

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

## ЯЗЫК И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Рабочая программа дисциплины для специальности  
"Юриспруденция"

Красноярск 2002

Одобрено решением методического совета факультета искусствоведения и культурологии  
Заведующая кафедрой  
Н.П. Копцева  
20 марта 2002 г.

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция»

ББК 87.66  
Л.73

Составитель В.П. Лозинская

Язык и история музыки: Рабочая программа дисциплины по специальности «Юриспруденция» / Сост. В.П. Лозинская. Красноярск: РИО КрасГУ, 2002. – 22 с.

Предназначена для специальности «Юриспруденция».

© Красноярский  
государственный  
университет, 2002

© В.П. Лозинская, 2002

## I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

### Цели и задачи курса

Данная программа предназначена для студентов физического, экономического, психолого-педагогического, математического, химического, биологического, юридического факультетов, факультета современных иностранных языков и факультета физической культуры. В Красноярском государственном университете этот курс преподается с 1982 года. Для студентов всех факультетов был предусмотрен трехсеместровый курс истории музыки. На протяжении ряда лет программа по курсу музыки неоднократно модифицировалась. Данная программа сокращенная: два семестра.

Цель курса - дать студентам, не имеющим специальной музыкальной подготовки, представление о путях развития музыкальной классики. Это позволит частично заполнить огромный пробел в духовном воспитании молодых людей.

Традиционный курс "История музыки", принятый в консерваториях и институтах искусств, предусматривает десять семестров обучения с лекциями и семинарами.

Многолетний опыт показал особую заинтересованность студентов курсом музыки в Красноярском государственном университете.

Цель данной программы состоит в том, чтобы вызвать активный интерес у обучающихся, помочь студентам научиться ориентироваться в различных музыкальных стилях, дать общее представление о формах музыкальных произведений, а выполняемые в конце каждого семестра письменные работы позволят студентам самим заполнить пропуски, которые, естественно, возникли в годовой программе. Темы письменных работ студенты выбирают самостоятельно, посещая студенческий абонемент Красноярского академического симфонического оркестра, Красноярского театра оперы и балета, а также органного зала.

### Требования к уровню освоения содержания курса

1. Музыкальный звук. Средства музыкальной выразительности: мелодия, динамика, ритм, тембр, регистр, гармония и т.д.
2. Интонационная основа языка музыки. Жанры в музыке: вокальные, инструментальные и вокально-инструментальные; эпические, драматические и лирические; песенные, танцевальные и т.д.
3. Музыкальная форма. Музыкальный стиль.
4. Роль музыки в истории человеческой цивилизации. Что такое музыка? Устные и письменные традиции. Античные философы о музыке. Краткий обзор музыкальных традиций Древнего мира.

5. Истоки западно-европейской музыкальной культуры, давшие миру письменную музыкальную традицию. От песнопения первых христиан до Григорианского хора: описание Филона Александрийского (древнееврейские гимны); деятельность миланского архиепископа Амвросия; разделение христианской церкви на католическую и греко-византийскую; папа Григорий I и его антифоний, Григорианский хорал - первый шедевр мировой музыки (основы музыкального профессионализма), первые образцы "чистой" музыки.
6. Зарождение полифонии (IX-X вв.) и письменные музыкальные традиции (Гвидо Д'Арсеццо и его реформа нотного письма - начало XI в.).
7. Прослушивание записей хора им. Гольдмарка, ансамбля "Хортус музикас", ансамбля "Про музика", хора "Скола Канторум".

## II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

### Тема 1. Западно-европейская музыка эпохи Ренессанса

Что такое Ренессанс? Аскетизм и деоцентризм средневековья как главные предпосылки Ренессанса. Открытие искусства эллинов и древних римлян. Ренессанс в изобразительном искусстве (Джотто, Учелло, Боттичелли и т.д.), поэзии и литературе (Абеляр, Петрарка, Бокаччо и т.д.). Музыка эпохи Ренессанса. Развитие полифонической музыки по двум направлениям:

а) мотет как жанр рафинированный - латинские тексты и сложность полифонического языка в окончательном виде, многоязычность мотета в первоначальных образцах;

б) мадригал - одна из первых форм светского музицирования, голос раскрепощенных чувств, главная тема - любовь; излишняя сложность ранних мадригалов, обусловившая упадок жанра в XIV в.

Полифоническая песня (фротолла, виланелла, шансон и т.д.) как самый демократический вид музыкального искусства Ренессанса.

Музыкальный материал - мотеты Дюфан, Жоскена де Пре, мадригал Якобо да Болонья, песня Деве Марии (анонимный испанский автор XIV в.), французская шансон XV в. "Не может быть горя" (аноним).

### Тема 2. Музыка раннего барокко (XVI - начало XVII вв.)

Происхождение мессы. Структура мессы. Месса XVI в. Полифоническая месса как первый монументальный музыкальный жанр. Палестрина (1524 - 1590) и его «Месса папы Марчелло»: Жизнь Джованни Пьерлуиджи Сенте, родившегося в Палестрине. Учеба в школе Гуодинеля. Служба при дворе папы Римского. Создание классических образцов полифонического стиля а капелла: импроперии, литании, мотеты, мессы (более шестидесяти видов). "Спасение" полифонии в католической церкви. Стиль Палестрины.

#### Музыкальный материал

1. Записи Чешского певческого хора "Импроперия", "Месса папы Марчелло" (фрагменты).

2. Светская музыка высокого Ренессанса. Второе рождение мадригала. Нидерландец Якоб Аркадельт и возрождение мадригала в Италии. Мадригалы Палестрины. Князь Джезуальдо ди Венеза - создатель первых трагедийных мадригалов.

3. Записи "Пражских певцов мадригалов", капеллы "Трансильвания", Аркадельт - "Лебедь в минуту смерти", 3 - 4 мадригала ди Венеза.

4. Рождение оперы и мелодического стиля. Флорентийская "Камерата" и эстетические воззрения ее участников.

5. Винченцо Галлилеи и его трактат "О музыке античной и современной". Отрицание полифонии как чуждого искусства "Северных варваров" (Нидерландцы). Идеал - античная трагедия с ее мелодекламацией. Джулио Каччини и его музыкальная драма "Эвридика" (драма per musica). Прослушивание фрагментов в исполнении ансамбля "Мадригал". Кроме того, прослушивание записи арии Джулио Каччини "Ave Maria".

Клаудио Монтеверди - первый великий мастер барокко.

Рождение Клаудио Монтеверди в Мантуе в 1567 г. в семье врача-гуманиста. Формирование таланта под руководством выдающегося полифониста Индженери. Публикация первого шедевра в пятнадцатилетнем возрасте (Духовные мотеты для трех голосов). Служба у герцога Мантуанского (1590 - 1612 гг.). Создание первой музыкальной драмы: "Сказка об Орфее и Эвридике" (1608 г.). Дальнейшая успешная работа в этой сфере, а также в области мадригала - шесть сборников по 20 - 30 пьес. Мадригалы - творческая лаборатория композитора, где формируется новый музыкальный стиль, названный композитором "стилем кончитате" (выразительный). Формирование в мадригалах мелодического стиля, когда при общем многоголосии на первый план выдвигается один из голосов с яркой выразительной мелодией. Начиная с пятого сборника, все

чаще появляются мадригалы с инструментальным сопровождением и с циклической структурой, что похоже на кантаты второй половины XVII в. 1613 – 1643 гг. – жизнь "свободного" художника в Венеции. Монтеверди, служа капельмейстером собора Сан Марко, не был церковным композитором, а работал в светских жанрах мадригала и музыкальной драмы. Воплощение в музыке Монтеверди образа человека страдающего. Анализ мадригального сборника "Военные и любовные мадригалы" (1635 г.) и последней музыкальной драмы мастера "Коронация Поппеи".

#### Музыкальный материал

Два – три мотета из сборника "Духовные песнопения" в исполнении Скола Канторум (Венгрия), монолог Орфея (Тито Гобби), сцена смерти Сенеки из "Коронации Поппеи" (Борис Христов, хор и оркестр Болгарского радио), "Военные и любовные мадригалы" в исполнении пражских певцов мадригалов.

### Тема 3. Музыка высокого барокко

Что такое барокко? Определение термина. Многогранность стилевых направлений в искусстве XVII в.

Барокко в музыке как искусство эмоциональных контрастов. Развитие светского музицирования. Формирование жанров инструментальной музыки. Почему понятия "камерная" музыка и "светская" синонимичны (речь идет об инструментальной музыке). Развитие музыки для струнных инструментов нового типа: четырехструнный альт, скрипка, виолончель, контрабас сменяют шестиструнные виолы. Заслуга итальянских мастеров из Кремоны: Страдивари, Гварнери.

Арканджело Корелли – создатель жанра "Concerto grosso". Рождение будущего гения в городе Фузиньяно в 1653 г. Занятия на скрипке в городе Луго и в Болонье у знаменитого Джованни Бенвенути. Отсутствие данных о периоде с 1670 по 1675 гг. Жизнь и деятельность Корелли в Риме с 1675 г. вплоть до смерти в 1713 г.

"Concerto grosso" как прообраз будущей классической симфонии, как классический образец "чистой" оркестровой музыки, не нуждающейся в словесных пояснениях.

Контраст – главный принцип музыкального развития.

#### Музыкальный материал

1. А. Корелли – "Concerto grosso до-минор" в исполнении ансамбля солистов под управлением Давида Ойстраха.

2. Музыка Англии XVI – XVII вв. Композиторы-верджиналисты. Рождение жанра клавирных вариаций в творчестве Уильяма Берда (1544 – 1623), Джона Булла (1562 – 1628), Томаса Морли (1557 – 1603).

Произведения перечисленных авторов в исполнении Жужи Пертиш (клавесин).

3. Генри Перселл (1668 – 1695) – гений английской музыки. Детство в семье придворного музыканта. Раннее развитие гения. Владение секретами исполнительства. Успешная работа в области сценической музыки (музыка ко множеству спектаклей и опера "Дидона и Эней"), а также в области вокальной музыки (песни). Смерть в 36 лет. "Английский Моцарт".

4. Г. Перселл – сюита "Абделазер" (музыка к спектаклю) в исполнении словацкого камерного оркестра. 2 – 3 песни в исполнении английских вокалистов. Сюита № 7 (ре-минор) для клавесина в исполнении Зузанны Ружечковой.

5. Антонио Вивальди (1678 – 1742) – гений музыкального барокко, открытый в XX в. Рождение в Венеции в семье цирюльника-скрипача. Стремительное развитие под руководством Джованни Легренци. Труднообъяснимый малый постриг в 15-летнем возрасте и последующее принятие сана аббата. Феноменальная по насыщенности творческая деятельность в качестве капельмейстера, а затем и директора одной из женских консерваторий в Венеции "Оспедалье делла Пьета" (приют Благочестия). Параллельная работа в чисто светской сфере оперы. Вивальди – великий вокальный педагог. Конфликт с церковными властями в 1739 г. Отъезд в Вену и смерть в забвении в 1742 г.

Вивальди – создатель жанра сольного концерта. Формирование 3-частного цикла по принципу быстро – медленно – быстро, ригурельная форма крайних разделов. Прослушивание концертов из сборников соч. 3 ре-минор № 9, из сборника соч. 8 "Времена года" (лето). "Дрезденский" концерт соль-минор, концерт для органа, скрипки с оркестром ре-минор.

6. Духовные сочинения Антонио Вивальди. "Magnificat" для двух солистов, смешанного хора и оркестра. Пример нетрадиционного подхода к традиционному тексту. "Евангелие от Луки". Вместо обычного радостно-ликующего характера преобладание глубоко трагедийных образов. "Gloria" как пример трактовки части мессы в качестве отдельного произведения в жанре кантаты. Огромная драматическая сила сочинения, строящегося на контрастах.

7. Георг Фридрих Гендель (1685–1759). Жизнь и творческий путь (сын цирюльника – хирурга из г. Галле, учеба у Цахау, первые шаги на поприще оперы – г. Гамбург, поездка и успех в Италии. Гендель – английский композитор и гражданин. Вершина славы и потеря зрения. Несколько слов об операх Генделя.

8. Прослушивание записей фрагментов из "Юлия Цезаря" (немного об исполнителе – Дитрихе Фишере-Дискау).

9. Оратории Г.Ф. Генделя. Происхождение жанра. Оратории эпохи контрреформации. Оратории в XVII в. - Дж. Кариссими. Оратория Генделя как "народная музыкальная драма". Роль хора, разновидности хоров. Анализ оратории "Иуда Макковей". Жанр оратории помог выйти Генделю из затянувшегося творческого кризиса.

10. Инструментальное творчество Генделя. "Музыка на воде", "Пьеса для клавесина", "Концерты для органа с оркестром".

11. Фрагменты "Музыки на воде" в исполнении Братиславского камерного оркестра, «Прелюдия и аллегро ля-минор» в исполнении Зузанны Ружечковой; Концерт для органа с оркестром си-бемоль мажор в исполнении И. Грубиха и Варшавского камерного оркестра.

12. Музыка Германии эпохи барокко. Несколько слов о протестантском хорале как фундаменте германской музыки. Развитие органного искусства: П. Свелинк, Д.Букстехуде, И. Пахельбель - великие предшественники Баха.

13. Д. Букстехуде - "Прелюдия и fuga ре-минор" в исполнении Рольфа Уусвяли (орган); примеры протестантского хорала (2-3) в исполнении дрезденского "Кройцхора".

14. Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) - великий музыкант-мыслитель. Жизнь и творчество Баха от рождения в 1685 г. в Эйзенахе до службы у Веймарского герцога (1708 - 1717 гг.). Органное творчество Баха.

15. Доктор Герберт Коллум играет "Фантазию и фугу соль-минор", "Токкату и фугу ре-минор". Хельмут Вальха - 3 - 4 хоральные прелюдии.

16. Жизнь Баха в Кетене и служба у герцога Анхальт-Кетенского (смерть первой жены, второй брак, стремление уехать в крупный город, неудача в Гамбурге). Клавирное творчество Баха - "Хорошо темперированный клавир" (прослушивание записей игры Ванды Ландовской на клавесине).

17. Жизнь Баха в Лейпциге (кантор "Томаскирхе", путь к вершине - "Пассионы", "Magnificat"; "Месса си-минор"). Кантаты Баха. Истоки жанра кантаты. Традиции и новаторство в кантатном творчестве Баха. Анализ кантаты № 12.

18. Прослушивание записи и рассказ о "Томанерхоре".

#### Тема 4. Эпоха классицизма

Опера в XVIII в. Кристоф Виллибальд Глюк (1714 - 1787). Засилье "штампа", порожденного либретто Метастазиа. Схема традиционной "оперы-серия". Париж как арена борьбы за новую оперу. Роль "Служанки-госпожи" Д.Б. Перголези. Глюк в Париже. Кратко о жизни композитора, суть его реформы, как пример - опера "Орфей". О либреттисте Раньеро Кальцабиджи. Античная гармоничность и строгость драматургии оперы, величие и простота музыки.

Монтаж оперы (запись под управлением Г. Шолти с Мэрилин Хорн в роли Орфея).

Инструментальная музыка в XVIII в. Формирование сонатно-симфонического цикла. Структура сонатной формы и всего цикла. 1-я часть симфонии Гайдна № 52.

Йозеф Гайдн (1724 - 1809). Жизнь и творческий путь сына каретного мастера из деревушки Рорау. Мальчик - певчий в соборе Св. Стефана, годы лишений, служба у графа Морцина и князя Эстерхази.

Гайдн - человек и художник. Симфонии Гайдна (от полуразвлекательной музыки до первых совершенных образцов).

#### Музыкальный материал

1. Симфония № 52 (целиком) в исполнении оркестра Невилла Мерринера.

2. "Лондонские" симфонии Гайдна - сформировавшийся тип классической симфонии. "Парный" состав оркестра. Четырехчастный цикл с медленным вступлением перед первой частью, общий оптимистический тонус музыки.

3. Классический концерт и особенности его структуры: двойная экспозиция в первой части и обязательная каденция в конце репризы первой части. Трехчастный цикл с финалом в форме рондо. Все это на примере концерта ре-мажор для фортепиано с оркестром.

4. Симфония № 100 соль-мажор "Военная" (Лондонский королевский оркестр, дирижер Томас Бичем).

5. Концерт ре-мажор для фортепиано с оркестром в исполнении Артуро Бенедетти Микеланджели и Цюрихского оркестра (рассказ об исполнителях).

6. Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1791). Жизнь и творчество гения музыки до 12 лет. Формирование гения под руководством отца. Гастроли и творческие встречи. Иоганн Кристиан Бах и первые четыре симфонии Моцарта. Анализ симфонии № 1 ми-бемоль мажор, созданной 8-летним гением.

Создание в двенадцатилетнем возрасте подлинного шедевра - "малая" торжественная месса до-минор. Слияние церковного и оперного стилей. Совершенство владения формами, инструментовкой и секретами вокала.

7. Симфония № 1 в исполнении Московского камерного оркестра, дирижер Рудольф Баршай; месса до-минор в исполнении солистов, хора, оркестра Лейпцигского радио, дирижер Вольфганг Завалиш.

8. Моцарт с 12 до 19 лет. Поездка в Италию. Занятия с падре Мартини. Триумф оперы "Митридат - царь Понтийский". Награждение папским орденом "Золотая шпора". Академик Болонской академии музыки, возвращение в Зальцбург, новый хозяин - Иероним Колоредо и прекращение гастролей. Успешная работа в области симфонии,

скрипичного концерта. Подробно о симфонии № 25 (соль-минор) как о первом примере трагической музыки в творчестве Моцарта. Контраст - симфония № 28 с ее чистой музыкальной абстракцией. Пять скрипичных концертов, созданных в 1775 г. - непревзойденные шедевры в данной области. Несколько слов о концерте № 3 с его "волшебным" адажио.

9. Симфония № 25 (часть первая) - оркестр Ленинградской филармонии, дирижер Н. Рабинович; финал симфонии № 28 (Польский камерный оркестр, дирижер Ежи Максимилюк); вторая и третья части концерта № 3 для скрипки с оркестром (Анна - Зофи Муттер, Берлинский филармонический оркестр, дирижер Герберт фон Караян).

10. Взрослый Моцарт (1777 - 1778). Создание концерта № 9 ми-бемоль для фортепиано с оркестром, музыка которого органично соединяет в себе мощный героический пафос (первая часть), подлинную трагедию (вторая часть) и солнечное жизнеутверждение (финал) за многие годы до бетховенских концертов. Моцарт не предвосхититель Бетховена, а абсолютный гений музыки. Отъезд с матерью в Мангейм и далее в Париж. Провал надежды на творческий и материальный успех. На "взрослого" Моцарта нет спроса. Смерть матери и проявление духовной силы гения - письмо к Шахтнеру, создание трех фортепианных сонат. Трагедийная концепция сонаты № 8 ля-минор.

11. Моцарт в Вене. Сомнительный успех зингшпиля "Похищение из Сераля". Женитьба на Констанции Вебер и борьба за выживание. Дружба с Гайдном как самое светлое явление в жизни Моцарта. Памятник этой дружбы - шесть "Гайдн-квartetов" (подробно квартет ре-минор).

12. Увертюра к "Похищению из Сераля" (Гамбургский оркестр, дирижер Ойген Йохум); струнный квартет ре-минор в исполнении Парижского квартета.

13. Моцарт в Вене (продолжение). Три симфонии лета 1788 г. - № 39 ми-бемоль мажор как гениальный пример симфонизации бытового танца (лендлер в главной партии первой части). Симфония № 40 соль-минор - трагическая исповедь, предвосхищение "неоконченной" симфонии Шуберта и трагедийного романтического симфонизма вообще. Симфония № 41 до-мажор, названная современниками "Юпитер", - абсолютная вершина композиторского мастерства, которое служит для воплощения образов, исполненных могучего оптимизма.

14. Симфония № 39 (часть первая) оркестр "Концертгебоу" (Амстердам), дирижер Карл Бем; симфония № 40 (целиком) - Ньюйоркский оркестр, дирижер Артуро Тосканини; симфония № 41 (финал) - оркестр Северо-Германского радио, дирижер Ханс Шмидт - Иссерштедт.

15. Моцарт и его "Реквием". Вымысел и правда. Моцарт и Сальери (единственная встреча композиторов в дружеской обстановке после одного из премьерных спектаклей "Волшебной флейты"). Трагическая история

заказа и создания "Реквиема". Специфика жанра и трактовка его композитором. Незавершенный шедевр и роль Зюсмайра. В чем притягательная сила музыки Моцарта?

16. Запись "Реквиема" под управлением Бруно Вальтера, Даниеля Баренбойма или Питера Шрайера.

## Тема 5. Французская революция 1789 г. Бетховен

Французская революция как важная веха в коренном изменении мировоззрения народов Западной Европы. Лозунг "Свобода, равенство, братство" и его противоречия. Бетховен как наиболее последовательный выразитель высоких идеалов революции в искусстве.

Жизнь и творческий путь Людвиг ван Бетховена (1770 - 1827). Детство художника, становление человека-творца в Бонне под руководством И.Г.Нефе и под влиянием идей Французской революции. Жизнь до переезда в Вену (1792). Творчество Бетховена. Становление и развитие героической темы: бетховенский герой - идеальная личность, соединяющая черты философа и воителя, его духовная чистота (лирика медленных частей), его здоровая народная основа (скерцо и финалы многих сонат и симфоний Бетховена).

Фортепианная соната как основополагающий жанр в творчестве мастера - своеобразная лаборатория, где рождались новые стилевые и формообразующие принципы. Соната - не камерное, а концертное сочинение. Рассказ о сонате № 8 до-минор "Патетической". Новаторские черты первой части сонаты: роль вступления (главное действующее лицо драмы) в драматургии сонатной формы - она "ограничивает" основные разделы (экспозицию от разработки, репризу от коды и т.д.). Особенности драматургии всей сонаты (главное - первая часть и финальное рондо-вывод).

Прослушать Лазаря Бермана в "Карнеги Холле" или Эмиля Гилельса.

О степени "самовыражения" и трагическом в фортепианных сонатах Бетховена.

а) Соната № 14 "Вроде фантазии", Бетховен и Джульетта Гвиччарди. Справедливо ли бытующее название "Лунная"?

Антон Рубинштейн, Ф. Лист и Р. Роллан об этой музыке. Вывод: особенности цикла (от адажио в виде "свободной" прелюдии к финалу в форме сонаты) и их связь с развитием образа.

Прослушивание записи сонаты в исполнении Эмиля Гилельса.

б) Соната № 27 и хайлигенштадское завещание, "о себе ли он писал?". Бесспорно трагедийное содержание трехчастного цикла, "многосоставность" материала главной партии, "речитативы".

Прослушать запись сонаты № 17 (Глеб Аксельрод) и сонаты № 18 (финал) (Лазарь Берман).

Симфонии Бетховена. Новый подход к жанру симфонии как к главному выразителю духовной жизни человека. Почему только девять симфоний? Почему первая написана только в 30 лет? Обращение к массовой аудитории, мощная эстетическая (воспитательная) направленность музыки, конкретный пример - "Героическая симфония": первая часть - жизнь, борьба, гибель героя (экспозиция, разработка) и торжество его дела (реприза), вторая часть - "траурный марш" - могучая эстетическая картина прощания народных масс с Героем, подлинное благородство музыки, отсутствие слезливости, третья часть - скерцо как обобщенный образ неисчерпаемых сил жизни народа и, наконец, финал - уникальный пример симфонических вариаций, где тема ранее написанного бетховенского контрданса, преобразуясь в процессе развития, создает замечательные по своей "осязаемости" картины всенародного ликования - Герой погиб, но Дело его восторжествовало.

Прослушать запись "Героической симфонии" в исполнении оркестра Венской филармонии (дирижер В. Фуртвенглер).

## Тема 6. Эпоха романтизма

Романтизм как идеологическое направление. Романтизм в музыке (истoki романтизма как извечного стремления человека к прекрасному, к идеализации человека и окружающего мира). Черты романтического в древних мифах и в поэзии Петрарки, Шекспира и т.д. Бурное развитие романтизма в период крушения великих идеалов Французской революции, разгула реакции (особенно в Австрии и России).

В музыке: стремление к выдвиганию на первый план лирического, т.е. субъективного, начала, раскрытие красот духовного мира простого смертного, а не Героя в духе классицизма. Внимание к фольклору (тексты, сюжеты) и народной музыке (мелодическая основа).

Франц Петер Шуберт (1797 - 1828) - великий австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке.

Рождение и детство в предместье Вены в семье школьного учителя. Учеба в "Императорско-королевском конквите". Феноменальная одаренность и препятствия на пути к любому делу. Краткий дальнейший недолгий жизненный путь гения.

Роль в творчестве Шуберта песни как фундамента мелодико-гармонического языка и во многом нового принципа формообразования (повторы довольно длительных построений как куплеты в песне). История создания и анализ образного мира песен. "Третхен за прялкой"; "Лесной царь"; "Аве Мария" (обязательно прочесть "Песню Элен" Вальтера Скотта). Две - три песни из "Прекрасной мельничихи" (о цикле - коротко) и из "Лебединой песни", "Атлас", "Двойник", "Голубиная почта" (примерно).

## Музыкальный материал

1. Песни Шуберта в исполнении Дитриха Фишера - Дискау, Гундолы Яновиц и Джералда Мура.

2. Симфония Шуберта. Важная роль жанра симфонии в творчестве мастера и трагическая судьба его девяти шедевров в этой области, которые были открыты лишь к концу XIX в. Сочетание традиций и новаторство в ранних симфониях Шуберта: четко выстроенные классические формы и ярко выраженный национальный характер мелодического языка. Как пример 1-я и 2-я части третьей симфонии, 1-я часть четвертой симфонии в двух последних симфониях. Симфония № 8 си-минор и ее загадка: действительно ли "неоконченная"?

3. Фрагменты третьей и четвертой симфонии в исполнении Дрезденской штадскапеллы, симфония № 8 си-минор, дирижер Бруно Вальтер.

## Тема 7. Из истории русской музыки

Искаженные представления советского музыковедения, пути развития русской музыки, когда отрицались и замалчивались достижения в области духовной музыки XVI - XVIII столетия, признавалась только музыка светская.

Кратко о русской музыке в свете православной церковной традиции. Знаменный распев и жанры церковной музыки (кондак, стихира и т.д.). Ладовые особенности, осьмогласия, обязательное пение а капелла с выдвиганием на первый план басового голоса. Расцвет профессионального церковного пения при Иоанне III - хор. "Государевых певчих дьяков" и его "бифункциональность" при Иоанне IV (равноправное участие как в церковном обиходе, так и в светских праздниках). Здесь же прослушивание записей: стихира Федора Крестьянина, стихира царя Иоанна Васильевича.

Крюковые записи и их расшифровка. Появление "строчного" пения в XVII в. как начало многоголосия в церковном пении.

Западные тенденции в церковной музыке XVII в. при дворе первых Романовых. Появление нотного письма и бурное развитие русского "барокко". Партесный концерт как первый образец полифонии в русской музыке. Николай Дилецкий и его "музыкальная грамматика". Дилецкий, Титов, Калашников - создатели шедевров полифонического искусства в виде партесных концертов, первые классики русской музыки.

Интенсивное развитие светского музицирования на рубеже XVII - XVIII вв. Петр I и его академия. Трехголосный кант как излюбленная форма домашнего музицирования. Привлечение крупных западно-европейских мастеров в годы правления Елизаветы и Екатерины II

(Манфредини, Галуппи). Расцвет придворного оперного искусства и многогранной деятельности императорской певчей капеллы (исполнительская деятельность и воспитание юных певцов).

Русский музыкальный классицизм и русский классический хоровой концерт как уникальный жанр не только русской, но и мировой музыки рубежа XVIII - XIX вв. (сочетание четырехчастной цикличности и формы фуги, присущих западной музыке с сугубо российским пением а капелла на церковно-славянском языке).

М.С. Березовский (1745 - 1777) - создатель первых шедевров в области классического русского духовного концерта.

Блистательная и трагическая судьба мастера. Детство в Глухове. С 8 лет пение в императорской капелле. Любимец Елизаветы и итальянского композитора Цопписи. Учеба в Италии. Успешная премьера оперы "Демофонт" в Ливорно.

Получение звания академика в Болонье и возвращение в Россию, где по непонятным причинам он был не у дел. Самоубийство в 32 года. Гибель творческого наследия почти целиком. Концерт «Не отвержи мене во время старости» как единственное, но подлинно великое творение Березовского на вершине мастерства.

*Музыкальный материал*

1. Н. Дилецкий - торжественное песнопение на четыре голоса: Н. Калашников - концерт на 12 голосов ("Херувимская песнь") в исполнении Республиканской хоровой капеллы под управлением А.А. Юрлова; М.С. Березовский - "Не отвержи мене во время старости" в исполнении Киевского камерного хора под управлением Виктора Иконника.

2. Дмитрий Степанович Бортнянский (1751 - 1825) - выдающийся мастер русского классицизма.

3. Детство в Глухове и такое же начало пути, как у Березовского, - пение в капелле, успехи на оперной сцене, благоволение Екатерины II и занятие композицией под руководством маститого Балдассаре Галуппи. Десятилетнее пребывание в Италии. Успехи в качестве оперного композитора, возвращение на родину, счастливая служба при дворе наследника престола, а затем императора Павла. Одночастные клавирные сонаты Бортнянского - шедевры классического искусства. Инструментальные ансамбли. С 1799 г. служба в императорской капелле, вначале в качестве капельмейстера, а затем директора. Всеобщая любовь и уважение до последнего дня. Грандиозная работа Бортнянского в области хорового концерта (свыше 50 произведений). Издание 35 концертов Бортнянского - первые печатные произведения русского композитора вообще.

4. Соната для клавесина № 3 фа-мажор в исполнении Алексея Любимова; концертная симфония для фагота, арфы, фортепиано, двух

скрипок, альты и виолончели в исполнении М.Яшвилл, А. Шалапов, Г. Одице, Т. Прийменко, О. Эрдели, В. Власенко, Д. Благого; хоровые концерты: № 15, 24, 33 - в исполнении камерного хора под руководством В. Полянского.

5. Михаил Иванович Глинка (1804 - 1857) и начало формирования национальной русской музыкальной школы. Жизнь и творчество Глинки только на основе его "Автобиографических записок". Рождение в богатой дворянской семье. Отличное домашнее воспитание. Блестящее образование, полученное в благородном пансионе, музыкальное развитие истинного самородка. Любимец светских салонов до отъезда в Италию (1830).

6. Романсы и симфоническая музыка Глинки. Поездка в Испанию в 1745 г. Глубокое постижение языка и музыкальной культуры этой страны, создание двух испанских увертюр: "Блестящее каприччо на тему Арагонской хоты" и "Воспоминание о летней ночи в Мадриде". Глинка - первый создатель симфонической музыки на базе испанского музыкального фольклора. Его шедевры не только проложили путь испанским мотивам в творчестве Чайковского, Глазунова, Свиридова, но и оказали огромное влияние на классиков испанской музыки: Альбениса, Де Фаллы, Гранадосу, Сарасате.

7. "Вальс - фантазия" Глинки как первый образец русского лирического симфонизма, проложивший путь ко многим страницам П.И. Чайковского. "Камаринская" - пример симфонического преломления русской народной песни и фундамент русского национального симфонизма.

## Тема 8. Русская музыка второй половины XIX в.

Общая картина музыкальной жизни России 1860-х годов XIX в.: рост интенсивности концертной жизни и ее демократизация, создание Русского музыкального общества (РМО) и бесплатной музыкальной школы, "Артистический кружок" в Москве и "Могучая кучка" в Петербурге, эстетические и мировоззренческие принципы ее членов (роль Балакирева как создателя, причина распада "Могучей кучки").

П.И. Чайковский (1840 - 1893) - величайший русский симфонист.

Библиографические данные очень кратко, главное - "прочертить" линии становления именно симфониста. О симфонизме как творческом методе, который пронизывает все творчество Чайковского, будь то балет, симфония, концерт или опера. Симфонизм как господство музыкального начала, как целостность единого замысла, не зависящая от частей, даже очень красивых.

Программный симфонизм в творчестве великого мастера. По пути Берлиоза ("Франческа", "Манфред") и Листа ("Ромео и Джульетта", "Гамлет"). Подробно увертюра - фантазия "Ромео и Джульетта" по Шекспиру. История создания, роль М. Балакирева, три редакции. Основные темы разросшейся сонатной формы, огромная обобщающая сила музыки в двадцатиминутной пьесе - вся суть шекспировской трагедии.

Можно прослушать любую запись.

Путь к симфонии - трагедии. О мировоззрении композитора - сочетание глубокого пессимизма и мощного стремления к торжеству жизненных сил, добру. История создания и программа симфонии № 4 (по переписке с фон Мекк). Разбор каждой части и обязательная связь с авторским толкованием.

## Тема 9. Немного о музыке XX столетия

Сергей Васильевич Рахманинов (1873 - 1943) - художник, соединяющий русскую музыку двух столетий. Жизнь и творческий путь мастера. Нелегкое детство, роль бабушки, профессора Зверева и двоюродного брата Александра Зилоти в формировании великого исполнителя и композитора. Знаменательное напутствие Чайковского, восхищенного дипломной работой ("Алеко") восемнадцатилетнего гения. Ранние шедевры Рахманинова (романсы, "салонные пьесы"). Рахманинов и общественная жизнь России рубежа столетий. Гениальное провидение трагического будущего Родины в музыке Первой симфонии (1897 г.), премьера которой закончилась жестоким, несправедливым провалом. Преодоление тяжелейшего душевного и творческого кризиса, победный выход из него - Второй фортепианный концерт. Стремительное и неуклонное шествие к творческим вершинам между 1900 и 1915 годами. Третий концерт, вторая симфония, около пятидесяти романсов, оперы "Франческа да Римини" и "Скупой рыцарь", "Литургия святого Иоанна Златоуста", "Всенощное бдение" - важнейшие этапы в творчестве С.В. Рахманинова. Ненужность гения в революционной России (разгром усадьбы в Ивановке, отсутствие работы) и вынужденная разлука с Родиной.

### Музыкальный материал

1. В исполнении автора - "Прелюдия до диэз-минор", "Полишинель"; "Мелодия"; 3-4 прелюдии (сочинения 23, сочинения 32); 2-3 романса в исполнении И.С. Козловского и Д. Хворостовского; финал третьего концерта в исполнении автора.

2. С.В. Рахманинов за рубежом. Абсолютное признание Рахманинова в концертных залах США: сорокапятилетний мастер делает блестящую карьеру пианиста-виртуоза. Значительное уменьшение интенсивности

композиторской деятельности, которая глубоко ошибочно трактуется как творческий кризис. Опровержение данного мнения в произведениях, которые появились в конце 20-х годов XX в. ("Три русские песни", "Четвертый концерт", "Третья симфония", "Рассвет на тему Паганини") и, наконец, мощное завершение творческого пути созданием в 1940 г. "Симфонических танцев" - одного из величайших шедевров музыки XX столетия.

3. "Симфонические танцы" в исполнении Большого оркестра Всесоюзного радио, дирижер А.В. Гаук.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 - 1953).

Формирование художника: счастливое детство в очень интеллигентной семье, полное понимание со стороны родителей, огромная роль мамы Марии Григорьевны, высокая оценка гениального ребенка Сергеем Ивановичем Танеевым, занятия с Глиэром и блестящее поступление в консерваторию в 11-летнем возрасте. Живое подтверждение афоризма "Гений - это труд". Прокофьев блестяще учится по трем специальностям - композиции (А. Лядов), фортепиано (Е. Есипова), дирижирования (Н. Черепнин) и по всем специальностям получает диплом с отличием.

Специфика формирования прокофьевского гения: абсолютная несхожесть со старшими современниками - С. Рахманиновым, Н. Метнером, А. Скрябиным, а также отсутствие "генетических" связей с великой русской традицией XIX века. Для Прокофьева опора в прошлом Д. Скарлатти и И. Гайды, а в настоящем - М. Равель, музыку которого он боготворил. Почти двадцатилетнее пребывание мастера за рубежом, где его музыка постепенно завоевала всеобщее признание. Трагическое возвращение в 1935 г. Великие творческие свершения: "Ромео и Джульетта", кантата "Александр Невский", шестая и седьмая сонаты, "Петя и волк". Странное, по мнению политических кругов, отношение Прокофьева к Великой Отечественной войне. Вместо батальной или патриотической музыки он создает наполненную светом совершенную партитуру балета "Золушка". А в начале войны завершает оперу-эпопею "Война и мир", не принятую тогда и не понятую до сих пор (не было ни одной постановки без купюр).

Художник и власть. Катастрофа 1948 г. Пятилетняя борьба со смертью. Гибель человека и вечная жизнь художника. Седьмая симфония - духовное завещание мастера.

### Музыкальный материал

"Наваждение" в исполнении автора; "Сарказмы" в исполнении Д. Алексеева; "Монтеки и Капулетти" в исполнении оркестра Московской

филармонии под управлением автора; "Седьмая симфония" - Большой оркестр Всесоюзного радио, дирижер Г. Рождественский.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 - 1975) - один из величайших создателей музыки XX столетия. Детство будущего художника в Петербурге в семье с давними революционными традициями. Довольно позднее приобщение к музыке - поступление в частную школу Гляссера в 9 лет. Поступление в консерваторию и стремительный расцвет в двух ипостасях: композиции (М.О. Штейнберг) и фортепиано (Л.В. Николаев). Искренняя и истовая вера в революцию и ее идеалы. Прозорливое отношение А.К. Глазунова: Митя Шостакович - гений, это, может быть, второй Моцарт. Триумфальное окончание консерватории по классу композиции "Первой симфонией фа-минор", которая была исполнена крупнейшими дирижерами мира - Артуро Toscanini, Леопольдом Стоковским, Бруно Вальтером. Одновременно семейная трагедия: смерть отца и тяжелейшее материальное положение. Гений мировой музыки служит тапером в кинотеатре. Блестящее выступление на Первом международном конкурсе имени Шопена несмотря на страшное заболевание (перитонит), которое "обеспечило" целую череду болезней, сопровождавших великого художника на протяжении всей жизни.

Стремительный путь к высотам мастерства. Огромный успех оперы "Леди Макбет Мценского уезда" и катастрофически разгромная статья в "Правде" - "Сумбур вместо музыки" (1936 г.), обусловившая дальнейшую жизнь маэстро как трагическую борьбу за свое искусство. Он имел все высшие награды, и он же периодически подвергался травле, вплоть до 70-х годов XX в. - разгромные статьи о тринадцатой и четырнадцатой симфониях.

Пятая симфония ми-минор - великий шедевр музыки и правдивый человеческий документ - рассказ потомкам о жизни духа советского человека в 1937 г. Краткий рассказ о симфонии.

#### *Музыкальный материал*

"Пятая симфония ми-минор" в исполнении заслуженного коллектива оркестра Ленинградской филармонии под управлением Е.А. Мравинского.

### **Тема 10. Пути зарубежной эстрады**

Музыка американских негров и рождение джаза. Рассказать об истоках - слияние африканского фольклора и пуританских песнопений. Появление уникального жанра - "спиричуэлз" - как формы многосложной хоровой полифонии. Если спиричуэлз имеет 200-летнюю историю, то новый жанр духовной музыки американских негров госпелз - ровесник XX века и представляет собой одногласное пение в сопровождении рояля и

ударных инструментов. Рождение джаза в Нью-Орлеане. Великий "Сэчмо" - краткий рассказ о Луи Армстронге. Несравненная Элла Фитцджеральд.

Несколько слов о "белом" джазе: Бенни Гудмен, Глен Миллер. Кратко о путях развития джазовой музыки, о переходе ее коммерческих форм в "субкультуру" (рок и поп-музыка) и о ее пагубном влиянии на души молодых людей.

#### *Музыкальный материал*

1. 6 - 8 спиричуэлз в исполнении хора Роберта Шоу и Гарри Белафонте с ансамблем: госпелз в исполнении Мехелии Джексон; 1 - 2 композиции в исполнении Луи Армстронга, Эллы Фитцджеральд, оркестр Бенни Гудмена и Глена Миллера.

## Послесловие

В данной программе не упоминалась музыка К.М. Вебера, Ш. Гуно, Ж. Бизе, С. Франка, Д. Верди, В. Беллини, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, С.И. Танеева и т.д. Предусматривается, что творчество этих мастеров может быть темой письменных работ студентов.

### Распределение часов курса по темам и видам работы

| №   | Наименование разделов и тем                    | Всего (часов) | Ауди-торные занятия | Самостоятельная работа | Лек-ции | Семи-нары |
|-----|------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------|-----------|
| 1.  | Западно-европейская музыка эпохи Ренессанса    | 6             | 3                   | 3                      | -       | 3         |
| 2.  | Музыка раннего барокко (XVI – начало XVII вв.) | 5             | 2                   | 3                      | -       | 2         |
| 3.  | Музыка высокого барокко                        | 5             | 3                   | 2                      | -       | 3         |
| 4.  | Эпоха классицизма                              | 9             | 5                   | 4                      | -       | 5         |
| 5.  | Французская революция 1789 г. Бетховен         | 6             | 3                   | 3                      | -       | 3         |
| 6.  | Эпоха романтизма                               | 8             | 4                   | 4                      | -       | 4         |
| 7.  | Из истории русской музыки                      | 7             | 4                   | 3                      | -       | 4         |
| 8.  | Русская музыка второй половины XIX в.          | 7             | 4                   | 3                      | -       | 4         |
| 9.  | Музыка XX столетия                             | 8             | 4                   | 4                      | -       | 4         |
| 10. | Пути зарубежной эстрады                        | 5             | 2                   | 3                      | -       | 2         |
|     | ИТОГО                                          | 66            | 34                  | 32                     | -       | 34        |

### Календарный план

| Учебные недели | Семинары                                       |
|----------------|------------------------------------------------|
| 1, 2           | Западно-европейская музыка эпохи Ренессанса    |
| 3              | Музыка раннего барокко (XVI – начало XVII вв.) |
| 4              | Музыка высокого барокко                        |
| 5, 6           | Эпоха классицизма                              |
| 7              | Французская революция 1789 г. Бетховен         |
| 8, 9           | Эпоха романтизма                               |
| 10, 11         | Из истории русской музыки                      |
| 12, 13         | Русская музыка второй половины XIX в.          |
| 14, 15         | Музыка XX столетия                             |

## Рекомендуемая литература

1. Альшванг А.. Бетховен / А.Альшванг. - М., 1980.
2. Асафьев Б. Глинка / Б. Асафьев. - М.: Музыка, 1952.
3. Аберт Г. Моцарт: В 4 т. 2-е изд. / Г. Аберт. М.: Музыка, 1982.
4. Берберова Н. Чайковский / Н. Берберова. СПб.: Петро-Риф, 1993.
5. Воспоминание о Рахманинове. 5-е изд., доп. /Ред.-сост. З.А. Кетян. М.: Музыка, 1988. Т. 1,2.
6. Глебов И. (Асафьев). П.И. Чайковский / И. Глебов (Асафьев). СПб.: Мысль, 1922.
7. Глинка М.И. Записки / М.И.Глинка. - М.: Музыка, 1988.
8. Друскин М. История зарубежной музыки / М. Друскин.- М.: Музыка, 1965. Вып.4.
9. Чичерин Г. Моцарт / Г. Чичерин. - М.: Музыка, 1984.
10. История русской музыки. М.: Музыка. 1983 - 1988 гг. Т.1 - 6.
11. Конен В. Этюды о зарубежной музыке / В. Конен. - М.: Музыка, 1970.
12. Конен В. Монтеверди / В. Конен. - М.: Сов. композитор, 1971.
13. Конен В. История зарубежной музыки / В. Конен. - М.: Музыка, 1972 - 1980. Вып.3.
14. Конен В. Рождение джаза / В.Конен. - М.: Сов. композитор, 1984.
15. Коллинер Д. Становление джаза / Д. Коллинер. - М.: Радуга, 1984.
16. Келдыш Ю. Рахманинов и его время / Ю. Келдыш. - М.: Музыка, 1973.
17. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн / Ю. Кремлев. - М.: Музыка, 1972.
18. Кремлев Ю. Фортепианные сонаты Бетховена / Ю. Кремлев. - М.: Госмузиздат, 1953.
19. Леванова Г. История западно-европейской музыки (до 1789 г.) / Г. Леванова. - М.: Музыка, 1982. Т. 1,2.
20. Мартынов И. Сергей Прокофьев / И. Мартынов. - М.: Музыка, 1974.
21. Морозов С. Бах / С. Морозов. -М.: Молодая гвардия, 1984.
22. Нестьев И. Прокофьев / И. Нестьев. -М.: Музыка, 1970.
23. Новак Л. Йозеф Гайдн/ Л. Новак. - М.: Музыка, 1973.
24. Прокофьев С. Автобиография / С. Прокофьев. - М.: Музыка, 1972.
25. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие: В 8 вып. / Р. Ролан. - М.: Музыка, 1987.
26. Хентова С. Шостакович / С. Хентова, - Л.: Сов. композитор, 1985. Т.1,2.
27. Хохлов Ю. Франц Шуберт. Жизнь и творчество в материалах и документах / Ю. Хохлов. - М.: Сов.композитор, 1978.
28. Эйштейн А. Моцарт / А. Эйштейн. - М.: Музыка, 1987.