансамблей; использование бытовых жанров как средства характеристики. Разработка Верди принципов «музыкально-сценической драмы». Возникновение под влиянием литературного веризма «веристской» оперы и ее особенности (жестокие, правдивые конфликты из жизни простых людей, открытая эмоциональность, демократичность музыкального языка, опирающегося на интонации современной городской песни).

Творческое наследие Дж. Верди (26 опер: «Набукко», «Жанна д'Арк», «Макбет», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Аида», «Отелло», «Фальстаф» и др., струнный квартет, реквием, четыре духовные пьесы).

Джакомо Пуччини (1858–1924 гг.) – итальянский оперный композитор, органист и хормейстер, один из ярких представителей направления «веризм» в музыке. Черты и особенности композиторского стиля. Общность и отличие принципов Верди и Пуччини. Развитие в творчестве Пуччини принципов веризма. Выработка особенного творческого метода Пуччини. Интонационно разнообразный мелодический строй музыкального языка, яркость тематического материала. Сквозное симфоническое развитие, драматургическое единство музыкальной формы. Роль оркестра. Влияние драматургии Пуччини на последующее развитие оперной драматургии.

Творческое наследие Дж. Пуччини (12 опер: «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан» (Мадам Баттерфляй), «Турандот» и др., 2 кантаты, симфоническое каприччио, камерно-инструментальные ансамбли, церковная музыка и др.).

Бедржих Сметана (1824–1884 гг.) – чешский композитор, пианист и дирижёр, основоположник чешской национальной композиторской школы. Черты и особенности композиторского стиля. Богатство чешского народного музыкального творчества. Основные жанры танцевальной музыки, их своеобразие. Чешский музыкальный театр. Новаторская трактовка жанра народной комической оперы. Симфоническое творчество. Национальные истоки музыкального тематизма. Оркестр и особенности оркестровой полифонии. Новаторская трактовка жанра симфонической поэмы.

Творческое наследие Б. Сметаны (8 опер: «Проданная невеста», «Далибор», «Либуше» и др., цикл симфонических поэм «Шведские песни», цикл симфонических поэм «Моя родина», «Триумфальная» симфония, «Пражский карнавал» (не окончен), фортепианные произведения: Чешские танцы в 2-х тетрадах, багатели и экспромты, 8 прелюдий, рапсодия и др., камерно-инструментальная музыка, вокально-хоровые произведения и др.).

Антонин Дворжак (1841–1904 гг.) – крупнейший представитель чешской музыкальной классики. Черты и особенности композиторского

стиля. Ведущая роль симфонического творчества. Развитие традиций Сметаны в программных симфонических поэмах на народно-сказочную тематику. Симфония «Из Нового Света» – вершина чешского симфонизма. Богатство тематизма, народные истоки, программные тенденции.

Творческое наследие А. Дворжака (10 опер: «Русалка», «Армида» и др., 9 симфоний (в том числе № 9 «Из Нового Света»), 5 симфонических поэм, 5 симфонических увертюр: «Моя родина», «Гуситская» и др., концерт для виолончели, концерт для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром, концерт для виолончели с оркестром, серенада для струнного оркестра, две тетради «Славянских танцев» для фортепиано в четыре руки, фортепианные циклы: «Силуэты», «Поэтические картины» и др., вокальные и хоровые произведения: Реквием, Stabat Mater, Te Deum и др., камерные произведения: 14 струнных квартетов (в том числе № 12 «Американский») и др.).

Эдвард Григ (1843–1907 гг.) – норвежский композитор, пианист, дирижёр, общественный деятель, основоположник норвежской музыкальной классики. Черты и особенности композиторского стиля. Расцвет норвежской литературы и искусства в середине XIX века (Г. Ибсен, Б. Бьёрнсон и др.). Народная музыка Норвегии, основные танцевальные жанры. Тема Родины и ее ведущее значение в творчестве Грига. Общая лирическая направленность музыки. Музыкальный язык и художественный инструментарий. Рельефность тематизма, связь с народными истоками, особенности развития музыкальных образов. Использование в творчестве народных музыкальных жанров. Поэтические картины природы. Романтические образы. Значение творчества Грига в норвежской и мировой музыке.

Творческое наследие Э. Грига (всего около 150 фортепианных произведений: 10 «Лирических тетрадей» для фортепиано, соната, баллада в форме вариаций, симфонический пьесы для фортепиано в 4 руки, норвежские танцы для фортепиано в 4 руки, концерт для фортепиано с оркестром, свыше 140 песен и романсов, камерно-инструментальные произведения, симфонические произведения: 2 сюиты из музыки к пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт», симфонические танцы на норвежские мотивы и др.).

Ян Сибелиус (1865–1957 гг.) – финский композитор, основоположник финской композиторской школы. Черты и особенности компо-

зиторского стиля. Своеобразие финского народного музыкального искусства. Национальный эпос «Калевала». Тематика и образы народного музыкального искусства Финляндии, основные жанры. Особенности формирования в Финляндии в XIX веке национальной композиторской школы. Яркая образность музыкального тематизма, суровый, выразительный характер оркестрового письма, своеобразие ладово-ритмической основы, монументальность масштабов формы, оригинальность фактуры. Симфоническое развитие музыкальных образов, лейтмотивные связи. Сопоставление мужественной героики и возвышенной лирики, суровой эпичности и драматической патетики. Связи Сибелиуса с русской музыкальной культурой.

Творческое наследие Я. Сибелиуса (7 симфоний, симфонические поэмы: «Сага», «Весна», «Финляндия», «Дриада», «Дочь Севера», «Ночная скачка и восход солнца», «Бард», «Океаниды», «Тапиоля», сюита «Лемминкяйнен», Любовная сюита для струнных, литавр и треугольника, концерт для скрипки с оркестром, 2 серенады для скрипки с оркестром, 6 юморесок скрипки с оркестром, струнный квартет «Внутренние голоса», балет-пантомима «Скарамуш», «Куллерво-симфония» для солистов, хора и оркестра, «Песня афинян» для хора мальчиков и мужского хора, септета труб и ударных, около 130 пьес для фортепиано (в том числе соната, сонатины и цикл Кюлликки), произведения для голоса с оркестром: «Невесты паромщика» «Дочери природы», около 100 песен с фортепиано и др.).

Эрик Сати (1866–1925 гг.) – экстравагантный, эксцентричный французский композитор и пианист, один из самых парадоксальных музыкантов конца XIX – начала XX веков. Черты и особенности композиторского стиля. Родоначальник и предтеча таких музыкальных направлений, как импрессионизм, неоклассицизм, примитивизм, конструктивизм и минимализм. Основатель жанра фоновой или «меблировочной музыки». Опыты с «препарированием» (подготовкой) фортепиано. Творчество Сати оказало большое влияние на таких композиторов как: Дебюсси, Равель, Пуленк, Мийо, Орик, Онеггер, Шостакович, Стравинский, Кейдж.

Творческое наследие Э. Сати (4 балета: «Парад», «Меркурий» и др., «Сократ» симфоническая драма для голоса и фортепиано (или маленького оркестра), фортепианные произведения: 3 «Гимнопедии»,

3 «Гноссиенны», «Прелюдия для собаки», «Дряблые прелюдии для собаки», 2 «Задумчивых ноктюрна», 4 прелюдии, «Прелюдия из гобелена», «Бюрократическая сонатина для фортепиано», «Грезы бедняков», «Неудачный пример», «Сушеные эмбрионы» (3 пьесы для фортепиано), «Сын звезд» (3 прелюдии для фортепиано), «Автоматические зарисовки» (сюита для фортепиано), «Большая обезьяна» (эскиз для фортепиано), «Две вещички», «Досады», «Фуга-вальс», 3 «Пьесы в форме груши» для фортепианного дуэта, «В лошадиной шкуре» (4 пьесы для фортепиано в 4 руки или оркестра), «Будильник для пробуждения большого и толстого обезьяньего короля» (для 2-х тромбонов), «Меблировочная музыка» (для камерного состава) и др.).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Основная литература

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие. Вып. 3 / В. С. Галацкая. – Москва : Музыка, 1989. – 560 с. – Текст : непосредственный.

2. Друскин, М. С. История зарубежной музыки : учебник для консерваторий. Вып. 4. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. – Москва : Музыка, 2003. – 528 с. – Текст : непосредственный.

3. Европейская музыка XIX века : учебное пособие. Кн. 1. Польша. Венгрия / редакторы-составители К. В. Зенкин, Е. М. Царева. – Москва : Композитор, 2008. – 528 с. – Текст : непосредственный.

4. История зарубежной музыки : в 5 выпусках. Вып. 5. Конец XIX – начало XX в. / Ленинградская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Москва : Музыка, 1988. – 448 с. – Текст : непосредственный.

5. Конен, В. История зарубежной музыки : учебник для консерваторий. Вып. 3. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века / В. Конен. – Москва : Музыка, 1984. – 535 с. – Текст : непосредственный.

6. Левик, Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие. Вып. 4 / Б. В. Левик. – Москва : Музыка, 1987. – 488 с. – Текст : непосредственный.

7. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие. Вып. 6 / составители И. А. Гивенталь [и др.]. – Москва : Музыка, 1996. – 478 с. – Текст : непосредственный.

8. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие. Вып. 7 / составители И. А. Гивенталь [и др.]. – Москва : Музыка, 2005. – 448 с. – Текст : непосредственный.

Научная и дополнительная литература

1. Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства : учебник для студентов музыкальных вузов : в 3 частях. Ч. 2 / А. Д. Алексеев. – Москва : Музыка, 1967. – 285 с. – Текст : непосредственный.

2. Амброс, А. В. Роберт Шуман: жизнь и творчество / А. В. Амброс ; перевод с немецкого А. Н. Серова. – Москва : Музыка, 1988. – 59 с. – Текст : непосредственный.

3. Асафьев, Б. В. Григ / Б. В. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1984. – 152 с. – Текст : непосредственный.

4. Барсова, И. А. Симфонии Густава Малера / И. А. Барсова. – Санкт-Петербург : Издательство им. Н. И. Новикова, 2010. – 584 с. – Текст : непосредственный.

5. Бенестад, Ф. Эдвард Григ – человек и художник : перевод с норвежского / Ф. Бенестад, Д. Шельдеруп-Эббе. – Москва : Радуга, 1986. – 373 с. – Текст : непосредственный.

6. Богоявленский, С. Н. Итальянская музыка первой половины XX века : очерки / С. Н. Богоявленский. – Ленинград : Музыка, 1986. – 141 с. – Текст : непосредственный.

7. Бронфин, Е. Ф. Джоаккино Россини, 1792–1868 : монография / Е. Ф. Бронфин. – Ленинград : Музыка, 1986. – 95 с. – Текст : непосредственный.

8. Будяковский, А. Е. Пианистическая деятельность Листа / А. Е. Будяковский. – Ленинград : Музыка, 1986. – 85 с. – Текст : непосредственный.

9. Бэлза, И. Ф. Царица звуков : жизнь и творчество М. Шимановской / И. Ф. Бэлза. – Москва : Музыка, 1989. – 188 с. – Текст : непосредственный.

10. Рихард Вагнер : сборник статей / редактор-составитель Л. В. Полякова. – Москва : Музыка, 1987. – 228 с. – Текст : непосредственный.

11. Венок Шопену : сборник статей / ответственный редактор Л. С. Сидельников. – Москва : Музыка, 1989. – 276 с. – Текст : непосредственный.

12. Верфель, Ф. Верди. Роман оперы / Ф. Верфель ; перевод с немецкого Н. Вольпин. – Москва : Музыка, 1991. – 316 с. – Текст : непосредственный.

13. Вульфius, П. А. Франц Шуберт : очерки жизни и творчества / П. А. Вульфius. – Москва : Музыка, 1983. – 446 с. – Текст : непосредственный.

14. Галь, Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира : перевод с немецкого / Г. Галь. – Москва : Радуга, 1986. – 477 с. – Текст : непосредственный.

15. Гинзбург, Л. История скрипичного искусства : в 3 выпусках. Вып. 1 / Л. Гинзбург, В. Григорьев. – Москва, 1990. – 282 с. – Текст : непосредственный.

16. Гобби, Т. Мир итальянской оперы : перевод с английского / Т. Гобби, И. Кук. – Москва : Радуга, 1989. – 317 с. – Текст : непосредственный.

17. Григорьев, В. Ю. Никколо Паганини : жизнь и творчество / В. Ю. Григорьев. – Москва : Музыка, 1987. – 143 с. – Текст : непосредственный.

18. Егорова, В. Н. Симфонии Дворжака / В. Н. Егорова. – Москва : Музыка, 1979. – 318 с. – Текст : непосредственный.

19. Житомирский, Д. В. Роберт Шуман : очерк жизни и творчества / Д. В. Житомирский. – Москва : Музыка, 1964. – 880 с. – Текст : непосредственный.

20. Зенкин, К. В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма / К. В. Зенкин. – Москва : МГК, 1997. – 510 с. – Текст : непосредственный.

21. Ильинский, А. А. Рихард Вагнер: его жизнь и творения / А. А. Ильинский. – Москва : URSS ; ЛЕНАНД, 2001. – 84 с. – Текст : непосредственный.

22. Конен, В. Д. Этюды о зарубежной музыке / В. Д. Конен. – Москва : Музыка, 1975. – 482 с. – Текст : непосредственный.
23. Крауклис, Г. В. «Лоэнгрин» Р. Вагнера / Г. В. Крауклис. – Москва : Музыка, 1988. – 61 с. – Текст : непосредственный.
24. Крауклис, Г. В. Симфонические поэмы Ф. Листа / Г. В. Крауклис. – Москва : Музыка, 1974. – 138 с. – Текст : непосредственный.
25. Крунтяева, Т. С. Винченцо Беллини, 1801–1835 / Т. С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1984. – 80 с. – Текст : непосредственный.
26. Крунтяева, Т. С. Бедржих Сметана. 1824–1884 : краткий очерк жизни и творчества / Т. С. Крунтяева. – Москва : Музыка, 1988. – 88 с. – Текст : непосредственный.
27. Курт, Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера / Э. Курт. – Москва : Музыка, 1975. – 552 с. – Текст : непосредственный.
28. Левашева, О. Е. Пуччини и его современники / О. Е. Левашева. – Москва : Советский композитор, 1980. – 525 с. – Текст : непосредственный.
29. Левашева, О. Е. Эдвард Григ : очерк жизни и творчества / О. Е. Левашева. – Москва : Музыка, 1975. – 622 с. – Текст : непосредственный.
30. Лейтес, Р. Э. Песни Грига / Р. Э. Лейтес. – Москва : Музыка, 1967. – 191 с. – Текст : непосредственный.
31. Луков, В. А. Предромантизм / В. А. Луков. – Москва : Наука, 2006. – 683 с. – Текст : непосредственный.
32. Мазель, Л. А. Исследования о Шопене / Л. А. Мазель. – Москва : Советский композитор, 1971. – 248 с. – Текст : непосредственный.
33. Маркус, С. А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления / С. А. Маркус. – Текст : непосредственный // Маркус С. А. История музыкальной эстетики. Т. 2. – Москва : Музыка, 1968. – С. 433-546.
34. Ф. Мендельсон-Бартольди и традиции музыкального профессионализма : сборник научных трудов / составитель Г. И. Ганзбург. – Харьков : [б. и.], 1995. – 169 с. – Текст : непосредственный.

35. Мильштейн, Я. И. Ф. Лист : в 2 томах / Я. И. Мильштейн. – Москва : Музыка, 1971. – Текст : непосредственный.

36. Музыкальная эстетика Франции XIX века / составитель Е. Ф. Бронфин. – Москва : Музыка, 1974. – 327 с. – Текст : непосредственный.

37. Нестьев, И. В. Джакомо Пуччини : очерк жизни и творчества / И. В. Нестьев. – Москва : Музыка, 1966. – 171 с. – Текст : непосредственный.

38. Орджоникидзе, Г. Ш. «Саломея» и «Электра» Р. Штрауса: к проблеме экспрессионизма в опере / Г. Ш. Орджоникидзе. – Текст : непосредственный // Музыкальный современник : сб. ст. Вып. 5. – Москва : Советский композитор, 1984. – С. 214-245.

39. Роговой, С. Письма Иоганнеса Брамса / С. Роговой. – Москва : Композитор, 2003. – 512 с. – Текст : непосредственный.

40. Рогожина, Н. И. Сезар Франк / Н. И. Рогожина. – М. : Совет. композитор, 1969. – 266 с. – Текст : непосредственный.

41. Серов, А. Н. Рихард Вагнер и его реформа в области оперы / А. Н. Серов. – Текст : непосредственный // Серов А. Н. Статьи о музыке : в 7 выпусках. Вып. 4. – Москва : Музыка, 1988. – С. 352-383.

42. Соловцова, Л. А. Джузеппе Верди / Л. А. Соловцова. – Москва : Музыка, 1986. – 397 с. – Текст : непосредственный.

43. Трауберг, Л. З. Жак Оффенбах и другие / Л. З. Трауберг. – Москва : Искусство, 1987. – 317 с. – Текст : непосредственный.

44. Филенко, Г. Т. Французская музыка первой половины XX века : очерки / Г. Т. Филенко. – Ленинград : Музыка, 1983. – 232 с. – Текст : непосредственный.

45. Хохлов, Ю. Н. Песни Шуберта : черты стиля / Ю. Н. Хохлов. – Москва : Музыка, 1987. – 300 с. – Текст : непосредственный.

46. Царева, Е. М. Иоганнес Брамс / Е. М. Царева. – Москва : Музыка, 1986. – 382 с. – Текст : непосредственный.

47. Цуккерман, В. А. Соната си минор Ф. Листа / В. А. Цуккерман. – Москва : Музыка, 1984. – 112 с. – Текст : непосредственный.

48. Хохловкина, А. А. Западноевропейская опера: конец XVIII – первая половина XIX в. : очерки / А. А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1962. – 368 с. – Текст : непосредственный.

49. Шуман, Р. О музыке и музыкантах : собрание статей : в 2 томах. Т. 1 / Р. Шуман ; перевод с немецкого А. Г. Габричевского, Л. С. Товалевой. – Москва : Музыка, 1975. – 407 с. – Текст : непосредственный.

50. Шуман, Р. О музыке и музыкантах : собрание статей : в 2 томах. Т. 2 / Р. Шуман ; перевод с немецкого А. Г. Габричевского, Л. С. Товалевой. – Москва : Музыка, 1979. – 325 с. – Текст : непосредственный.

51. Эстетика немецких романтиков : сборник статей / научный редактор М. Я. Малхазова. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2006. – 575 с. – Текст : непосредственный.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ

1. Эстетические и философские воззрения эпохи Романтизма. Общие стилевые признаки эпохи.

2. Новый тип музыканта – «сочиняющий виртуоз». Кризис музыкального искусства романтизма.

3. Стилиевые задачи исполнения музыки эпохи Романтизма. Специфика *rubato* и «педальная эра» в фортепианном мышлении исполнителей.

4. Ранний и поздний романтизм в музыкальном искусстве. Национальные композиторские школы в музыкальной культуре XIX века.

5. Понятия «верности» стилю, «объективности» и «субъективности» в исполнительском искусстве романтизма.

6. Развитие музыкальных жанров эпохи Романтизма. Программность в музыке композиторов-романтиков.

7. Соотношение выразительных средств в музыкальном искусстве эпохи Романтизма. Приемы работы с музыкальным материалом.

8. Оперное искусство как воплощение идеалов романтической эстетики.

9. Возникновение в 50-х годах жанра оперетты, связь нового жанра с классической оперой, водевилем.

10. Психологическая трактовка танцевальной музыки и формирование жанра романтического балета.

11. Ренасимьенто в испанском искусстве.

12. Выдающиеся представители музыкального искусства эпохи Романтизма.

РАЗДЕЛ V. МОДЕРНИЗМ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Музыкальный импрессионизм

Музыкальный импрессионизм – связь с импрессионистской живописью, символистской поэзией. Тембровое, колористическое и чувственное начало на первом плане. Стремление воплотить мимолетные впечатления, передать всю изменчивость реального мира, тончайшие оттенки явлений природы и человеческих эмоций. Передача эффектов игры света и тени. Красочность, созерцательность, зыбкость, переменчивость.

Снижение роли мелодии, использование гармонии как краски. Особенности орнаментики (нев्यписанная орнаментика, большинство мелизмов выписано композитором). Многоплановость агогических отклонений. Артикуляция тщательно выставлена композитором (до мельчайших подробностей). Динамика до предела детализирована. Преобладает среднее и тихое звучание инструмента. Педализация определяется характером образов музыкального произведения, длительностью нот, повисающими лигами и т. д. Вводится полу- и четвертьпедаль. Обновление тембров звучания инструмента (особые приёмы звукоизвлечения, взаимодействие туше и педали). Тип интонирования – инструментальный, декламационный, хоральный.

Мелодия не имеет как такового развития, ее изложение переменчиво, нередко слито с другими элементами фактуры. Применение цепочек гармоний, эллипсисов, натуральных, искусственных и ангемированных ладов (увеличенный, уменьшенный, бесполутоновый и т. д.). Функциональные отношения ослаблены, особое значение приобретают плагальные обороты. Полифункциональные наложения комплексов. Тоника часто усложнена (добавлена секста, секунда и т. д.). Неожиданные тональные, ладовые, интервально-модуляционные смещения. Нонаккорд постепенно приобретает значение устойчивого тонического созвучия.

Выдающиеся представители музыкального импрессионизма¹

Клод Дебюсси (1862–1918 гг.) – выдающийся французский композитор, пианист, ведущий представитель музыкального импрессионизма. Черты и особенности композиторского стиля. Поэтичность музыкального воплощения тем и образов, обращение к фольклору, опора на классические традиции французской художественной культуры. Программность в творчестве Дебюсси, ее картинно-образный и лирический характер. Новаторство в области фортепианной фактуры, новые принципы виртуозности, способствующие тонкой звуковой выразительности. Многообразии тематизма, гармоническое своеобразие. Импрессионистическая красочность, особенности музыкального языка.

Творческое наследие К. Дебюсси (2 оперы: «Родриг и Химена» (не окончена), «Пеллеас и Мелизанда», 3 балета: «Камма», «Игры», «Ящик с игрушками», сочинения для оркестра: симфония, сюита «Триумф Вакха», сюита «Весна» (для женского хора и оркестра), фантазия для фортепиано с оркестром, прелюдия «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюры» («Облака», «Празднества», «Сирень»), Рапсодия для альтового саксофона с оркестром, «Море» (три симфонических эскиза), два танца для арфы и струнных, «Образы», камерная музыка: фортепианное трио, ноктюрен и скерцо для скрипки и фортепиано, струнный квартет, рапсодия для кларнета и фортепиано, «Сиринкс» для флейты соло, соната для виолончели и фортепиано, соната для флейты, арфы и альты, соната для скрипки и фортепиано (из неоконченного цикла «шесть сонат для разных инструментов»), сочинения для фортепиано: цыганский танец, две арабески, мазурка, грёзы, Бергамасская сюита, Романтический вальс, ноктюрен, сюита для фортепиано, Образы (2 тетради), Эстампы, Детский уголок, прелюдии (2 тетради), Героическая колыбельная, элегия, 12 этюдов и др., ансамбли для двух фортепиано и фортепиано в 4 руки, циклы для голоса и фортепиано: «Песни Билитис», «Галантные празднества», «Песни Франции», «3 стихотворения Малларме», «Лирические прозы», «Забывтые ариетты», переложения и транскрипции произведений других композиторов и др.).

¹ Информация приведена из следующего источника: Бычков М. Н. Популярный справочник. Творческие портреты композиторов. М.: Музыка, 1990. 444 с.

Морис Равель (1875–1937 гг.) – французский композитор и дирижёр, один из ведущих представителей музыкального импрессионизма. Черты и особенности композиторского стиля. Освоение эстетических идей импрессионизма. Музыкально-сценические произведения. Балет «Дафнис и Хлоя» – воплощение импрессионизма в жанре балета. Особенности музыкальной драматургии. Фольклорные тенденции в творчестве. Мастерское сочетание яркой импрессионистической красочности с классической стройностью и четкостью музыкальной формы. Многообразная сфера образов.

Творческое наследие М. Равеля (2 оперы: «Испанский час», «Дитя и волшебство», 3 балета: «Дафнис и Хлоя», «Сон Флорины», «Аделаида», кантаты: «Мирра», «Альсион», «Алиса», произведения для оркестра: симфоническая увертюра «Шехеразада», Испанская рапсодия, вальс, «Веер Жанны», 2 концерта для фортепиано с оркестром, камерно-инструментальные ансамбли: 2 сонаты для скрипки и фортепиано, соната для скрипки и виолончели, Колыбельная на имя Форе, Игра воды, Отражения, сюита «Гробница Куперена», произведения для голоса с оркестром и инструментом: Три поэмы Стефана Малларме (с фортепиано, струнным квартетом, 2 флейтами и 2 кларнетами), Мадагаскарские песни и др., оркестровки и переложения и др.).

Модернизм и стилевые течения начала XX века

Музыкальный модернизм XX века. Модернизм – общее название направлений искусства и литературы конца XIX – середины XX веков, противопоставившее себя традиционализму и реализму как единое «искусство современности» или «искусство будущего». Основные стилевые направления искусства эпохи Модернизма – символизм, дадаизм, акмеизм, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, примитивизм, фовизм, сюрреализм, кубизм, орфизм, экспрессионизм, авангард, неоклассицизм, модерн и т. д. Музыкальный модернизм характеризуется поисками его представителей в какой-то определенной области – ритме, мелодии, звуке, гармонии и т. д.

Отказ от устоявшихся ранее эстетических норм и традиций, приущих классическому искусству. Ценность индивидуального креативного видения мира. Традиции стилевых течений модернизма основываются на противопоставлении традициям предыдущих стилевых те-

чений: античному, ренессансному, классицистскому и т. д. Отличительные черты искусства модернизма: эксперимент, противоречивость (от безысходности до всеобщей радости), тяготение к символике и образам, философия богоискательства, выступление автора в роли пророка, стилизация, создание нового мира и нового искусства, отход от реальности¹.

Эпоха сложных противоречий, научно-технических революций, мощнейших социальных катаклизмов, самых кровавых событий в истории человечества. Обновление мировосприятия и эстетического мироощущения (скорость жизни, плотность среды обитания, интенсивность контактов и коммуникации, форма и направление мысли и т. д.). Реальность – призма, сквозь которую художник воспринимает мир. Изображение взаимоотношений сознательного и бессознательного в человеке, механизмов его восприятия. Относительность моральных оценок, большая роль интимной проблематики. Эпоха стилевого плюрализма (полистилистики) и синтетичности художественного мышления. Переосмысление и стилизация черт искусства разных эпох, выработка собственных художественных приёмов, основанных на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности. Тяготение к «образам-гибридам»: сфинксы, русалки, кентавры и т. д. Использование образов природы, причём не гармоничных, а ужасающих, мрачных; тенденция к символике стихии, предпочтительно водной; бестиарной символике и метафоре.

Искусство символизма на рубеже XIX–XX веков. Освобождение литературы и искусства от житейской суеты, политики и исполнения гражданского долга. Произведения далекие от действительности, «оторванные от реальности». Космическое, неземное начало музыкального символизма. Стремление к утонченности, преклонение перед Красотой. Явление декадентства в русском символизме (мрачное пессимистическое настроение, предчувствие исторической катастрофы, отрицание общепринятых правил и любование пороками). Протест против мироустройства того времени и борьба с косностью, пошлостью в жизни и искусстве

¹ Алексеев А. Д. История фортепианного искусства: учеб. пособие: в 3 ч. Ч. 2. М.: Музыка, 1988. 415 с.

Искусство экспрессионизма. Ведущая роль «Нововенской школы» (неоклассицизм). Решительный отказ от предыдущих традиций. Атональность и принципы додекафонной, серийной и пуантилистской техник. Перемена в иерархии жанров (симфония и опера теряют своё значение, на первый план выходят малые инструментальные жанры, позволяющие композиторам экспериментировать). Нетрадиционные (или «препарированные») инструменты, поиски в области звука, иная гармоническая система, примитивная (первобытная) музыка, фольклор (неофольклоризм). Социальные потрясения эпохи, запечатленные в искусстве (тематика одиночества, страха, отчаяния).

Музыкальная культура и искусство Чехии и Словакии. Творчество Богуслава Мартину и Леоша Яначека. От импрессионизма через неоклассицизм и влияние джаза к самобытному стилю.

Музыкальная культура и искусство Франции. «Французская шестерка»: Луи Дюрей, Дариус Мийо, Артур Онеггер, Жорж Орик, Франсис Пуленк и Жермен Тайфер. Творческий бунт против импрессионизма и неоромантизма.

«Век джаза» в американской культуре и искусстве. Джордж Гершвин и Леонард Бернстайн. Творчество исполнителей-композиторов, создателей первых классических джазовых опусов (Луи Армстронг, Бени Гудмен, Дюк Эллингтон).

Выдающиеся представители музыкального модернизма начала XX века¹

Арнольд Шёнберг (1874–1951 гг.) – австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижер, публицист, виднейший представитель экспрессионизма в музыке, создатель метода и техники додекафонного письма. Черты и особенности композиторского стиля. Атональность, символистски-экспрессионистские образы и сюжеты в музыке. Принцип «говорящего пения». Принципы додекафонной и серийной техник в творчестве. Отклик на события второй мировой войны. Значение творчества А. Шёнберга в австрийской и мировой музыке.

Творческое наследие А. Шёнберга (4 оперы: монодрама «Ожидание», драма с музыкой «Счастливая рука», «С сегодня на завтра»),

¹ Информация приведена из следующего источника: Бычков М. Н. Популярный справочник. Творческие портреты композиторов. М.: Музыка, 1990. 444 с.

«Моисей и Аарон», произведения для оркестра: симфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда», 2 камерных симфонии, пять пьес, вариации и др., концерт для скрипки с оркестром, концерт для фортепиано с оркестром, вокально-симфонические произведения: «Песни Гурре», «Лестница Иакова», «Уцелевший из Варшавы» (для чтеца, мужского хора и оркестра), инструментальные ансамбли: «Просветлённая ночь» струнный секстет, духовой квинтет, 4 струнных квартета, сюита для трех кларнетов, скрипки, альты, виолончели и фортепиано, струнное трио, фантазия для скрипки и фортепиано, камерно-вокальные произведения: Пятнадцать стихотворений (для сопрано и фортепиано из «Книги висячих садов»), «Побеги сердца» (для высокого сопрано, челесты, гармониума и арфы), «Лунный Пьеро» (для голоса, скрипки, флейты, кларнета, виолончели и фортепиано), серенада для кларнета, бас-кларнета, мандолины, гитары, скрипки, альты, виолончели и баритона, «Ода Наполеону Бонапарту» (для чтеца, струнного квартета и фортепиано), фортепианные произведения и др.).

Альбан Берг (1885–1935 гг.) – австрийский композитор и музыкальный критик. Черты и особенности композиторского стиля. Видный представитель музыкального экспрессионизма и Нововенской композиторской школы. Воплощение в музыке стихии кошмара, ужаса, насилия. Сгущенно-экспрессионистский характер оперной драматургии. Сочетание принципов атонализма с системой лейтмотивов.

Творческое наследие А. Берга (2 оперы: «Воццек», «Лулу» (незавершенная), соната для фортепиано, струнный квартет, лирическая сюита для струнного квартета, концерт для скрипки с оркестром, камерный концерт для фортепиано, скрипки, и духовых, четыре пьесы для кларнета и фортепиано, три пьесы для оркестра, семь ранних песен для голоса и фортепиано, 4 песни для голоса и фортепиано, 5 песен для сопрано и оркестра на тексты почтовых открыток Петера Альтенберга и др.).

Антон Веберн (1883–1945 гг.) – австрийский композитор, дирижер и педагог, один из наиболее видных представителей серийной и серийно-пуантилистской техник композиции в зарубежной музыке XX века. Черты и особенности композиторского стиля. Идеи гуманизма в творчестве, отстаивание идеалов света, разума, культуры. Этическая концепция Веберна, отражающая философские воззрения И.В. Гете, И. Канта.

Творческое наследие А. Веберна (пассакалья для оркестра, шесть пьес для большого оркестра, пять пьес для оркестра, симфония для кларнета, бас-кларнета, двух валторн, арфы и струнных, вариации для оркестра, «Свет глаз» для хора и оркестра, 2 кантаты, 2 струнных квартета, фортепианный квинтет, 5 пьес для струнного квартета, 4 пьесы для скрипки и фортепиано, 6 багателей для струнного квартета, 3 маленькие пьесы для виолончели и фортепиано, струнное трио, квартет для скрипки, кларнета, саксофона-тенора и фортепиано, концерт для девяти инструментов, фортепианные произведения: вариации и др., камерно-вокальные произведения, транскрипции и др.).

Пауль Хиндемит (1895–1963 гг.) – один из крупнейших немецких композиторов своего времени, альтист, скрипач, дирижёр, педагог, музыковед и музыкальный теоретик. Черты и особенности композиторского стиля. Обращение в творчестве к имитационной полифонии, утверждение в противовес додекафонии оригинальной системы, её теоретическое обоснование в трудах по композиции, художественно-практическое – в фортепианном цикле «Ludus tonalis». Образный строй, жанровое разнообразие прелюдий, интерлюдий и фуг. Преломление принципов необарокко.

Творческое наследие П. Хиндемита (8 опер: «Святая Сусанна», «Художник Матис», «Гармония мира» и др., 3 балета: «Демон», «Достославнейшее видение», «Иродиада», произведения для оркестра: 7 симфоний (в том числе «Бостонская симфония», симфония «Художник Матис» по одноименной опере), «Симфонические метаморфозы тем Вебера», концерт для оркестра, филармонический концерт (вариации для оркестра), 5 пьес для струнного оркестра, симфониетта, сочинения для солирующих инструментов с оркестром: «Концертная музыка» для фортепиано, медных и арфы, концерт для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром, траурная музыка для альты и струнных, «Der Schwanendreher» (концерт на темы старинных народных песен для альты с оркестром), концерт для виолончели с оркестром, концерт для кларнета с оркестром, концерт для валторны с оркестром, концерт для органа с оркестром, концерт для трубы, фэгота и струнных, «Четыре темперамента» (цикл для фортепиано и камерного оркестра), камерные ансамбли: 7 струнных квартетов, 2 струнных трио и

др., инструментальные сочинения: 4 сонаты для скрипки и фортепиано, 3 сонаты для фортепиано, 3 сонаты для органа, Ludus tonalis и др.).

Карл Орф (1895–1982 гг.) – немецкий композитор, музыковед, педагог. Мотивы средневековой немецкой поэзии в творчестве. Черты и особенности композиторского стиля. Синтетический тип музыкально-сценического действия (элементы оратории, оперы и балета, драматического театра и средневековой мистерии, уличных карнавальных представлений и итальянской комедии масок). Образный мир музыки Орфа (обращение к античным, сказочным сюжетам, архаике). Цель Орфа – создание универсального театра, понятного всем во всех странах. Музыкально-педагогические работы К. Орфа. Система музыкального воспитания детей («Орф-Шульверк»).

Творческое наследие К. Орфа (кантаты: «Кармина Бурана», «Каталли кармина», «Триумф Афродиты», оперы: «Луна», «Умница», «Бернауэрин», «Антигона», «Царь Эдип», «Прометей», музыкально-сценические произведения: «Комедия о воскресении Христа» (мистерия), «Игра о рождении младенца» (мистерия), «Комедия о конце времени» (мистерия), сценический триптих «Плачи» (обработка сочинений К. Монтеверди), «Пьесы» для чтеца, говорящего хора и ударных, «Музыка для детей» и др.).

Курт Вайль (1900–1950 гг.) – немецкий композитор, наиболее известный по своему сотрудничеству с драматургом Бертольтом Брехтом. Черты и особенности композиторского стиля. Поиски новых принципов «музыкального языка» (вводит в музыку популярные идиомы, в том числе элементы джаза). Традиции эпического театра в творчестве. Жанр зонг-оперы. Пародия на приемы и формы традиционной оперы как отражение принципа «снижения через жанр». Творчество Вайля, как мост между «серьёзной» и «лёгкой» музыкой.

Творческое наследие К. Вайля (музыкально-сценические произведения (оперы, оперетты, мюзиклы, водевили, театрализованные представления, балет с песней и т. д.): «Расцвет и падение города Махагоны», «Трехгрошовая опера», «Уличное происшествие» и др., 7 кантат, оркестровые произведения: 2 симфонии, сюита для оркестра, дивертисмент для оркестра, концерт для скрипки с духовым оркестром и др., камерная музыка: 2 струнных квартета, соната для виолончели и фортепиано и др., более 50-и песен и др.).

Бела Барток (1881–1945 гг.) – выдающийся венгерский композитор, пианист, педагог, музыковед-фольклорист. Черты и особенности композиторского стиля. Обработка народных песен, теоретические работы по фольклористике. Стилизация музыки под народную. Импрессионистские и экспрессионистские тенденции в творчестве. Циклы произведений, опирающихся на фольклор. Ладовая система Бартока (диатонические, симметричные лады и т. д.).

Творческое наследие Б. Бартока (опера «Замок герцога Синяя борода», 2 балета: «Деревянный принц», «Чудесный мандарин», концерты для различных инструментов с оркестром: 3 концерта для фортепиано с оркестром, 2 концерта для скрипки с оркестром, «Музыка для струнных, ударных и челесты», рапсодия для фортепиано с оркестром, 2 рапсодии для скрипки с оркестром, 2 портрета для скрипки с оркестром, произведения для оркестра: «Кошут» (симфоническая поэма), концерт для оркестра, 2 сюиты для оркестра, румынский танец для оркестра и др., произведения для фортепиано: цикл инструктивных фортепианных пьес «Микрокосмос», «Allegro barbaro», «Для детей» сюита для фортепиано (2 тетради), соната, рапсодия, сюита, 15 венгерских народных песен, 14 багателей, 2 элегии, 7 эскизов, 3 бурлески, и др., камерная музыка: 44 дуэта для скрипки, 6 струнных квартетов, фортепианный квинтет, контрасты, для скрипки, кларнета и фортепиано и др., вокально-хоровые произведения).

Бенджамин Бриттен (1913–1976 гг.) – британский композитор, пианист, дирижер, один из самых значительных представителей английской музыкальной культуры XX века. Черты и особенности композиторского стиля. Возрождение английской национальной оперы. Бриттен – один из крупнейших новаторов оперного жанра в XX веке. Деятельность Бриттена как музыканта-просветителя. Музыка для детей. Опора на национальные музыкальные традиции. Протест против насилия и войны, как одна из главных тем творчества композитора.

Творческое наследие Б. Бриттена (15 музыкально-сценических произведений (оперы, водевили, театрализованные представления и т. д.): «Питер Граймс», «Поругание Лукреции», «Давайте ставить оперу» (детская опера), «Билли Бад», «Сон с летнюю ночь», «Блудный сын», «Смерть в Венеции» и др., балет «Принц пагод», произведения для оркестра: 2 портрета для струнного оркестра, симфонietta, «Про-

стая симфония», «Весенняя симфония» (для солистов, хора и оркестра), симфония-реквием, симфония для виолончели с оркестром, «Музыкальные вечера» (сюита № 1 на музыку Дж. Россини), «Музыкальные утренники» (сюита № 2 на музыку Дж. Россини), сюита № 3 для виолончели соло (с использованием русских народных мелодий), «Вариации на тему Фрэнка Бриджа», «Канадский карнавал» (увертюра для оркестра), «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» (вариации и fuga на тему Г. Пёрселла для чтеца с оркестром), «Люди доброй воли» (вариации на рождественскую кэрол), концерт для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром, «Шотландская баллада» (для двух фортепиано с оркестром), камерная музыка: 4 струнных квартета, «Фантастический квартет» (для гобоя, скрипки, альты и виолончели), вокально-хоровые произведения: «Гимн Деве Марии», «Баллада героев», «Военный реквием», «Кантата-misericordium», «Озарения» (вокальный цикл для тенора и струнных на стихи А. Рембо), цикл песен на слова А.С. Пушкина и др.).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Основная литература

1. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие / Н. А. Гаврилова [и др.] ; ответственный редактор Н. А. Гаврилова. – Москва : Музыка, 2005. – 572 с. – Текст : непосредственный.
2. История зарубежной музыки : в 5 выпусках. Вып. 5. Конец XIX – начало XX в. / Ленинградская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Москва : Музыка, 1988. – 448 с. – Текст : непосредственный.
3. История зарубежной музыки : учебник для музыкальных вузов. Вып. 6. Начало XX века – середина XX века / составитель В. В. Смирнов. – Санкт-Петербург : Композитор, 2001. – 626 с. – Текст : непосредственный.
4. Музыка XX века : очерки : в 2 частях : 1890–1945 / ответственный редактор Б. М. Ярустовский. – Москва : Музыка, 1976–1987. – Текст : непосредственный.

5. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие. Вып. 5 / под общей редакцией Б. В. Левика. – Москва : Музыка, 1984. – 392 с. – Текст : непосредственный.

6. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие. Вып. 7 / составители И. А. Гивенталь [и др.]. – Москва : Музыка, 2005. – 448 с. – Текст : непосредственный.

Научная и дополнительная литература

1. Бела Барток : сборник статей / составитель Е. И. Чигарева. – Москва : Музыка, 1977. – 262 с. – Текст : непосредственный.

2. Гаккель, Л. Е. Клод Дебюсси / Л. Е. Гаккель. – Текст : непосредственный // Гаккель Л. Е. Фортепианная музыка XX века : очерки. – Ленинград : Советский композитор, 1990. – С. 20-45.

3. Дебюсси и музыка XX века : сборник статей. – Ленинград : Музыка, 1983. – 248 с. – Текст : непосредственный.

4. Друскин, М. С. Австрийский экспрессионизм / М. С. Друскин. – Текст : непосредственный // Друскин М. С. О западноевропейской музыке XX века. – Москва : Советский композитор, 1973. – С. 128-175.

5. Кампус, Э. О мюзикле / Э. Кампус. – Ленинград : Музыка, 1983. – 128 с. – Текст : непосредственный.

6. Ковнацкая, Л. Г. Бенджамин Бриттен / Л. Г. Ковнацкая. – Текст : непосредственный // Ковнацкая Л. Г. Английская музыка XX века : истоки и этапы развития. – Москва : Советский композитор, 1986. – С. 116-149.

7. Кокорева, Л. М. Пуленк / Л. М. Кокорева. – Текст : непосредственный // Творческие портреты композиторов : популярный справочник. – Москва : Музыка, 1990. – С. 277-279.

8. Кон, Ю. Г. Шёнберг / Ю. Г. Кон. – Текст : непосредственный // Музыка XX века : очерки : в 2 частях. Ч. 2, кн. 4 / Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии Министерства культуры РСФСР ; ответственный редактор Б. М. Ярустовский. – Москва : Музыка, 1984. – С. 401-425.

9. Конен, В. Д. Гершвин / В. Д. Конен. – Текст : непосредственный // Музыка XX века : очерки : в 2 частях. Ч. 2, кн. 5 / Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии

Министерства культуры РСФСР ; ответственный редактор Б. М. Ярустовский. – Москва : Музыка, 1987. – С. 255-264.

10. Конен, В. Д. Рождение джаза / В. Д. Конен. – Москва : Советский композитор, 1990. – 319 с. – Текст : непосредственный.

11. Конен, В. Д. Этюды о зарубежной музыке / В. Д. Конен. – Москва : Музыка, 1975. – 482 с. – Текст : непосредственный.

12. Крейн, Ю. Симфонические произведения Мориса Равеля / Ю. Крейн. – Москва : Музгиз, 1962. – 224 с. – Текст : непосредственный.

13. Леонтьева, О. Т. Карл Орф / О. Т. Леонтьева. – Москва : Музыка, 1984. – 334 с. – Текст : непосредственный.

14. Леонтьева, О. Т. Хиндемит / О. Т. Леонтьева. – Текст : непосредственный // Музыка XX века : очерки : в 2 частях. Ч. 2, кн. 4 / Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии Министерства культуры РСФСР ; ответственный редактор Б. М. Ярустовский. – Москва : Музыка, 1984. – С. 307-329.

15. Мартынов, И. И. Морис Равель / И. И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1979. – 318 с. – Текст : непосредственный.

16. Мартынов, И. И. Мануэль де Фалья : жизнь и творчество / И. И. Мартынов. – Москва : Советский композитор, 1986. – 189 с. – Текст : непосредственный.

17. Медведева, И. А. Франсис Пуленк / И. А. Медведева. – Москва : Советский композитор, 1969. – 240 с. – Текст : непосредственный.

18. Нестьев, И. В. Барток / И. В. Нестьев, Л. Л. Христиансен. – Текст : непосредственный // Музыка XX века : очерки : в 2 частях. Ч. 2, кн. 5 / Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии Министерства культуры РСФСР ; ответственный редактор Б. М. Ярустовский. – Москва : Музыка, 1987. – С. 5-58.

19. Нестьев, И. В. История одного содружества (Бертольд Брехт и Курт Вайль) / И. В. Нестьев. – Текст : непосредственный // Нестьев И. В. Век нынешний и век минувший : статьи о музыке. – Москва : Советский композитор, 1986. – С. 174-221.

20. Тараканов, М. Е. Берг / М. Е. Тараканов. – Текст : непосредственный // Музыка XX века : очерки : в 2 частях. Ч. 2, кн. 4 / Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии Министерства культуры РСФСР ; ответственный редактор Б. М. Ярустовский. – Москва : Музыка, 1984. – С. 425-445.

21. Филенко, Г. Т. Французская музыка первой половины XX века : очерки / Г. Т. Филенко. – Ленинград : Музыка, 1983. – 232 с. – Текст : непосредственный.

22. Холопова, В. Н. Антон Веберн: жизнь и творчество / В. Н. Холопова, Ю. Н. Холопов. – Москва : Советский композитор, 1984. – 319 с. – Текст : непосредственный.

23. Шёнберг, А. Основы музыкальной композиции / А. Шёнберг ; перевод с английского Е. А. Доленко. – Москва : МГК, 2000. – 232 с. – Текст : непосредственный.

24. Богоявленский С. Н., Дегтярева Н. И., Кенигсберг А. К. История зарубежной музыки: нач. XX века – сер. XX века : учебник / В. В. Смирнова. – СПб. : СПбГК, МГК, 2001. – 631 с. – Текст : непосредственный.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ

1. Музыкальный импрессионизм. Эстетика импрессионистского искусства, связь музыки с живописью, символистской поэзией.

2. Стилиевые задачи исполнения импрессионистской музыки. Многоплановость агогических отклонений и особенности педализации.

3. Соотношение выразительных средств в музыкальном искусстве импрессионизма. Приёмы работы с музыкальным материалом.

4. Выдающиеся представители музыкального импрессионизма.

5. Музыкальный модернизм XX века. Эстетика искусства модернизма.

6. Основные стилиевые направления искусства эпохи Модернизма.

7. Эпоха стилиевого плюрализма и синтетичности художественного мышления.

8. Искусство символизма на рубеже XIX–XX веков.

9. Искусство экспрессионизма. Роль «Новоженской школы».

10. Музыкальная культура и искусство Чехии и Словакии.

11. Музыкальная культура и искусство Франции.

12. «Век джаза» в американской культуре и искусстве.

13. Выдающиеся представители музыкального модернизма начала XX века.

РАЗДЕЛ VI. АВАНГАРД СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

Авангард и стилевые течения второй половины XX века

Авангард или авангардизм – условное наименование различных течений современного искусства, характеризующихся разрывом с традициями реалистического искусства прошлого, поисками новых выразительных средств и форм, нередко превращающимися в самоцель. Авангардная музыка, музыкальный авангард – вид современной академической музыки, некоторые элементы эстетики которой являются радикально инновационными. Истоки современного авангарда (течения и идеи модернизма начала XX века: футуризм, дадаизм, сюрреализм и др.). Распространение стилевых течений авангарда после Второй мировой войны в центральных странах Европы, США, скандинавских странах.

Перепад эстетических установок, слушательских навыков, представлений о красоте и ценностях. Смена эстетических парадигм, сопряжённых с Новой и Новейшей музыкой. Фиксация содержания произведений искусства средствами резко выраженной противоречивости и дисгармонии современного бытия.

Переосмысление основных музыкальных категорий (звук, звуковысотная система, тембр, гармония и т. д.). Новая тональная парадигма: «атональность», микрохроматика, ангемитоника. «Новая сонорность», допускающая любые микроградации звука. Вытеснение из структуры произведения песенной формы с её «природным» кристаллом ритма строк и каденций. Сложная ритмическая организация, отсутствие деления на такт, свободная метрика. Новые формы письменной фиксации музыки. Поиски новых средств выразительности, приёмов музыкального развития. Понятия коллажа и т. н. полистилистики.

Изобретение новых инструментов (терменвокс, электроакустические инструменты Обухова «Эфир» и «Кристалл», «Croix sonore», смычковый полихорд Аврамова и т. д.). Развитие электронной музыки (специально сгенерированные звуки). Эксперименты с конкретной музыкой (шум леса, звук падающих капель воды, пение птиц и т. п., препарированные специальной электронной аппаратурой).

Идеи «пространственной музыки» (использование крайних регистров инструментов, «звучащие» паузы, лиги, ферматы, разного рода глиссандо, отзвуки, направленные на размывание границ звука, опыты разных размещений и перемещений исполнителей в реальном пространстве).

Атмосфера острого душевного разлада, нигилистский дух искусства, переживания и противоречия социума, социальный протест творческой молодежи. Бунт против искусства, получившего общественное признание, классического искусства. Критерии «качества» произведения: «пощечина общественному вкусу», провокация обывателя на отрицательные эмоции, скандал как часть замысла (или часть произведения, созданного по этому замыслу). Эксперименты в области музыки нередко приводят к разрушению эстетических и технологических основ музыкального искусства. Время научных открытий, изменивших мир, миропонимание и мироощущение.

«Новая простота» – направление в музыке, зародившееся в конце 1970-х, начале 1980-х годов в противовес европейскому музыкальному авангарду. Возвращение к тональному языку XIX века и традиционным музыкальным формам. Понятие «метамодернизм», новая, отстраненная сентиментальность. Образы красоты, письма (автописьма) как эпистолярного жанра, путешествия как исследование глубин собственного сознания.

Выдающиеся представители музыкального искусства второй половины XX века¹

Пьер Булез (1925–2016 гг.) – французский композитор, выдающийся педагог, один из крупнейших дирижеров XX века, пропагандист творчества современных композиторов, лидер французского музыкального авангарда. Влияние творчества Булеза на послевоенную западноевропейскую музыку. Черты и особенности композиторского стиля. Радикальные эксперименты по «структурированию» различных параметров и элементов музыки (организация звукового материала, идея мобильной формы, инструментальный колорит и т. д.).

¹ Информация приведена из следующего источника: Бычков М. Н. Популярный справочник. Творческие портреты композиторов. М.: Музыка, 1990. 444 с.

Творческое наследие П. Булеза (3 сонаты для фортепиано, «Нотации» для фортепиано, «Структуры» для двух фортепиано (2 книги), кантата «Свадебный лик» для сопрано, контральто, женского хора и оркестра, «Солнце вод» для сопрано соло, смешанного хора и оркестра, Полифония X, «Молоток без мастера» для контральто, альтовой флейты, гитары, вибратона, ксилоримбы, ударных и альта на сюрреалистический текст Рене Шара, «Складка за складкой» (портрет Малларме) для сопрано и оркестра в 5 частях, «Ритуал в память Бруно Мадерна» для оркестра из восьми групп, «Фигуры, дубли, призмы» для большого оркестра, «Sur Incises» («На Монограммы») для 3 фортепиано, 3 арф и 3 исполнителей на ударных, «Респонсории» для двух фортепиано, арфы, вибратона, колокольчиков, цимбал, оркестра и электронных инструментов, «Эскиз письма» («Посланиеэскиз») для виолончели соло и 6-ти виолончелей, «Диалог двух теней» для кларнета и электроники и др.).

Луиджи Ноно (1924–1990 гг.) – итальянский композитор-авангардист и педагог. Социально-политические аспекты творчества. Черты и особенности композиторского стиля. Эстетические взгляды представителей дармштадтской школы. Композиторская техника пуантилизма. Концепция нелинейности пространственно-временного континуума в музыке.

Творческое наследие Л. Ноно (3 оперы: «Нетерпимость», «Под жарким солнцем любви», «Прометей, трагедия слышания», ¿Donde estas hermano? для 4-х женских голосов, ...Sofferte onde serene... для фортепиано и магнитной плёнки, «Caminantes...ayacucho» («Путники...аякучо») для меццо-сопрано, флейты, малого и большого хора, органа, трёх оркестровых групп и магнитной ленты, «Canti Per 13» («Песни для 13») для камерного ансамбля, «Como una ola de fuerza y luz» («Подобно волне, полной силы и света») для сопрано, фортепиано, оркестра и магнитной пленки, «Contrappunto dialettico alla mente» («Диалектический контрапункт наобум») для магнитной ленты и пяти женских голосов, Хоры Дидоны, для смешанного хора и ударных инструментов, «Das atmende klarsein» («Дышащая ясность») для камерного хора, басовой флейты, электроники и магнитной ленты, «Ricorda cosa ti hanno fatto in auschwitz» («Помни, что тебе сделали в Освенциме»), «Epitaffio per federico Garcia Lorca» (2 части), «Il canto sospeso»

(«Прерванная песня») для 3-х солистов, хора и оркестра, «Incontri» («Встречи») для 24-х инструментов и др.).

Лучано Берно (1925–2003 гг.) – итальянский композитор-авангардист, дирижёр и педагог. Черты и особенности композиторского стиля. Дармштадтский технократизм в творчестве, развитие в сторону экспериментальной сценичности, неофольклоризма (влияние сюрреализма, абсурдизма и структурализма). Поиски новой акустической среды и музыкальной текстуры, использование в творчестве смешанных техник, включающих как атональные, так и неотональные элементы, приёмы цитирования и коллажей.

Творческое наследие Л. Берно (5 опер: «Опера», «Правдивая история», «Король слушает», «Никто», «Хроника места», 14 секвенций для разных инструментов, 4 струнных квартета, Соната для фортепиано, Пять вариаций для фортепиано, Маленькая сюита для фортепиано, Концерт для двух фортепиано с оркестром, «Points on the curve to find...» («Найти точки на кривой...») концерт для фортепиано и 22-х инструментов, 6 бисов для фортепиано, «Rounds» для фортепиано, 34 дуэта для двух скрипок, «Симфония» для восьми голосов и оркестра, «Accordo» для четырех духовых оркестров, «Народные песни» I, II для голоса и инструментальных групп, «Korot» для 8 виолончелей, «Thema» («Тема: приношение Джойсу») электроакустическая музыка, «Serenata» для флейты и 14 инструментов, «Ritorno degli snovidenia» для виолончели и малого оркестра, «Canticum novissimi testamenti» («Песнь новейшего завета») баллата для четырех кларнетов, саксофонного квартета и вокального октета, «Circles» («Круги») для сопрано, арфы и ударных, «Chemins» I, II, III, IV для различных групп инструментов, «Сога» («Хор») для 40 голосов и инструментов и др.).

Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007 гг.) – немецкий композитор, дирижёр, музыкальный теоретик и мыслитель. Один из лидеров послевоенного музыкального авангарда. Черты и особенности композиторского стиля. Влияние дармштадтской школы новой музыки. Композиторская техника сериализма и пуантилизма в творчестве, электронная и «пространственная» музыка. Эксперименты с алеаторикой: «форма моментов» (Momentform) – разновидность «открытой формы». Обращение к духовному началу в музыке.

Творческое наследие К. Штокхаузена (автор более 360 музыкальных произведений: цикл из семи опер (гепталогия): «Свет. Семь дней недели», цикл для различных инструментов: «Звук. 24 часа дня», «Kreuzspiel» («Перекрёстная игра»), для гобоя, бас-кларнета, фортепиано, и трех ударников, «Punkte» («Пункты») для оркестра, Klavierstücke I-X (Фортепианные пьесы I-X), «Kontra-Punkte» («Контрапункты») для флейты, кларнета, бас-кларнета, фагота, трубы, тромбона, фортепиано, арфы, скрипки, виолончели, Электронные этюды I, II, «Gesang der Jünglinge» («Пение отроков») электронная музыка, «Gruppen» («Группы») для трех оркестров, «Zeitmasse» («Мера времени») для пяти деревянных духовых, «Kontakte» («Контакты») для электроники, фортепиано и ударных инструментов, «Carré» («Каре») для четырех оркестров и четырех хоров, «Momente» («Моменты») для сопрано, четырех хоровых групп, четырех труб, четырех тромбонов, двух электроорганов и трех ударников, Микрофония I, II, «Mixtur» («Микстура») для пяти оркестровых групп, синусоидальных генераторов и четырех кольцевых модуляторов, «Aus den sieben Tagen» («Из семи дней») пятнадцать текстов интуитивной музыки, Спираль, для солистов и коротковолнового приемник, «Mantra» («Мантра») для двух фортепиано, вудблоков, кротал и двух кольцевых модуляторов, Транс для оркестра и магнитофонной плёнки, «Inogi» («Инори» (Поклонение)), для одного/двух мимов-солистов и оркестра, «Tierkreis» («Знаки Зодиака») двенадцать мелодий для мелодического и (или) гармонического инструмента, «Сириус» для сопрано, баса, трубы, бас-кларнета и электронной музыки и др.).

Сильвано Буссотти (1931–2021 гг.) – итальянский композитор-авангардист, художник и оперный режиссёр. Черты и особенности композиторского стиля. Творческое объединение «Флорентийская школа». Влияние дармштадтской школы новой музыки. Тема упадка современного западного искусства в творчестве композитора, поэта, литератора. Оригинальные способы графической нотации (многие его партитуры выглядят как произведения изобразительного искусства). Нестандартные способы инструментального и вокального звукоизвлечения.

Творческое наследие С. Буссотти (8 опер: «La Passion selon Sade» («Страсти по Саду»), «Lorenzaccio» («Лоренцаччо»), «Nottetempo» («Ночью»), «Le Racine», «Fedra» («Федра»), «L'ispirazione» («Вдохно-

вение»), «Bozzetto siciliano» («Сицилийский эскиз»), «Furioso», 3 балета: «Bergkristall» («Горный хрусталь»), «Phaidra/Heliogabalus» («Федра/Гелиогабал»), «Le Bal Migo», «Пять пьес для Дэвида Тюдора» для фортепиано, «Два голоса» для сопрано и волн Мартено, «The Rara Requiem» («Необыкновенный реквием») для голосов и камерного оркестра, «I semi di Gramsci» для струнного квартета и оркестра и др.).

Джон Кейдж (1912–1992 гг.) – американский композитор и теоретик, философ, поэт, музыковед, художник, ученик А. Шёнберга. Один из ведущих представителей послевоенного авангарда. Черты и особенности композиторского стиля. Пионер в области электронной музыки и нестандартного использования музыкальных инструментов. Элементы «шума» и «тишины» в музыке. Случайность, как один из центральных принципов творчества (предтеча алеаторики). Препарирование инструментов (подготовленное фортепиано).

Творческое наследие Дж. Кейджа (автор более 500 музыкальных произведений: Балет «Времена года», Пьеса «4'33» для любого инструмента или ансамбля инструментов, «Imaginary Landscape» I, II, III, IV, V для различного состава («Воображаемый пейзаж» №4 для 12 радиоприёмников), Произведение без названия с участием художника Р. Раушенберга, танцора и хореографа М. Каннингема, Organ²/ASLSP (As SLOW as Possible) («Так медленно, как только возможно») минимальной продолжительностью около 15 часов, максимальной – 639 лет, Концерт для фортепиано с оркестром, Концерт для подготовленного фортепиано и камерного оркестра, 8 квартетов для 24 инструментов, 8 вариаций для любого состава, «The perilous night» («Опасная ночь») сюита для препарированного фортепиано, «Postcard from heaven» («Открытка с небес») для 1-20 арф и др.).

Пьер Шеффер (1910–1995 гг.) – французский композитор-авангардист, инженер, музыкальный теоретик и писатель. Черты и особенности композиторского стиля. Пионер в области конкретной музыки, ее виднейший представитель и пропагандист. Эксперименты с различными звуками, видеоматериалами и техническими устройствами.

Творческое наследие П. Шеффера (опера «Орфей-53» для человеческого голоса и магнитофонной ленты, «Симфония для одного человека» (в соавторстве с Пьером Анри), Пять шумовых этюдов («Турникет»), «Железнодорожный этюд» и др.), «Etude aux objets» («Этюды с

объектами»), Сюита для 14 инструментов, Вариации с мексиканской флейтой, «L'oiseau g.a.i.», Федра (музыка к спектаклю), «Simultané camerounais», «Vilude» и др.).

Янис Ксенакис (1922–2001 гг.) – французский композитор-авангардист, а также архитектор-концептуалист греческого происхождения. Один из ярчайших представителей современной Новой музыки и концептуализма в архитектуре, создатель стохастической музыки. Черты и особенности композиторского стиля. Система композиции, строящаяся на математических принципах. Сочинение музыки по законам архитектуры. Политоп – синтетический жанр, высокотехнологичная инсталляция: свет и музыка становятся частью архитектурного пространства.

Творческое наследие Я. Ксенакиса (автор более 150 произведений: 2 балета «Kraanerg», «Antikhthon», «Metastaseis» для шестидесяти одного инструмента соло, «Terretektorh» для 88 музыкантов, разбросанных среди публики, «Achorripsis» для оркестра из двадцати одного инструмента, «Nomos gamma» для оркестра, «Eonta» для двух труб, трёх тромбонов и фортепиано, «A Gile de goree» для амплифицированного клавесина и ансамбля, «Synaphai» и «Erikhthon» для фортепиано и оркестра, «Phlegra» и «Jalons» для ансамбля, «Persephassa» и «Pléiades» для ударных инструментов, «Strategie» для двух оркестров и двух дирижёров, «Kassandra» для баритона/псалтериона и перкуссии, «Nuits» для смешанного хора из двенадцати голосов (на шумерские, ассирийские, греческие и другие фонемы), серия свето-звуковых спектаклей «Polytopes» и др.).

Дьёрд Лигети (1923–2006 гг.) – венгерский и австрийский композитор и музыковед, один из ведущих представителей западноевропейского музыкального авангарда второй половины XX века. Черты и особенности композиторского стиля. Выразительные средства новой музыки (нотация, ритмические конструкции, мелодика, форма, электронный синтез звуков, применения компьютера и т. п.). Широкий спектр композиторских техник (от сонорики до неоромантики). «Микрополифония», как оригинальное понимание полифонической техники. Оркестровый «эмбиент» (стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра).

Творческое наследие Д. Лигети (опера «Великий мертвиарх» («Великий мертвец»), «Реквием» для сопрано, меццо-сопрано, 2 смешанных хоров и оркестра, Симфоническая поэма для 100 метрономов, оркестровая музыка: «Румынский концерт», «Атмосферы», «Apparitions», «Melodien», «San Francisco Polyphony» «Lontano», «Ramifications» для струнного оркестра или 12 солирующих струнных, «Chamber Concerto» для 13 инструментов, Концерт для фортепиано с оркестром, Концерт для виолончели с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Гамбургский концерт для валторны и камерного оркестра, вокальные и хоровые произведения, камерно-инструментальная музыка, фортепианные произведения и др.).

Эдгар Варез (1883–1965 гг.) – французский и американский композитор-авангардист, дирижер, один из пионеров электронной и конкретной музыки. Черты и особенности композиторского стиля. Стремление к обновлению музыкального языка, отрицание преемственности. Идея пространственной музыки и проекции организованного звука (звук, как сумма всех его качеств, таких как высота, интенсивность, тембр).

Творческое наследие Э. Вареза («Ameriques» («Америки») для большого оркестра, «Arcana» («Аркана») для большого оркестра, «Deserts» («Пустыни») для духовых, ударных, фортепиано и магнитофонной ленты, «Density 21.5» («Плотность 21.5») для флейты соло, «Equatorial» («Экваториал») для баса (или одnogолосого хора) и камерного оркестра, «Hyperprism» («Гиперпризма») для духовых и ударных инструментов, «Integrales» («Интегралы») для одиннадцати духовых и четырёх ударных, «Ionisations» («Ионизации») для ансамбля ударных, «Nocturnal» для сопрано, мужского хора и оркестра, «Octandre» для флейты, кларнета, гобоя, фагота, тромбона, трубы и контрабаса, «Offrandes» («Приношения») для сопрано и камерного оркестра (на стихи Хосе Хуана Таблады и Висенте Уидобро), «Poeme electronique» для магнитофонной ленты и др.).

Кшиштоф Пендерецкий (1933–2020 гг.) – польский композитор, педагог и дирижёр, один из главных представителей восточноевропейского послевоенного музыкального авангарда. Черты и особенности композиторского стиля. Жанровое разнообразие творчества. Доступность музыкального языка. Главная творческая задача – достижение

максимально эмоционального воздействия на слушателя. Религиозная тематика в творчестве (интонация православной литургии, григорианского хора). Неоромантизм позднего периода творчества.

Творческое наследие К. Пендерецкого (автор огромного количества произведений: 5 опер: «Самый смелый рыцарь» (опера для детей), «Дьяволы из Лудёна», «Потерянный рай», «Чёрная маска», «Король Убю», 8 симфоний, 2 симфониетты, «Флуоресценции» для оркестра, «Эманации» для двух струнных оркестров, «Плач по жертвам Хиросимы» для 52 струнных инструментов, «Полиморфия» для 48 струнных инструментов, «Строфы» для сопрано, чтеца и десяти инструментов, «Псалмы Давида» для смешанного хора и струнных, «Страсти по Луке» для сопрано, баритона, баса, чтеца, хора мальчиков, трёх хоров САТЬ и оркестра, «Космогония» для сопрано, тенора, баса, смешанного хора и оркестра, «Magnificat» для баса-соло, вокального ансамбля, двух смешанных хоров, голосов мальчиков и оркестра, «Польский реквием» для четырёх солистов, смешанного хора и оркестра, «Фонограммы» для флейты и камерного оркестра, концертные сочинения, камерные сочинения, хоровые и вокальные произведения, электронная музыка, музыка к кинофильмам и др.).

Арво Пярт (1935 г.) – эстонский композитор, один из самых значимых музыкантов XX века, самый исполняемый из ныне здравствующих (2022 г.) композиторов. Черты и особенности композиторского стиля. Эксперименты с авангардными техниками: сонорика, полистилистика, коллаж, серийная техника. Авторский стиль Тинтиннабули (композиторская техника, в основе которой лежит прием числового программирования). Принципы минимализма в творчестве и эстетика «Новой простоты».

Творческое наследие А. Пярта (автор огромного количества произведений: 4 симфонии (№ 4 «Лос-Анжелес»), «Некролог» для оркестра, «Perpetuum mobile» для оркестра, «Tabula rasa» концерт для двух скрипок, струнного оркестра и приготовленного фортепиано, «Коллаж на В-А-С-Н» для гобоя, струнного оркестра, клавирина и фортепиано, «Если бы Бах разводил пчел» для фортепиано, духового квинтета, струнного оркестра и ударных, «Cantus» (памяти Бенджамина Бриттена) для струнного оркестра и колокола, «Summa» («Сумма») для струнного оркестра, «Meie aed» («Наш сад») кантата для детского хора

и оркестра, «Credo» для фортепиано, хора и оркестра, «Te Deum» для хора, струнного оркестра и магнитофонной записи, «Берлинская месса» для хора и органа или струнного оркестра, «Страсти по Иоанну» для солистов, вокального ансамбля, хора и инструментального ансамбля, «Misereere» (Псалом 50) для солиста, хора и ансамбля, «Магнификат» для хора, музыка для инструментов соло и ансамблей, музыка к кинофильмам и др.).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Основная литература

1. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие / Н. А. Гаврилова [и др.] ; ответственный редактор Н. А. Гаврилова. – Москва : Музыка, 2005. – 572 с. – Текст : непосредственный.

Научная и дополнительная литература

1. Кокорева, Л. М. Музыкальная культура Польши XX века: К. Шимановский, В. Лютославский, К. Пендерецкий : очерки / Л. М. Кокорева. – Москва : МГК, 1997. – 161 с. – Текст : непосредственный.

2. Куницкая, Р. И. Французские композиторы XX века: Э. Варез, А. Жоливе, О. Мессиа́н, П. Булез, А. Дютийе / Р. И. Куницкая. – Москва : Советский композитор, 1990. – 207 с. – Текст : непосредственный.

3. Росс, А. Дальше – шум. Слушая XX век / А. Росс. – Москва : АСТ, 2015. – 560 с. – Текст : непосредственный.

4. Стригина, Е. В. Музыка XX века : учебное пособие для студентов музыкальных училищ и вузов / Е. В. Стригина. – Бийск : Издательский дом «Бия», 2006. – 280 с. – Текст : непосредственный.

5. Чередниченко, Т. В. Кризис общества – кризис искусства: Музыкальный «авангард» и поп-музыка в системе буржуазной идеологии / Т. В. Чередниченко. – М. : Музыка, 1985. – 190 с. – Текст : непосредственный.

6. Уфимцева, Е. А. XX век в музыке Запада. Пути эволюции. Перспективы / Е. А. Уфимцева ; Уральская гос. консерватория им.

М. П. Мусоргского. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 107 с. – Текст : непосредственный.

7. Мартынов, В. И. Зона *opus posth*, или Рождение новой реальности / В. И. Мартынов. – М. : Классика-XXI, 2011. – 288 с. – Текст : непосредственный.

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ

1. Авангард и стилевые течения второй половины XX века.
2. Смена эстетических парадигм. Понимание красоты и культурные ценности академического искусства второй половины XX века.
3. Стилиевые задачи исполнения музыки авангарда второй половины XX века. Поиски новых средств выразительности, приёмов музыкального развития.
4. Соотношение выразительных средств в музыкальном искусстве авангарда второй половины XX века. Приемы работы с музыкальным материалом.
5. Изобретение новых инструментов. Развитие электронной музыки.
6. «Новая простота» в музыкальном искусстве второй половины XX века. Понятие «метамодернизм».
7. Выдающиеся представители музыкального авангарда второй половины XX века.

РАЗДЕЛ VII. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЬШИХ СТИЛЕЙ

№	Параметры	Барокко (начало XVII века – вторая половина XVIII века)
1.	Общие признаки	<p>Чувственное начало подчинено рациональному. Многоплановость, внутренняя контрастность, монументальность, пышная декоративность, достигаемая путем циклизации малых форм и применением разнообразной мелизматики. Преимущество сакрального и астрального содержания. Строеие по риторическим принципам. Широкое применение религиозных и числовой символики. Определенные особенности восприятия музыки и слова, обусловленные словесными формулами католического богослужения (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei и т. д.), а также интонационной характерностью тематизма, фони́змом и сложившейся семантикой интервалов, имеющих устойчивое смысловое значение. Ярко выраженный рационализм, сопоставление строгих форм с импровизационными.</p>
2.	Жанры	<p>Инструментальные: прелюдия, fuga, фантазия; токката, сюита, симфония (барочного типа); вариации (часто на остинатный бас); соната (Sonata da camera, Sonata da chiesa, триосоната, классическая соната); партита, чакона, пассакалия; концерт, кончерто гротто; увертюра (французская, итальянская).</p> <p>Вокальные: оратория, кантата, месса, страсти, магнификат, мотет, мадригал, хорал (и другие духовные сочинения); опера (опера-серия, опера-буфф).</p>
3.	Фактура	<p>Полифоническая, гомофонно-гармоническая, аккордовая (хоральная).</p>
4.	Соотношение выразительных средств	<p>Стремление к соподчиненности гармонических элементов. Контрапункт играет важнейшую формообразующую роль. Широкое рас-</p>

		<p>пространение получила практика игры по генерал-басу (basso continuo). Условность нотной записи (не обозначаются задержания, не расшифровываются мелизмы и др.). Поиски новых средств выразительности, приемов музыкального развития, обновление музыкального инструментария, пересмотр ансамблевого и оркестрового составов. Единый строгий темп, определяемый художественным образом и характером произведения. Агогика и rubato скорее как исключение. Одно из главных средств выразительности – артикуляция. Динамика преимущественно террасообразная. Ручная педаль как средство полифонизации фактуры. Педализация (при исполнении на современных инструментах) в основном прямая, при которой сохраняется полное совпадение длительностей пауз, нот и их акустического звучания. Колорит звучания инструмента: регистры клавиесина, органа, хора, тембры человеческого голоса. Тип интонирования – инструментальный, хоральный, речитативный.</p>
5.	Мелодика и гармония	<p>Господствующее значение одной темы. Преобладание диатоники, утверждение мажора и минора. Расширение спектра используемых тональностей. Важная роль гармонической формулы: TSDT.</p>
6.	Приемы работы с музыкальным материалом	<p>Ладотональное и секвентное развитие, всевозможные виды полифонических техник (преобразование тем фуги). Зачатки разработки и ее интонаций.</p>

№	Параметры	Классицизм (первая треть XVIII века – начало XIX века)
1.	Общие признаки	<p>Равновесие рационального и эмоционального. Уравновешенность пропорций, разумная правильность, исключение всего лишнего. В основе классицизма лежат идеи философии рационализма (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, А. Г. Баумгартен, И. Винкельман, И. Кант и др.) Обращение к канонам древнегреческой классики как к норме и идеальному образцу, подражание природе. Революция в науке (законы классической механики, закон всемирного тяготения И. Ньютона, лекарство от оспы и т. д.). Большое значение отводится искусству, которое помимо непосредственно эстетических функций несет общественно-воспитательный характер. Личность человека утверждается как высшая ценность бытия. Эпоха Классицизма устанавливает строгую иерархию жанров, соответствующую возвышенным этическим идеалам. Разведение «высоких» и «низких», «трагических» и «комических» явлений действительности по разным жанровым образованиям. Равновесие красоты и истины, строгое соблюдение единства места, времени и действия.</p>
2.	Жанры	<p>Инструментальные: соната и концерт (обязательная сонатная форма), симфония (4-частный сонатно-симфонический цикл); фантазия, вариации, рондо; сложились главные классические типы камерных ансамблей: фортепианное трио, струнный квартет и др.; симфоническая увертюра; непрограммные (за редким исключением) пьесы (анданте, менуэты, контрдансы, дивертисменты, серенады, каприччо и т. д.), сюита, fuga; формирование жанра инструктивного этюда; балет.</p> <p>Вокальные: опера; оратория, кантата, месса, канон, реквием и другие духовные сочинения.</p>
3.	Фактура	<p>Гомофонно-гармоническая, аккордовая, двухслойная, основанная на различных видах техники.</p>

4.	Соотношение выразительных средств	Гармоничное соотношение всех выразительных средств. В музыкальной ткани становится меньше орнаментики, так как усовершенствованные инструменты не нуждаются более в украшениях для пролонгации звука. Строгий, единый темп, соответствующий художественному образу произведения и авторским ремаркам. Тяготение к быстрым темпам: чаще других в нотах можно встретить такие обозначения как <i>allegro</i> (весело), <i>presto</i> (быстро), <i>vivace</i> (живо) и т. д. Агогика и <i>rubato</i> скорее как исключение. Артикуляция является важным выразительным средством, проставленным автором (различие точек, точек под лигой, клиньев). Динамика выписана автором, основана на контрастах. Расширен динамический диапазон. Динамические пласти укрупнены. Педализация минимальная, не должна загуманивать звучание. Колорит звучания инструмента: тембры фортепиано, камерного ансамбля, симфонического оркестра и отдельных его инструментов, тембры человеческого голоса. Тип интонирования – инструментальный, симфонический, возрастает роль вокального интонирования, идущего от оперных диалогов, арий.
5.	Мелодика и гармония	Взаимодействие нескольких тем. Кантиленная мелодия в медленной части. Мажор, минор, диатоника. Расширение спектра используемых тональностей. <u>Возрастание роли D.</u>
6.	Приемы работы с музыкальным материалом	Лейтмотивы, развитие и трансформация тем. Модуляции, не так часто встречающиеся в музыке барокко и не имеющие структурирующей функции, в музыке классицизма превращаются в средство тональной драматургии. Фактурные варьирования тематического материала.

№	Параметры	Романтизм (конец XVIII века – конец XIX века)
1.	Общие признаки	Превосходство чувственного над рациональным, приоритет содержания. Эстетика романтизма утверждает культ природы, чувственного и естественного в человеке. Новыми критериями в искусстве становятся эмоциональность, естественность, искренность, раскованность, повышенное внимание к индивидуальным, неповторимым чертам личности, свобода самовыражения, экзальтированность. На мировоззрение эпохи повлияли такие события как промышленный переворот (изобретение парового двигателя, паровоза, парохода, фотографии, открытие законов электричества и т. д.), Великая французская революция (ознаменовавшая рождение новой политической и социально-экономической системы), масштабные географические и геополитические изменения на мировой карте. Тяготение к синтезу искусства и программности. «Двоемие», уход в мир мечты. Историзация композиторского мышления (обращение к старинным жанрам). Интерес к национальному прошлому, фольклорным мотивам.
2.	Жанры	Инструментальные: концерт, баллада, поэма, рапсодия; фортепианные миниатюры (экспромты, прелюдии, мазурки, полонезы, марши, вальсы, ноктюрны, песни без слов и т. д.); программные пьесы (часто объединяемые в циклы); фантазия, соната (нередко нестандартной формы); симфония (часто программная), симфоническая поэма; симфоническая увертюра; вариации; камерная музыка; этюд (как виртуозная, но в тоже время высокохудожественная пьеса); балет. Вокальные: опера; песни (lied) и романсы (часто объединяемые в циклы); духовные сочинения (магнификат, оффертории, оратории, кантаты, мессы, реквиемы и т. д.).

3.	Фактура	Гомофонно-гармоническая, аккордовая, многослойная, полифонизированная (иногда на трех-четырёх строчках).
4.	Соотношение выразительных средств	Поэтизация бытовых жанров. Выдвижение мелодического начала на первый план, соподчинение с ним всех других элементов. Орнаментики становится меньше: почти вся мелизматика выписана композитором в нотах. Свободный, гибкий темп с ускорениями и замедлениями, определяемый авторскими ремарками. <i>Rubato</i> необходимо. Артикуляция как средство передачи характера произведения и замысла автора. Различие нескольких видов лиг: штриховые, фразировочные (Шуман, Шопен и др.) и отражающие движение рук (Чайковский). Многоуровневая динамика: от <i>pppppp</i> (Чайковский, Симфония № 6), до <i>ffff</i> (Рахманинов); преимущественно волнообразная (с мелкими <i>cresc.</i> и <i>dim.</i>), обозначена очень детально, тесно связана с интонированием и музыкальным развитием. Педализация необходима как в фактурном, так и в колористическом отношении. Колорит звучания инструмента: тембры фортепиано, симфонического оркестра, голоса народных инструментов. Тип интонирования – вокальный, декламационный, хоровой, инструментальный.
5.	Мелодика и гармония	Выразительный тематизм вокального, декламационного, инструментального типа. Национальный колорит в мелодике и инструментовке. Расширение спектра используемых ладов (натуральные лады), генерация новых (Скрябин). Альтерация ступеней, вплоть до тональной хроматизации. Альтерированные гармонии, усиливающие напряжение. Эффект светотени, когда мажор сменялся одноименным минором. Широкое использование аккордов побочных ступеней, сопоставление тональностей.
6.	Приемы работы с музыкальным материалом	Жанровые, ладотональные, фактурные трансформации. Усиление роли лейтмотивов. Принципы монотематизма.

№	Параметры	Импрессионизм (конец XIX века – начало 30-х годов XX века)
1.	Общие признаки	Тембровое, колористическое и чувственное начало на первом плане. Стремление воплотить мимолетные впечатления, передать всю изменчивость реального мира, тончайшие оттенки явлений природы и человеческих эмоций. Передача эффектов игры света и тени. Красочность, созерцательность, зыбкость, переменчивость.
2.	Жанры	Инструментальные: такие жанры как соната, симфония, концерт уступают главенствующие позиции в творчестве композиторов жанрам фортепианных миниатюр (арабески, прелюдии, мазурки, вальсы, ноктюрны, танцы (без конкретизации жанрового ядра) и т. д.), программным пьесам (часто объединяемым в циклы), сюитам (программным или жанровым). Симфонический эскиз, рапсодия, драма; камерная музыка (использование несвойственных камерной музыке жанров – рапсодия, ноктюрн, программные пьесы и т. д.); фантазия, этюд (как виртуозная, но в то же время высокохудожественная пьеса); балет. Вокальные: опера; вокальные циклы, песни и романсы.
3.	Фактура	Переменчивая, с чередованием сгущений (до кластеров) и разряжений. Возрождается токатное изложение.
4.	Соотношение выразительных средств	Снижение роли мелодии, использование гармонии как краски. Невыписанной орнаментики становится больше (особенно в сочинениях классицистской линии), однако большинство мелизмов по-прежнему выписано композитором. Темп в одних случаях строгий (реже), в других – изменчивый, гибкий (в зависимости от требований автора). Агогических отклонений, выписанных автором, становится больше. Артикуляция тщательно выставлена композитором (до мельчайших подробностей). Динамика до предела детализирована. Преобладает

		среднее и тихое звучание инструмента. Педализация определяется характером образов музыкального произведения, длительностью нот, повисающими лигами и т. д. Вводится полу- и четвертьпедаль. Обновление тембров звучания инструмента (особые приёмы звукоизвлечения, взаимодействие туше и педали). Тип интонирования – инструментальный, декламационный, хоральный.
5.	Мелодика и гармония	Мелодия не имеет как такового развития, её изложение переменчиво, нередко слито с другими элементами фактуры. Применение цепочек гармоний, эллипсисов, натуральных, искусственных и ангемитонных ладов (увеличенный, уменьшенный, бесполутоновый и т. д.). Функциональные отношения ослаблены, особое значение приобретают плагальные обороты. Полифункциональные наложения комплексов. Тоника часто усложнена (добавлена секста, секунда и т. д.). Неожиданные тональные, ладовые, интервально-модуляционные смещения. Нонаккорд постепенно приобретает значение устойчивого тонического созвучия.
6.	Приемы работы с музыкальным материалом	Фактурные, гармонические, интонационные изменения музыкальной ткани.

№	Параметры	Модернизм (конец XIX в. – 1950 г.)
1.	Общие признаки	<p>Ценность индивидуального креативного видения мира. Создаваемые творцами художественные миры уникально несхожи друг с другом, на каждом лежит печать яркой творческой индивидуальности. Модернизм – общее название направлений искусства и литературы конца XIX середины XX веков, противопоставившее себя традиционализму и реализму как единое «искусство современности» или «искусство будущего». Эпоха сложных противоречий, научно-технических революций, мощнейших социальных катаклизмов, самых кровавых событий в истории человечества. Происходит обновление мировосприятия и эстетического мироощущения. События первой половины XX века навсегда поменяли фундаментальные координаты бытия: скорость жизни, плотность среды обитания, интенсивность контактов и коммуникации, форму и направление мысли и т. д. Реальность – всего лишь призма, сквозь которую художник воспринимает мир. Изображение взаимоотношений сознательного и бессознательного в человеке, механизмов его восприятия. Относительность моральных оценок, большая роль интимной проблематики. Эпоха стилевого плюрализма (полистилистики) и синтетичности художественного мышления. Модернизм переосмыслил и стилизовал черты искусства разных эпох и выработал собственные художественные приёмы, основанные на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности. Его основные направления – символизм, акмеизм, футуризм, абстракционизм, примитивизм, сюрреализм, экспрессионизм, авангард, неоклассицизм, модерн и т. д. Художественные направления модернизма характеризуются повышенной восприимчивостью к прогрессу в области современной культуры.</p>

		туры, науки, и техники, позитивистскими взглядами на урбанизацию.
2.	Жанры	Композиторы эпохи Модернизма охватывают в своем творчестве весь спектр известных жанров от барокко до романтизма. Среди инструментальных жанров можно выделить симфонию, сонату, концерт, программные пьесы, жанры камерной музыки, балет. Среди вокальных жанров можно выделить оперу, песню (Lied), ораторию, кантату.
3.	Фактура	Гомофонно-гармоническая, аккордовая, хоровая, полифонизированная, полифактура, многослойная, минималистическая, разреженная пуантилистическая.
4.	Соотношение выразительных средств	Изображение не оригинала, а отношение к нему из сознания в подсознание. Тематизация фактуры (обретение фактурой тематического значения). На протяжении одного произведения композитор может использовать несколько видов и подвидов фактуры. В нотации XX века появляются новые знаки и неунифицированные формы письменной фиксации музыки (различные способы нотации микрохроматики; кластеры; знаки, определяющие положение смычка на инструменте (например игра на подставке, пульте или подгрифнике, ведение смычка вдоль струн); обозначение особого прикосновения к инструменту (например удар ладонью или смычком); импровизация палочками от барабана на струнах рояля и т. д.). Поиски новых средств выразительности, приемов музыкального развития, обновление музыкального инструментария приводят, в том числе и к тому, что некоторые композиторы и исполнители практикуют препарирование инструментов (изменение звука музыкального инструмента, посредством искусственного вмешательства в механику (ограничение вибрации струн, размещение посторонних предметов, нарушающих есте-

		<p>ственную механику инструмента, вмешательство в ладовую температуру и т.д.), а также использование в качестве музыкального инструмента непредназначенных для этого предметов. Артикуляция (подробно проставленная) – одно из важнейших средств передачи замысла автора. Сложная ритмическая организация (вплоть до свободной метрики). Тип интонирования – декламационно-речевой, хоральный, речитативный, инструментальный.</p>
5.	Мелодика и гармония	<p>Использование «синтетических гармоний» из наслаения друг на друга основных функций лада. Полифункциональные наложения комплексов. Ладотональное и функциональное тяготение ослаблено: аккорд может разрешиться (по воле композитора), избегая любых правил классической гармонии. Допускается полная хроматизация лада. Мажор, минор, диатоника, натуральные, ангемированные, искусственные лады, атональность.</p>
6.	Приемы работы с музыкальным материалом	<p>Фактурные, гармонические, интонационные изменения музыкальной ткани, ладотональное и секвентное развитие. Современные композиторские техники: додекафония, серийная техника (сериализм), сонорика и сонористика, алеаторика, пуантилизм, конкретная музыка.</p>

№	Параметры	Авангард второй половины XX века (от 1950 г.)
1.	Общие признаки	<p>Разрушение эстетических и технологических основ академического искусства. Бунт против искусства, получившего общественное признание (классического и академического). Перепад эстетических установок, слушательских навыков, представлений о красоте и ценностях. Смена эстетических парадигм, сопряженных с Новой и Новейшей музыкой. Фиксация содержания произведений искусства средствами резко выраженной противоречивости и дисгармонии современного бытия. Авангард или авангардизм – условное наименование различных течений современного искусства второй половины XX века, характеризующихся разрывом с традициями реалистического искусства прошлого, поисками новых выразительных средств и форм, нередко превращающимися в самоцель. Переосмысление многих основных музыкальных категорий – звук, звуковысотная система, тембр, гармония и т. д. «Новая сонорность», допускающая любые микроградации звука. Изобретение новых инструментов (терменвокс, электроакустические инструменты Обухова «Эфир» и «Кристалл», «Croix sonore», смычковый полихорд Авраамова и т. д.). Идеи «пространственной музыки» (использование крайних регистров инструментов, «звучащие» паузы, лиги, ферматы, разного рода глиссандо, отзвуки, направленные на размывание границ звука, опыты разных размещений и перемещений исполнителей в реальном пространстве). Конкретная музыка, материалом которой являются звуки жизни (например, шум леса, звук падающих капель воды, пение птиц и т. п.), препарированные специальной электронной аппаратурой. Электронная музыка, где более нет звуков натуральных инструментов, природных звуков, а музыка оперирует звуками электро-</p>

		генераторов, и поэтому звуки изначально не связаны с «законами природы». Время научных открытий, изменивших мир, миропонимание и мироощущение. Настроения социального протеста, атмосфера острого душевного разлада.
2.	Жанры	Композиторы авангардисты охватывают в своем творчестве весь спектр известных жанров от барокко до романтизма, изобретение абсолютно новых жанров (жанровая эклектика). Среди инструментальных жанров можно выделить программные пьесы, музыку для кино.
3.	Фактура	Эксперименты с фактурой: полифактура, многослойная, минималистическая, разреженная пуантилистическая. Импровизация фактуры в заданных пределах, как основной прием контролируемой алеаторики. Сонорика, как новое представление о фактуре как «сумме звуковых пятен».
4.	Соотношение выразительных средств	Вытеснение из структуры произведения песенной формы с ее «природным» кристаллом ритма строк и каденций. Развитие электронной музыки. Новая тональная парадигма: «атональность», микрохроматика, ангемитоника. Сложная ритмическая организация, отсутствие деления на такт, свободная метрика. Еще большая (по сравнению с модернизмом начала XX века) тематизация фактуры (обретение фактурой тематического значения). На протяжении одного произведения композитор может использовать несколько видов и подвидов фактуры. Новые формы письменной фиксации музыки. Поиски новых средств выразительности, приемов музыкального развития. Артикуляция (подробно проставленная) – одно из важнейших средств передачи замысла автора. «Чистые» системы уступили место разным смешанным техникам: появились понятия коллажа (т. е. цитирования «чужого слова») и т. н. полистилистики. Тип интонирования – декламационно-речевой, речитатив-

		ный, инструментальный. Разные ансамблевые сочетания инструментов.
5.	Мелодика и гармония	Обновление традиционной системы темперирования и изобретение новых систем деления тонов (четвертитоновая). «Ультрахроматическая» гармония (функциональное равенство 12 тонов хроматической гаммы). Сериализм, сонорика, алеаторика.
6.	Приемы работы с музыкальным материалом	Особенностью жанровой драматургии является ее полижанровость, способствующая динамизации музыкального развития. Полистилистика, предполагающая намеренное совмещение резко контрастных стилей в рамках одного произведения. Современные композиторские техники: додекафония, серийная техника (сериализм), сонорика и сонористика, алеаторика, пуантилизм, конкретная музыка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебно-методическое пособие «История музыкальных стилей» является дополнением к основным учебникам по истории музыки, рекомендованным для студентов высших музыкальных учебных заведений. Пособие призвано помочь всем заинтересованным в теоретическом осмыслении феномена музыкальных стилей: самостоятельно систематизировать изучаемый материал, анализировать онтологию музыкальных стилей в историческом, философском, культурном контексте и взаимосвязи с искусствами различных эпох от барокко до начала XXI века.

Изложенный тезисно практический материал, рекомендуемая литература для самоподготовки и вопросы для самостоятельной работы студентов помогут в целенаправленном освоении таких дисциплин как: «История исполнительских стилей», «История инструментального исполнительства», «История исполнительского искусства», «История музыкального искусства», «История музыкальных стилей», «Класс основного музыкального инструмента». Работа с пособием будет способствовать умению рассматривать музыкально-исторические события в динамике социально-культурных процессов, формированию профессиональных компетенций, связанных со знанием истории музыкальных стилей в культурно-эстетическом и историческом контексте.

Учебное издание

История музыкальных стилей

Часть 1. Западноевропейское искусство

Подписано в печать 16.09.2022. Формат 60x84¹/₁₆
Бумага для множ. аппаратов. Печать на ризографе.
Гарнитура «Times New Roman».
Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л. 4.
Тираж 500. Заказ 5384.

Оригинал-макет отпечатан в издательском отделе
Уральского государственного педагогического университета.
620091 Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26.
E-mail: uspu@uspu.ru

