

Аннотация Общеуниверситетского факультатива

«Европейская музыка от античности до XXI века: исторические этюды»

Два с половиной тысячелетия развития европейской музыки – солидный срок, по истечении которого современная наука получила не только огромный багаж собственно музыкальных сочинений, но и разнообразную проблематику для исследований. Развитие музыкальной культуры не всегда шло поступательно, не все периоды культуры изучены нами в равной мере, иногда вопросы остаются без ответов и переходят от одного поколения исследователей к другому. И все-таки нам дано увидеть логику существования и развития жанров и форм, изучить в длительной перспективе принципы конструирования музыкальной ткани, а попутно отмечать неизменное взаимодействие музыки с актуальным искусством, общественной жизнью, зависимость от геополитической ситуации и технических открытий. Обо всем этом мы и будем говорить на лекциях – неизменно под музыку.

Как устроена звуковая ткань в сочинениях XV и XIX веков? Какие звуковые сочетания казались приемлемыми в средневековье, как расширялись границы допустимого от века к веку? Как античность нашла отражение в эпоху барокко при рождении итальянской оперы; какие полифонические приемы оказались вновь актуальны в XX веке; что значила симфония для венских классиков и советских композиторов-авангардистов Шнитке, Губайдулиной, Денисова?

История музыки не существует без больших и малых композиторских имен, за которыми – интереснейшие человеческие судьбы и противоречивое время: Гийом де Машо и Монтеверди, Бах и Гендель, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Шостакович.

Их биографии в большинстве своем находятся в широком доступе, мы же попробуем увидеть жизненный путь композиторов отраженным в их сочинениях: посмотрим партитуры, сравним редакции одной и той же музыки, почитаем эпистолярии.

Целью курса является воспитание эрудированного специалиста, ориентирующегося в обширном и разнообразном музыкальном наследии европейской культуры. Для успешного освоения курса студентам рекомендуется дополнять еженедельные

аудиторные занятия самостоятельным посещением концертов камерной и симфонической музыки, музыкальных и драматических театров, площадок современного искусства.

Формы работы и контроля: лекционные и семинарские занятия, домашние практические задания. По окончании курса – итоговая письменная работа.

План лекционного курса.

1. Музыкальная культура античности и ее артефакты. Музыка и научная мысль.

Греческое и римское в музыкальной культуре. Античный театр и представление о нем в эпоху барокко. Рождение оперы. Миф об Орфее – от античности до XX века.

2. Музыкальное искусство Средних веков и Возрождения. Церковная традиция: григорианское пение, Ars Antiqua и Ars Nova, полифония строгого письма.

Светская традиция: городская музыка и ее профессиональные носители, формы бытования и типология жанров, общественное признание.

3. Золотой век мадригала. Дездемона vs Стравинский.

Барочная опера: от рождения к расцвету. Национальные оперные школы: Италия, Франция, Англия, Германия. Гендель: свой среди чужих.

4. Инструментальная музыка "доклассического" периода и ее основные жанры: сюита, соната, концерт grosso. Концерт для солирующего инструмента: от Вивальди до Шнитке со всеми остановками.

5. Бах и его образцовые малые и крупные формы. Музыкальный неоклассицизм в XX веке: Стравинский, Хиндемит, Маллиперо.

6. Что такое симфония и как ее слушать. "Мангеймская школа", венские классики.

Романтические концепции симфоний в XIX веке: Шуберт, Берлиоз, Лист.

7. Бетховен, композитор с неограниченными возможностями. Его последние симфонии и квартеты – портреты жанров на фоне времени.

8. Европейский оперный театр XIX века: хронология событий, основные темы, главные действующие лица. Россини, Верди, Бизе. Вагнер и его концепция мироустройства.

9. Русская музыка. Церковная традиция и музыканты петровского времени. Явление Михаила Глинки: «Пой в восторге, русский хор!» Особенности рождения национальной музыкальной школы в послевоенный период.
10. Русская опера XIX века: народные драмы и камерные лирические оперы, сказки, мистерии и психологический триллер. Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин.
11. «Конец прекрасной эпохи»: Брамс, Малер, Брукнер, Дебюсси.
12. Создавая «музыку будущего»: Шенберг и нововенская школа, французская «Шестерка», итальянский музыкальный футуризм. Балеты Стравинского и инструментальные концерты Прокофьева.
13. Советская музыка и ее корифеи. Время в сочинениях Шостаковича и Прокофьева. Пятая симфония, «Катерина Измайлова», «Антиформалистический раек»; «Иван Грозный» как образцовая киномузыка и уникальный стиль композиторской работы.
14. Послевоенный авангард: имена, концепции, техники, проблематика. «Конец времени композиторов»? – Что мы слушаем на рубеже эпох.