

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д10 ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ**

по специальности
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
(уровень специалитета)

Специализация
**«Фортепиано»,
«Концертные струнные инструменты»,
«Концертные духовые и ударные инструменты»,
«Концертные народные инструменты»**

Квалификация
«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Рабочая программа дисциплины «История русской музыки» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчики: Растворова Н.В. – доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, доцент.

Широких Т.Н. – доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат педагогических наук.

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А.Д. Кривошей /

1. Программа учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Формирование у студента - концертного исполнителя представления о логике процесса исторического развития русской профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях от древности до современности.

Задачи: воспитание понимания своеобразия исторического развития отечественной музыкальной культуры;

раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;

осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;

раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;

освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику;

выработка у студентов способности к пониманию характерных моментов творческого процесса композитора, а также умения дифференцировать общее и особенное у представителей различных школ и направлений.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д10 «История русской музыки» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по специальности «Искусство концертного исполнительства», охватывая процесс исторического развития отечественной профессиональной музыкальной культуры и характеризуя таким образом различные аспекты многообразных межпредметных связей гуманитарных («История искусств», «Эстетика», «Философия») и музыкальных дисциплин («Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальной формы», «История оркестровых стилей»).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; – основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – применять методологию, исходя из задач конкретного исследования. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методологией музыковедческого анализа; – навыками анализа музыкальных произведений.

1.1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: основные этапы истории русской музыки; направления и стили отечественной музыки; динамику развития ведущих композиторских школ и отдельных выдающихся композиторских личностей; необходимый музыкальный материал.

уметь: ориентироваться в эволюции важнейших жанров русской музыки; использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой.

владеть: практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками работы с учебно-методической и научной литературой.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	История русской музыки	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	История русской музыки	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	История русской музыки	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	История русской музыки	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	История русской музыки	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41

6.	История русской музыки	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	История русской музыки	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	История русской музыки	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	История русской музыки	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История русской музыки» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.3 Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Арановский, М. Симфонические искания / М. Арановский. - Москва: Музыка, 1979. -285с.
2. Асафьев, Б. Симфонические этюды / Б.Асафьев. - Ленинград : Музыка, 1976. -263с.
3. История отечественной музыки второй половины XX века /отв.ред. Т.Н.Левая. - Санкт – Петербург: Композитор, 2005 .- 556с.
4. История русской музыки в нотных образцах/ сост.С.Гинзбург.- Москва: Музыка,1968. – 498с. – Т.1.
5. История русской музыки в нотных образцах/ сост.С.Гинзбург.- Москва: Музыка,1969. – 494с. – Т.2.
6. История русской музыки в нотных образцах/ сост.С.Гинзбург.- Москва: Музыка,1970. – 486с. – Т.3.
7. История русской музыки: учебник/ ред. Ю.В.Келдыш, О.Е.Левашева. – Москва: Музыка,1990.- 431с.- Вып.1.
8. История русской музыки: учебник/ ред. Ю.В.Келдыш, О.Е. Левашева. – Москва: Музыка,1984.- 431с.- Вып.2.
9. История русской музыки: В 10-ти томах / под. ред. Ю.Келдыш.- Москва: Музыка, 1983-1999.
- 10.Музыкальная энциклопедия. – Москва: Сов. энциклопедия , 1973-1974. – Т. 1-6.
- 11.Музыкальный мир Георгия Свиридова / сос.А. Белоненко.– Москва: Сов.композитор,1990-224с.
12. Орлова ,Е. Лекции по истории русской музыки / Е. Орлова.- Москва: Музыка, 1977.- 383с.
- 13.Свиридов, Г. Сборник статей и исследований /сост.Р.Леденев. – Москва: Музыка,1979.-462с.

Дополнительная литература

1. Аркадьев, М. Лирическая вселенная Свиридова /М.Аркадьев// Русская музыка и XX век. – Москва, 1997.- С.251-265.
2. Асафьев, Б. Избранные труды. В 5-ти томах / Б.Асафьев. - Москва: Изд. Академии наук СССР, 1952-1955.
3. Асафьев, Б. Книга о Стравинском /Б.Асафьев. – Ленинград: Музыка, 1977. – 280 с.
4. Асафьев, Б. Русская музыка XIX-начала XX века / Б.Асафьев. - – Ленинград : Музыка , 1968. -344с.
5. Белова, О. В.Гаврилин /О.Белова // Композиторы Российской Федерации.- Москва: Сов. композитор, 1984. – Вып. 3. – С.3-39.
6. Богданова, А. Оперы и балеты Шостаковича / А.Богданова. - Москва: Сов. композитор , 1979.-208с.

7. Бретаницкая, А. «Нос» Д.Д.Шостаковича / А.Бретаницкая. – Москва: Сов.композитор,1983.
8. Васина-Гроссман, В. Русский классический романс XIX века / В.Васина-Гроссман. - Москва: Музгиз, 1956.-351с.
9. Данилевич, Л. Д.Шостакович. Жизнь и творчество / Л.Данилевич. - Москва: Сов. композитор, 1980.-301с.
- 10.Данько, Л. Комическая опера в XX веке / Л.Данько. - Ленинград : Сов. композитор, 1986. -200с.
- 11.Данько, Л. Оперы С.Прокофьева / Л. Данько. - Ленинград: Музыка , 1966. - 109с.
- 12.Дельсон, В. Фортепианные концерты С.Прокофьева / В. Дельсон. - Москва: Музгиз, 1961.
- 13.Долинская, Е. Стиль инструментальных сочинений Н.Я. Мясковского и современность / Е.Долинская. - Москва: Музыка , 1980. -270с.
- 14.Иконников, А.А. Художник наших дней. Н.Я. Мясковский / А.А.Иконников. - Москва: Музыка, 1982.-424с.
- 15.Книга о Свиридове / сост.А.Золотов. – Москва: Сов.композитор,1983.- 282с.
- 16.Кунин, И. Н.Я. Мясковский. Жизнь и творчество в письмах, воспоминаниях и критических отзывах / И. Кунин. - Москва: Сов. композитор , 1981.-192с.
- 17.Левая, Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи /Т.Левая. - Москва: Музыка, 1991. -156с.
18. Мартынов, И. Ю.А. Шапорин /И. Шапорин. - Москва: Музыка, 1964.-163с.
- 19.Лихачева, И. Музыкальный театр Р.Щедрина / И.Лихачева. - Москва: Музыка, 1977. -208с.
- 20.Милка, А. Сергей Слонимский / А.Милка. - Москва: Сов. композитор, 1976. -110с.
- 21.Музыка XX века.1890-1945: Очерки. - В 2 ч. / ред. Д.Житомирский.– Москва: Музыка, 1976 - 1980.
- 22.Нестьев, И. Жизнь Сергея Прокофьева / И.Нестьев. - Москва: Сов. композитор , 1973.-662с.
- 23.Орлова, Е. Очерки о русских композиторах XIX-начала XX века / Е.Орлова. - Москва: Музыка, 1982. -189с.
- 24.Раабен, Л. Советский инструментальный концерт / Л. Раабен. - Ленинград : Музыка, 1967.-307с.
- 25.Русские композиторы. История отечественной музыки в биографиях её творцов / сост. Л. Серебрякова. – Челябинск: Урал Л.Т.Д., 2001.- 510с.
- 26.Рыцарева, М. Композитор Сергей Слонимский / М. Рыцарева. - Ленинград : Сов. композитор, 1991. -256с.
- 27.Сабинаина, М. Шостакович-симфонист / М. Сабинаина. - Москва: Музыка , 1976.-477с.
- 28.Сабинаина, М. Заметки об опере / М. Сабинаина // Советская музыка на современном этапе.- Москва: Сов. композитор, 1981.- С.70- 101.
- 29.Савенко, С. Мир Стравинского / С. Савенко. – Москва: Композитор, 2001.- 328с.
- 30.Сохор, А. Георгий Свиридов / А.Сохор. - Москва: Музыка, 1972. -318с.

31. Степанов, О. «Театр масок» в опере С.Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» / О.Степанов. – Москва: Музыка, 1972.-175с.
32. Стравинский, И. Хроника моей жизни / И.Стравинский. – Москва: Композитор, 2005.- 464с.
33. Стравинский, И. Диалоги / И.Стравинский. – Ленинград: Музыка, 1979.- 414с.
34. Сыров, В. Борис Тищенко и его симфонии/В.Сыров // Композиторы союзных республик.– Москва: Сов. композитор, 1976. - Вып. 1. –С.3-48.
35. Тараканов, М. Симфония и инструментальный концерт в русской и советской музыке / М.Тараканов. – Москва: Сов. композитор, 1988. -271с.
36. Тараканов, М. Творчество Родиона Щедрина / М.Тараканов. – Москва: Сов. композитор, 1980. -326с.
37. Тигранов, Г. Балеты А.Хачатуряна / Г.Тигранов. – Ленинград: Сов. композитор, 1974.-192с.
38. Холопов, Ю. Эдисон Денисов / Ю.Холопов, В.Ценова. - Москва: Композитор , 1993.-312с.
39. Холопова, В. София Губайдулина / В.Холопова, Э.Рестаньо. - Москва: Композитор , 1996.-360с.
40. Холопова ,В. Альфред Шнитке /В.Холопова, Е.Чигарева. - Москва: Сов. композитор , 1990.-350с.
41. Черкашина ,М. Опера С.Прокофьева «Игрок»/М.Черкашина // Из истории русской и советской музыки. – Москва: Музыка, 1971. - Вып.2. – С.274-311.
42. Шахназарова, Н. Хачатурян /Н.Шахназарова// Музыка XX века. - Москва, 1984. - Ч.2. - Кн.4. – С.115-142.
43. Юзефович ,В. А.Хачатурян / В.Юзефович. - Москва: Сов. композитор, 1990. -296с.
44. Ярустовский ,Б. Очерки по драматургии оперы XX века/ Б. Ярустовский. - Москва: Музыка, 1978.- 261с.
45. Ярустовский, Б. Симфония о войне и мире / Б .Ярустовский. - Москва: Наука, 1966.- 368с.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru
<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / **ARTПРОЕКТ**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Windows XP(7)
Microsoft Office 2007(2010)
CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
Adobe Audition 3.0
Adobe Photoshop Extended CS5
Adobe Premiere Pro CS 4.0
ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
 Программная система для обнаружения текстовых заимствований
 «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, общий объем часов – 360, в том числе: контактная аудиторная работа – 176 часов (лекции – 120 час, практические занятия - 56), самостоятельная работа обучающихся – 184 часа.

Время изучения дисциплины – с 5 по 9 семестры.

Форма промежуточного контроля – экзамен в 5, 7, 9 семестрах, текущего контроля - зачеты в 6, 8 семестрах.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

Рабочая учебная программа

1.2.1. Разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Тематический план

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	СРС	
1	ВВЕДЕНИЕ	V	7	2		5	
2	Музыкальная культура древней Руси до XVII века	V	9	4		5	
3	Музыкальная культура России XVII века	V	11	4	2	5	
4	Музыкальная культура России XVIII века	V	11	4	2	5	
5	Русская музыкальная культура первой половины XIX века	V	11	4	2	5	
6	М.И. Глинка	V	12	4	2	6	Семинар

7	А.С. Даргомыжский	V	11	4	2	5	Семинар
	Всего:	V	72 (ауд36)	26	10	36	Экзамен
8	Русская музыкальная культура второй половины XIX века	VI	10	2	2	6	Семинар
9	Общий обзор развития оперного жанра	VI	7	2		5	
10	Творческий путь А.Н. Серова, А.Г. Рубинштейна, Ц. Кюи	VI	9	2	2	5	
11	Общий обзор развития симфонических жанров	VI	9	2	2	5	Семинар
12	М.А. Балакирев	VI	9	2	2	5	
13	А.П. Бородин	VI	14	6	2	6	Семинар
14	М.П. Мусоргский	VI	16	8	2	6	Семинар
	Всего:	VI	74 (ауд34)	24	10	38	Зачет
15	Н.А. Римский-Корсаков	VII	32	12	4	16	Семинар
16	П.И. Чайковский	VII	40	14	6	20	Семинар
	Всего:	VII	72 (ауд36)	26	10	36	Экзамен
17	Русская музыкальная культура конца XIX – нач. XX в.	VIII	9	2	2	5	Семинар
18	Обзор творчества А. Аренского, В. Калиникова, С. Ляпунова, М. Ипполитова-Иванова, А.	VIII	6	2		4	

19	А.К. Глазунов	VIII	6	2			4	
20	А.К. Лядов	VIII	6	2			4	
21	С.И. Танеев	VIII	8	2	2		4	
22	А.Н. Скрябин	VIII	11	4	2		5	Семинар
23	С.В. Рахманинов	VIII	11	4	2		5	Семинар
24	Н.К. Метнер	VIII	7	2	2		3	
25	И.Ф. Стравинский	VIII	10	4	2		4	
	Всего:	VIII	74 (ауд34)	24	10		38	Зачет
26	Государственное музыкальное строительство в первые годы после Октября. Основные идейно-эстетические направления в советской музыке 20-х годов	IX	3	1			2	
27	Советская симфоническая музыка в 20-е годы. Симфонические произведения Н.Мясковского, С.Прокофьева, Д.Шостаковича.	IX	5	1			4	
28	Советская музыкальная культура 30-х годов	IX	7	1	2		4	Семинар
29	Кантатно-ораториальные жанры 30-х годов	IX	3	1			2	
30	Советская симфония в 30-е годы	IX	3	1			2	
31	Советский музыкальный театр в 30-е годы.	IX	3	1			2	
32	Жанр инструментального концерта в 20-30-е годы	IX	3	1			2	

33	Советская музыкальная культура в период Великой Отечественной войны	IX	6	2	2	2	
34	Советская музыкальная культура послевоенного десятилетия	IX	8	2	2	4	Семинар
35	Инструментальная музыка 40—50-х годов (камерные сочинения, жанр концерта)	IX	6	2	2	2	
36	Советский музыкальный театр 40—50-х годов. Оперные и балетные произведения С.Прокофьева	IX	8	2	2	4	
37	Советская музыкальная культура периода 50-70-х годов. Позднее симфоническое творчество Д.Шостаковича	IX	5	1	2	2	
38	Кантатно-ораториальные жанры в 50-70-е годы. Творчество Г.Свиридова	IX	6	2	2	2	
39	Отечественная музыкальная культура последней трети XX века	IX	6	2	2	2	Семинар
	Всего:	IX	72 (ауд36)	20	16	36	Экзамен
	Итого:	V- IX	360 (ауд176)	120	56	184	

1.2.2. Лекции

Тема 1. Введение

Периодизация развития русской музыкальной культуры в её связях с исторической и духовной жизнью отечества. Основные формы существования фольклора, культовой и светской музыки. Русская музыка в контексте истории культуры зарубежных стран.

Многонациональный характер музыкальной культуры России. Объединение народов в рамках русского государства и возникновение условий для общественного и идейно-художественного воздействия русской культуры на культурно-художественную жизнь других народов России.

Народное творчество как основа для профессионального музыкального искусства. Музыкальный быт восточных славян. Основные виды и жанры музыкального фольклора. Русская классическая музыка как новый этап в развитии мирового музыкального искусства. Самобытное преломление русскими композиторами национальных культур других народов, их участие в прогрессивном историческом развитии искусства.

Тема 2. Музыкальная культура древней Руси до XVII века

Политическое объединение восточно-славянских племён в Киевском государстве. Киевская Русь (IX-XI вв.). Политический и культурный расцвет Киевской Руси в X-XI веках. Письменность, образование, архитектура, изобразительное искусство, литература, музыка. Музыкальная культура Киевской Руси как начальный этап формирования русской музыки.

Культура восточных славян. Славянская мифология, языческие обряды и музыка. Основные формы и жанры русского фольклора. Историческая основа былин Киевского круга. Мотив борьбы с кочевниками в народном эпосе. Музыкально-поэтический склад былин и стиль их исполнения. Музыкальный быт княжеского двора.

Древняя Русь в период конца XI-XIV вв. Рост местных тенденций в русской художественной культуре периода феодальной раздробленности. Значение Владимиро-Суздальской Руси как будущего центра национального объединения. Новгород – один из основных центров русской культуры этого периода. Его историческая роль в сохранении и развитии культурного наследия Киевской Руси. Новые завоевания русской культуры в области письменности, образования, искусства. Новгородский стиль в архитектуре, живописи, литературе. Тематика новгородской былины. Скоморошье искусство, Новгородские колокола.

Формирование централизованного русского государства в XV-XVI веках вокруг Москвы. Экономический и культурный рост Московского государства. Международная роль Московской Руси. Обогащение народнопесенного творчества новыми образами и идеями в период Московской Руси. Возникновение исторической песни. Москва как общерусский центр развития архитектуры, живописи и музыки. Музыка в придворном быту. Хоры «государственных певчих дьяков» и «патриарших певчих дьяков». Иноземные музыканты при московском дворе, их инструменты.

Скоморохи как выразители жизненных интересов народа, носители народной музыкальной традиции. Связь скоморошества с языческой обрядностью. Преследования скоморохов церковными властями. Искусство скоморохов, их инструментарий. Участие скоморохов в музыкальном быту княжеского двора. Скоморохи в Новгородской Руси. Их социальное положение и общественно-политическая роль. Обогащение искусства скоморохов новыми видами и жанрами (зачатки театральных форм, театр Петрушки). Проникновение народного скоморошья в сферу церковного быта («Пещное действо»). Скоморохи в придворном быту Московского государства

XV-XVI веков, их участие в придворных празднествах. Гонения на скоморошество и его разгром в середине XVII века.

Знаменное пение и письменность. Вопрос об исторических корнях знаменного пения. Византийские и национальные традиции. Важнейшие особенности древнерусского одноголосия. Церковная музыка в Новгородской и Владимиро-Суздальской Руси. Искусство колокольного звона. Выдающиеся новгородские певцы и распевщики. Интенсивный рост церковного искусства в Московской Руси. Знаменное и демественное пение. Раннее многоголосие (строчное пение). Распевщики из Новгорода братья Роговы, Фёдор Крестьянин, Иван Нос, Стефан Голыш и другие. Значение теоретических работ И.Шайдурова.

Тема 3. Музыкальная культура России XVII века

Отражение исторических событий XVII века в народнопесенном творчестве. Цикл песен о Степане Разине. Появление сатирических песен. Двойственный характер русской культуры XVII века. Новые формы театрально-музыкального быта на Украине – школьная драма, вертепы. Придворный театр Алексея Михайловича. Иностранцы музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках.

Церковный раскол и полемика по вопросам религиозной догмы и церковной обрядности, церковных книг, иконописи, церковного пения. Стилиевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Значение культурных связей Московской Руси с Украиной и Белоруссией.

Партесный стиль, линейная нотация. Партесный концерт (В. Титов). Зарождение новых форм светского музыкального профессионализма. Канты и псалмы. Н.Дилецкий как теоретик и педагог. Роль Симеона Полоцкого в формировании театра и развитии кантов.

Тема 4. Музыкальная культура России XVIII века

Общий обзор музыкальной культуры России XVIII века

Господство светского начала в русской жизни, в культуре. Идеи просветительства. Борьба за народность и за самобытность русской культуры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Положительные и отрицательные стороны «европеизации» русской жизни в эпоху Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала. Музыка празднеств и шествий. Военная музыка. Реорганизация хора государевых певчих дьяков. Расцвет партесного пения, Петровские канты. Первые оперные спектакли. Опера-seria. Итальянская и французская комическая опера в России. Иностранцы музыканты на русской придворной службе. Музыкально-профессиональное образование. Музыкальные классы Академии Художеств. Создание Российского театра. «Российская песня», её основные жанры. Сборник Г. Теплова «Между делом безделье». Записи и публикации народной песни.

Формирование русской национальной композиторской школы

Народная основа творчества русских композиторов XVIII века. Ведущее значение оперного жанра. Преломление русскими композиторами стилевых черт итальянской и французской оперных культур. Музыкальная драматургия

ранних опер. «Мельник, колдун, обманщик и сват» М.Соколовского и «Санктпетербургский гостиный двор» Г.Пашкевича как первые образцы русской комической оперы. Социально-обличительная и сатирическая направленность опер Пашкевича («Несчастье от кареты» и «Скупой»). Оперы на сказочную тематику («Февей» Пашкевича). Лирические черты оперы Д.Бортнянского «Сын-соперник». (1761-1800). Характеристика деятельности и творчества Е.Фомина. Народно-хоровая песенная опера («Ямщики на подставе»), комические «итальянские» оперы («Американцы»), опера-балет на былинную тему («Новгородский богатырь Боеславич»), трагическая мелодрама «Орфей и Эвридика». Распространение песенных вокальных форм в быту.

Хоровые жанры. Новый тип духовного хорового концерта а capella. М.Березовский и Д.Бортнянский как выдающиеся мастера хорового концерта. И.Хандошкин – выдающийся русский композитор и скрипач-виртуоз, Основные жанры творчества. Национально-русский характер музыки. Д.Бортнянский: творческая характеристика. Ранние образцы русской оперы лирического плана – «Сын-соперник» и «Сокол». Инструментальная музыка. Особенности хорового концертного стиля. Музыкальная культура XVIII века как значительный этап подготовки классического периода русской музыки.

Тема 5. Русская музыкальная культура первой половины XIX века ***Общий обзор развития музыкальной культуры***

Отечественная война 1812 года, её роль в развитии национального самосознания. Романтизм в художественной культуре России. Воздействие передовой русской литературы на все области русского искусства. Развитие и демократизация музыкальной жизни России в первой половине XIX века. Русские оперные певцы начала века. Развитие хоровой музыки. Оратория С.Дегтярёва «Минин и Пожарский» - воплощение героико-патриотической темы в монументальных формах.

Концертная жизнь. Значение литературно-художественных кружков для развития музыкальной культуры (В. Одоевский, А. Дельвиг, А. Грибоедов). Народная песня в городском быту. Развитие мысли о музыке. Работы В.Одоевского, Н.Мельгунова, О.Сенковского, В.Боткина, А.Улыбышева. Их значение в русском музыковедении.

Музыкальный театр. «Трагедии на музыке» О.Козловского. Роль музыки в русском водевиле. «Иван Сусанин» К.Кавоса, «Леста, днепровская русалка» С. Давыдова. А.Верстовский как представитель русского оперного искусства на предклассическом этапе. Взгляды Верстовского на оперу. Многообразие театральной музыки: водевиль, музыка к драме, сценическая кантата, опера.

Камерная вокальная музыка. Романсовое творчество. Происхождение «бытового романса». Зависимость от русской поэзии XIX века. Эмоциональный строй, жанровая система. Процесс профессионализации романса в начале XIX века – А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилёв.

Инструментальная музыка. Вариации на народные темы и камерные ансамблевые произведения крупной формы. Камерные инструментальные ансамбли Алябьева. Значение жанра увертюры в симфонической музыке.

Тема 6. М.И. Глинка (1804-1857)

М.И. Глинка – основатель русской классической композиторской школы. Влияние творчества Пушкина на формирование художественного облика Глинки. Эстетические воззрения композитора. Стиль Глинки. Национальные основы искусства. Творческое восприятие и самобытное преломление Глинкой принципов классицизма, романтизма. Историческое значение творчества как синтеза предшествующих достижений русской национальной музыки и как начал нового этапа её развития.

Значение опер Глинки в истории русской классической оперы. Проблема народности. Обновление Глинкой традиционных оперных форм. Симфонизация жанра оперы. «Иван Сусанин». Национальная интонационно-жанровая основа оперы и стилистические модели западноевропейской классической музыки. «Руслан и Людмила» - первый образец народно-сказочной эпической оперы. Метод контрастных сопоставлений. Основные интонационно-образные сферы. Симфонизм, композиционное единство в опере. Историческая роль симфонических произведений Глинки в русской симфонической музыке («Камаринская»). Программная направленность («Арагонская хота», «Ночь в Мадриде») «Вальс-фантазия» как образец симфонического и концертного вальса в России. Романсы. Метод вокального творчества Глинки. Романсы на слова Пушкина и цикл «Прощание с Петербургом».

Тема 7. А.С. Даргомыжский (1813-1869)

А.С. Даргомыжский – основатель русской классической композиторской школы. Своеобразие творческого облика. Русский классицизм в творчестве Даргомыжского. Культура русского салона. Салон в жизни композитора. Критический реализм как основа творческого метода композитора. Влияние творческих принципов Даргомыжского на композиторов балакиревского кружка.

Новаторство зрелого оперного творчества Даргомыжского, создание новых оперных жанров. «Русалка» - сочетание реалистического метода и традиций раннего русского романтического театра (тип конфликта, композиция, жанровая основа, развитие характеристик, специфика вокальной интонации). «Каменный гость» как образец камерной лирико-психологической оперы. Особенности драматургии, оперные формы, проблема декламации, симфонизация. Историческое значение «Русалки» и «Каменного гостя» для развития русской оперной школы.

Своеобразие романсового творчества Даргомыжского. Традиции городского музыкального быта. Черты острой характерности, психологической углублённости, возрастающее значение речевой интонации. Обличительная тематика, драматические сатирические и лирические образы в романсах Даргомыжского 60-х годов.

Тема 8. Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Вторая половина XIX века – период расцвета музыкальной культуры России. Проблема народности как одна из основных в русской общественной мысли и в искусстве 60-х годов. Русская литература во второй половине XIX века и её влияние на другие виды искусства, на общественное сознание. Подъем музыкально-общественной жизни в России в 60-80-е годы: русское музыкальное общество, Бесплатная музыкальная школа, Петербургская и Московская консерватории; их роль в развитии русской профессиональной культуры. Возникновение Беляевского издательства и Русских симфонических концертов. Утверждение и развитие «Могучей кучкой» принципов реализма и народности в русской музыке. Русская музыкальная критика в борьбе за утверждение принципов национального музыкального искусства. В. Стасов и «Могучая кучка». Значение критической деятельности А.Серова, Ц.Кюи, Г.Лароша.

Новый этап в развитии русской музыкальной жизни – 80-е годы. Распад «Могучей кучки» и возникновение «Беляевского кружка». Расцвет всех основных жанров в творчестве русских композиторов второй половины XIX века. Народная песня в 60-80-е годы.

Тема 9. Общий обзор развития оперного жанра

Ведущее положение жанра оперы в творчестве русских композиторов в 60-70-е годы: М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский. Бытовая драма в творчестве Серова, лирико-романтическая опера в творчестве А.Рубинштейна. Романтические оперы-драмы Кюи. Развитие в творчестве этих композиторов различных типов оперной драматургии (конфликтно-драматического, эпико-повествовательного), разных видов оперы (большая, камерная одноактная) и оперного симфонизма.

Тема 10. Оперное творчество А.Н.Серова, А.Г.Рубинштейна, Ц.А.Кюи

Ценность творческих исканий А.Серова для развития русской оперы: «Юдифь» - героическая опера на библейский сюжет. Вторая историческая опера – «Рогнеда». «Вражья сила» - бытовая реалистическая музыкальная драма. Деятельность А.Рубинштейна в оперном, ораториальном и камерном вокальном жанре. Роль русского бытового романса и восточных музыкальных элементов в его музыке. «Демон» как одна из первых русских лирических опер. Связь вокальной лирики Рубинштейна с русским романсом первой половины XIX века и с зарубежной песенно-романтической традицией. Ц.Кюи как представитель Балакиревского кружка. Жанровое своеобразие оперы «Вильям Ратклиф» (сочетание черт немецкой романтической оперы, большой французской оперы и русской оперы первой половины XIX века).

Тема 11. Общий обзор развития симфонических жанров

Расцвет русского классического симфонизма. Многообразие видов симфонического творчества русских композиторов. Два основных типа симфонизма – драматический и повествовательный; их значение для последующего развития симфонической музыки в России. Разнообразие видов

непрограммной симфонии в творчестве композиторов Балакиревского кружка и Чайковского. Симфоническая сюита в творчестве Чайковского и Римского-Корсакова.

Тема 12. М.А.Балакирев (1836-1910)

Историческое значение деятельности и творчества в становлении русской школы. Балакирев как композитор, пианист, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель и собиратель народных песен. Развитие Балакиревым эстетических принципов Глинки. Тематизм, роль народной песни в музыке Балакирева. Образы Востока. Симфонические произведения. Стилистическое, жанровое многообразие музыки: увертюры, романтическая поэма «Тамара», романсы. Увертюры и поэмы на народные темы. Симфоническая поэма «Тамара», трактовка поэтической программы, развитие народно-песенных элементов, роль картинно-изобразительного начала.

Тема 13. А.П.Бородин (1833-1887)

Творческий облик. Универсализм личности. Эстетика Бородина, её глинкинские основы, роль классических традиций, отражение эстетики русского реализма XIX века. Художественный мир, содержание музыки Бородина. Инструментальное творчество. Героико-эпическая концепция и ее воплощение в Первой и Второй симфониях. Трактовка программного жанра в симфонической картине «В Средней Азии». Камерные ансамбли Бородина и их значение в истории русского классического квартета.

Оперный жанр в творчестве Бородина. Героико-эпическая концепция. История создания «Князя Игоря». Идеиная концепция произведения. Монументальный склад оперы, симфонизм. Романсы и песни Бородина, их связь с оперным и симфоническим творчеством композитора. Творчество Бородина в ряду явлений отечественной и зарубежной музыки.

Тема 14. М.П.Мусоргский (1839-1881)

Проблема изученности творчества. Творческий облик. Трагическое видение картины мира. Эстетические принципы, проблематика творчества. Реализм художественного метода. Музыкальный язык – крестьянская песенность, церковное пение, бытовая музыка. Новаторское использование русской народной песни и речевой интонации. Проблема соотношения текста и музыки. Эволюция оперного творчества.

«Борис Годунов» - общая характеристика оперы. История создания, авторские редакции, дальнейшая судьба. Пушкин и Мусоргский. «Борис Годунов» как историческая народная музыкальная драма и лирическая трагедия. Архитектоника, музыкальная характеристика народа. Трагедия царя Бориса. «Хованщина». История создания оперы, редакции, либретто. Многослойность историко-концепционного пространства оперы. Композиция как отражение исторически-событийного, лирико-бытового, религиозно-нравственного смысловых планов. «Сорочинская ярмарка» как образец комической оперы. Роль

песенной украинской мелодики. Трактовка Мусоргским повести Гоголя. Значение редакции В. Шебалина для сценической истории оперы. Камерно-вокальное творчество: хронология, тематика, новаторские типы музыкальной интонации. Песенные циклы 70-х годов («Песни и пляски смерти» и «Без солнца»). Отношение к тексту. Творчество Мусоргского в ряду явлений русской и мировой культуры. Литература о Мусоргском.

Тема 15. Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908)

Историческое значение деятельности и творчества. Содержание творчества в контексте русской культуры конца XIX-начала XX века. Оперная эстетика Римского-Корсакова. Многообразие типов музыкальной драматургии. Симфонизация оперного жанра. «Псковитянка»: трактовка исторической темы, сочетание черт народной и психологической драмы. Сказочные оперы Римского-Корсакова и их значение в истории оперного жанра. («Майская ночь», «Снегурочка»). Эволюция оперного стиля Римского-Корсакова в операх конца 80-х и первой половины 90-х годов от «Млады» к «Садко». «Садко» - как образец эпической оперы. Истоки сюжета, либретто, композиция. Повествовательный тип драматургии.

Оперы второй половины 90-х годов XIX и начала XX века (период творческой зрелости): лирико-психологическая направленность «Моцарта и Сальери», «Царской невесты». Особенности музыкальной драматургии произведений, принципы развития основных образов. Новые черты в трактовке сказочного сюжета в опере «Сказка о царе Салтане». «Кащей Бессмертный» и «Золотой петушок»: аллегорический смысл произведений, черты мифологической поэтики.

«Сказание о невидимом граде Китеже» как центральное произведение периода позднего творчества. Нравственно-философская концепция, отражение духовной жизни русской художественной интеллигенции начала XX века. Синтетичность жанра: эпико-героическая опера, историческая музыкальная драма и элементы лирической драмы. «Созерцательность» драматургии. Характеристика Февронии, образ Кутерьмы. Многоплановость массовых сцен. Специфика оперного симфонизма, значение «Сечи при Керженце».

Симфоническое творчество: программная основа, круг образов, роль красочного начала. «Антар» - претворение романтической программной симфонии и принципов русского жанрово-картинного симфонизма. Новая трактовка программности в симфонических произведениях 80-х годов («Шехерезада»). Романсы: лирическая направленность, претворение черт романтической эстетики. Углубление психологического начала в вокальных циклах 90-х годов.

Тема 16. П.И.Чайковский (1840-1893)

Творчество Чайковского как выдающееся явление русской и мировой культуры. Чайковский и Московская консерватория. Творческий путь, периодизация. Стилиевые истоки и исторические связи в творчестве Чайковского. Многообразие форм и жанров, синтез двух начал – личного и

народного, эстетика романтизма. Создание классических образцов русской музыки во всех видах музыкального творчества.

Чайковский и русская жизнь его времени. Связь Чайковского с передовой русской литературой. Музыкально-общественная деятельность; критическая, исполнительская, педагогическая работа. Обзор литературы о Чайковском. Опера как центральный жанр творчества. Проблемы взаимодействия оперы с симфонией. Особенности оперной драматургии. Новаторство в трактовке оперных форм сольного и ансамблевого типа.

Историко-бытовая тема в ранних операх «Воевода» и «Опричник». Лирико-комическая опера «Кузнец Вакула» («Черевички») на сюжет Гоголя: украинская песня и народность музыкальных образов. Новаторская сущность оперы «Евгений Онегин» как русской лирико-психологической музыкальной драмы. Принципы симфонизма, интонационно-образный конфликт. «Орлеанская дева», «Мазепа»: сочетание историко-трагедийного и лирико-психологического начал. «Чародейка» (характеристика лирических героев - Кумы Настасьи, княжича Юрия, роль народно-жанровых истоков).

«Пиковая дама» - лирико-психологическая драма. Трактовка повести Пушкина в опере. Проблема симфонизации оперного жанра: роль интродукции, значение лейтмотивов, их развитие. Новаторство в трактовке оперных форм, непрерывность музыкально-сценического развития и целостность формы оперы. «Иоланта» - особенности жанра и оперной формы. Сочетание лирического и трагедийного стиля.

Симфоническое творчество. Эволюция от лирико-жанрового к трагедийному симфонизму. Симфонии московского периода («Зимние грёзы»). Четвёртая симфония, её рубежное значение в эволюции жанра симфонии у Чайковского. Драматургия цикла. Значение народно-массовых образов в финале. Пятая симфония (драматургия, трактовка медленной части, амбивалентность финала). Шестая («Патетическая») симфония – вершина мирового симфонизма. Философско-трагедийная концепция произведения. Программная симфоническая музыка. Жанровые и музыкально-драматургические особенности симфонии «Манфред», увертюра «Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини». Другие жанры симфонической музыки: сюиты, «Серенада для струнного оркестра», «Итальянское каприччио», Увертюра «1812».

Балетное творчество. Чайковский как создатель первых русских классических балетов. Содержание, жанровые и драматургические решения. Симфонизация балета. Камерная музыка. Романсы: выбор поэтических текстов, соотношение поэтического слова и музыки, связь с бытовыми жанрами, значение партии фортепиано. Камерная инструментальная музыка. Историческая роль Чайковского в создании русского классического квартета.

Тема 17. Русская музыкальная культура конца XIX – нач. XX в.

Рубеж XIX –XX веков – новый период в истории музыкальной культуры («Серебряный век»). Сближение Санкт-Петербургской и Московской школ.

Прогрессивная русская литература и искусство этого времени. Художественные стили, творческие объединения. Возникновение модернистских течений во второй половине 90-х годов, символизм, «Мир искусства», «Вечера современной музыки». Творческая зрелость композиторов в 90-е годы – А. Глазунов, А. Лядов, С.Танеев (глава московской композиторской школы). Выдвижение в 90-е и 900-е годы поколения русских композиторов во главе с С.Рахманиновым, А.Скрябиным, Н.Метнером. Их связи с музыкальной классикой XIX века и новаторский характер деятельности. И.Стравинский – представитель новаторских тенденций в русском музыкальном модернизме предвоенных лет.

Основные музыкальные жанры. Многообразие камерного инструментального, симфонического творчества и кантаты. Развитие русского балета. Эволюция русского романса и появление жанра «вокальных стихотворений». Судьба духовного наследия. Расцвет исполнительской культуры. Собираение и изучение народной песни. Музыкальная критика: деятельность Н.Кашкина, Н.Кругликова, В.Каратыгина, Б.Асафьева.

Тема 18. Обзор творчества А. Аренского, В. Калиникова, С. Ляпунова, М. Ипполитова-Иванова, А. Гречанинова, А. Кастальского

А.Аренский. Значение творчества Римского-Корсакова и Чайковского в формировании стиля Аренского. Лирический склад дарования, выразительный мелодизм романсов. Фортепианные миниатюры. «Фантазия на темы Рябинина» для фортепиано с оркестром (разработка эпических народных тем в концертно-виртуозном плане). Краткий обзор оперного творчества. Симфонические произведения. **В.Калинников** – талантливый русский симфонист конца XIX века. Национальная основа, образы народного быта и природы, песенность музыкального языка, связь с русским лирическим романсом. Повествовательно-лирический склад симфоний. **М. Ипполитов-Иванов.** Классическая основа творчества. Преобладание лиризма, склонность к народно-жанровой тематике, картинности. Работа над грузинским музыкальным фольклором (сюиты на грузинские темы, «Кавказские эскизы»). Романсы и оперы. **СЛяпунов.** Доминирование в творчестве русских эпических и жанровых образов, интерес к сфере Востока. Декоративно-живописный фортепианный стиль (влияние творчества Балакирева и Листа). Фортепианные циклы «12 этюдов», «Святки». Эпическая направленность симфонической музыки.

А.Гречанинов – представитель классических традиций Римского-Корсакова и Чайковского. Работа над народной песней. Ведущее значение вокальных жанров. Музыка к драматическим спектаклям, симфонии, инструментальные концерты, музыка для детей. **А.Кастальский** – мастер русской хоровой музыки. Роль Кастальского в развитии церковной музыки конца XIX-начала XX века. Музыкально-просветительская деятельность, научно-музыкальные труды.

Тема 19. А.К. Глазунов (1865-1936)

Выдающийся мастер симфонической музыки. Национальная основа творчества. Определяющая роль инструментальных жанров в его творчестве. Индивидуальный симфонический стиль Глазунова, объединяющий традиции русского эпического и лирического симфонизма. Музыкально-общественная деятельность. Глазунов – первый директор Петербургской (Ленинградской) консерватории.

Становление симфонического стиля Глазунова в ранний период. Творческий расцвет в сочинениях 90-х годов. Развитие русской симфонии повествовательного и эпико-драматического типов. Национальные истоки тематизма, объединяющая функция финалов, монотематизм, полифоничность музыкальной ткани, сочетание сонатно-симфонических и вариационных методов развития. Программные симфонические произведения. Инструментальные концерты, камерные ансамбли. Фортепианное творчество. Роль Глазунова в истории русской балетной музыки («Раймонда», «Времена года»).

Тема 20. А.К. Лядов (1855-1914)

Лядов как представитель «кучкисткой» традиции в русской музыке конца XIX-начала XX века. Народность музыкального языка. Индивидуальные камерные черты обработок народной песни в песенных сборниках для голоса с фортепиано и в хоровых сочинениях. Сюита «Восемь русских народных песен». Фортепианное творчество, мастерство музыкальной миниатюры. Симфонические программные произведения: «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро». Связь этих произведений со сказочно-фантастической и пейзажной музыкой Римского-Корсакова. Камерный стиль симфонизма. Черты импрессионизма, изысканность оркестрового и гармонического колорита.

Тема 21. С.И. Танеев (1856-1915)

Творческий облик. Танеев – педагог и учёный. Опора Танеева на традиции Глинки и Чайковского, на наследие зарубежной классики (Бах, Моцарт, Бетховен). Особенности творческого метода Танеева, его эстетические взгляды. Инструментальное творчество: философское содержание, трактовка сонатно-симфонической формы. Использование принципа монотематизма и полифонических приёмов для достижения единства многочастных композиций. Симфония до минор как характерный пример танеевского «интеллектуального симфонизма» (Асафьев).

Камерные инструментальные ансамбли. Становление квартетного стиля Танеева в сочинениях 80-х годов. Зрелые квартеты. Преобладание лирической направленности, симфоничность, сквозное тематическое развитие в цикле. Фортепианные ансамбли (квинтет, соч. 30, прелюдия и fuga для фортепиано, сюита для скрипки с оркестром). Вокальная музыка композитора и поэзия серебряного века. Кантаты «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма». Черты ораториальности в опере «Орестея».

Тема 22. А.Н. Скрябин (1871-1915)

Личность и творчество композитора в философско-духовном контексте эпохи. Эволюция музыкального стиля. Ведущее значение фортепианных жанров. Скрябин как создатель жанра фортепианной поэмы. Проблема эволюции тематизма. Крупные формы фортепианной музыки. Лирико-патетический склад концерта, изящество виртуозной фактуры, камерная трактовка жанра. Значение сонат для развития жанра в русской музыке. Сонаты 90-х годов. Сонаты позднего периода. Особенности замысла и драматическая трактовка сонатной формы в Девятой сонате.

Обзор симфонического творчества. «Божественная поэма» - особенности программно-философского замысла композитора. Симфонические поэмы. Свободная трактовка принципов сонатной формы в «Поэме экстаза». Отражение принципов позднего творчества Скрябина в симфонической поэме «Прометей», идейные и стилевые особенности произведения. Историческое значение творчества Скрябина.

Тема 23. С.В. Рахманинов (1873-1943)

Творческий облик, жизненный путь. Образно-эмоциональное богатство и символистские мотивы в творчестве композитора. Поэмность, картинность, программность. Романтизация духовной музыки. Характерные типы-образы музыкального стиля. Исполнительская деятельность Рахманинова. Фортепианные произведения – значительная часть творчества композитора. Виртуозно-концертная природа рахманиновского искусства (фортепианные концерты, «Рапсодия на тему Паганини»). Сочинения малых форм: программные пьесы, цикл «Музыкальные моменты», циклы прелюдий и этюдов-картин. Камерное вокальное творчество. Содержание, новаторство в трактовке партии фортепиано. Оперы Рахманинова – трактовка жанра, роль оркестра, принципы лейтмотивной системы.

Симфоническое творчество. Сочетание традиций эпического и лирико-драматического симфонизма. Третья симфония как одна из вершин русской симфонической музыки. Жанр симфонической «картины-настроения» в программных одночастных произведениях «Утёс» и «Остров мёртвых». «Симфонические танцы» - синтетический жанр с признаками программно-философской симфонии, симфонической сюиты, цикла «картин-настроений». Симфонизация кантаты («Весна», «Колокола»). Историческое значение творчества Рахманинова.

Тема 24. Н.К. Метнер (1880-1951)

Н.Метнер как представитель московской композиторской школы первой половины XX века. Периодизация, биографические данные. Стремление к сохранению и развитию классических традиций, противопоставление своего творчества модернизму. Лирическая основа творчества, основа тематизма, склонность к камерным жанрам. Значение Метнера в развитии русской фортепианной музыки. Создание жанра сказок для фортепиано, программная направленность. Различное решение проблемы сонатного цикла. Соната соль

минор, соч. 22. Романсы. Значение в них русской и немецкой поэзии. Продолжение метнеровской традиции в советской камерной инструментальной и вокальной музыке.

Тема 25. И.Ф. Стравинский (1882-1971)

Мировое значение творчества, периодизация и эстетические основы. Интерпретация фольклорного материала и её эволюция от «Жар-птицы» до «Свадебки». Балетный театр (три русских балета) в контексте эстетических исканий эпохи. Театр «швейцарского» периода – проблема жанровой специфики. Неоклассический театр: опера «Царь Эдип», балеты «Аполлон», «Орфей», «Игра в карты». Инструментальное творчество неоклассического периода. Жанр симфонии в творчестве Стравинского.

Тема 26. Государственное музыкальное строительство в первые годы после Октября. Основные идейно-эстетические направления в советской музыке 20-х годов

Организация Наркомпроса. Первые декреты советской власти в области искусства. Идеи социалистической культурной революции (план монументальной пропаганды), просветительства и демократизации музыкального искусства (А.Кастальский, С.Василенко, Н.Брюсова). Работы А.Луначарского «Октябрь и музыка», «Музыка и революция» как отражение принципов государственного музыкального строительства. Пути сближения профессионального и самодеятельного творчества. Новые тенденции массового музыкального быта.

Песенно-хоровое творчество Проколла (оратория «Путь Октября», хоровые сочинения А.Давиденко). Новые художественные формы, процессы урбанизации искусства. «Гудковые симфонии» А.Аврамова. Музыкально-общественная жизнь: репертуарная политика, концертные программы, оперные премьеры. Выдающиеся исполнители.

Основные художественные направления, организации, их эстетическая и политическая платформа: Пролеткульт, РАПМ, АСМ. Постановление ЦК ВКП(б) 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». Значение Постановления для консолидации творческих сил и противоречивость решения о создании творческих союзов в ракурсе укрепления позиций административно-командной государственной политики.

Тема 27. Советская симфоническая музыка в 20-е годы. Симфонические произведения Н.Мяковского, С.Прокофьева, Д.Шостаковича.

Советский симфонизм в контексте общеевропейской панорамы крупных инструментальных жанров. Два направления развития. Традиционная симфония (Пятая и Шестая симфонии Н.Мяковского). Нетрадиционная симфония («симфония-плакат»). Стилиевые черты: эстетика факта, программность, иллюстративность, монтажность, вокально-симфонические типы композиций.

Новаторские приемы в Первой симфонии Д.Шостаковича (тематизм, жанр, драматургия, элементы театрализации). Классцистская линия симфонизма С.Прокофьева. «Скифство» и развитие традиций русского эпического симфонизма. Жанр инструментальной драмы (Вторая и Третья симфонии).

Тема 28. Советская музыкальная культура 30-х годов

Процессы стабилизации в советском искусстве 30-х годов. Создание классических произведений в архитектуре, живописи, скульптуре, литературе, кинематографе. «Динамический монументализм» (Лихачев) как стилевая черта искусства этого периода. Музыкально-общественная жизнь. Выдвижение на первый план вокально-симфонических жанров. Противоречивость общекультурной ситуации. Вытеснение идеологии плюрализма художественных направлений догматической доктриной социалистического реализма. Противоречия эпохи и их отражение в музыкальном творчестве. Проявление признаков нормативной эстетики (песенная опера, кантата славления). Диктат и политизация как общекультурные процессы.

Тема 29. Кантатно-ораториальные жанры 30-х годов

Развитие жанров кантаты и оратории. Отражение исторической темы. Типичные жанровые признаки. Основные произведения. Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева: драматургия, монтажные приемы, интонационные арки, контрасты. Симфония-кантата Ю.Шапорина «На поле Куликовом»: особенности адаптации литературного первоисточника, тип драматургии, песенно-романсовые истоки, принципы симфонического развития. Черты театрализации в оратории М.Коваля «Емельян Пугачев». Новаторство образно-стилевого решения революционной темы в кантате С.Прокофьева «К XX-летию Октября».

Тема 30. Советская симфония в 30-е годы

Основные тенденции развития: программная и песенная симфония. Отражение современной темы. Дискуссия о советском симфонизме. Шестнадцатая симфония Н.Мясковского как первый образец лирико-героического жанра. Значение в истории советской музыкальной культуры 30-х годов Четвертой и Пятой симфоний Д.Шостаковича. Силевые черты произведений. Проблема концепции и композиции. Малеровские принципы драматургии и гротеска в Четвертой симфонии. Кристаллизация симфонического метода автора в Пятой симфонии.

Тема 31. Советский музыкальный театр в 30-е годы

Поиски современной темы и дискуссия о путях развития музыкального театра. Песенная опера как отражение процессов демократизации жанра. «Тихий Дон» И.Дзержинского, «В бурю» Т.Хренникова: достоинства и недостатки музыкальной драматургии. Хоровые сцены. «Семен Котко» С.Прокофьева. История создания и жанр. Особенности стиля: монтажная драматургия, микроформы, двухплановые сцены. Принципы песенности в опере.

«Леди Макбет Мценского уезда» Д.Шостаковича. Трагическая судьба произведения. Особенности второй редакции 60-х годов. Лесков и Шостакович (сравнительная характеристика литературного первоисточника и оперного либретто). Принципы трагедии-сатиры. Методы симфонического развития. Советский балет. Динамика становления: от принципов агиттеатра 20-х годов к жанру хореодрамы. Воплощение современной темы и сюжетов литературной классики. Драматургические и стилевые новации балета С.Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Тема 32. Жанр инструментального концерта в 20-30-е годы

Инструментальные концерты С.Прокофьева и их значение в развитии жанра (характер концертности, классические и современные тенденции, специфика тематизма). Эволюция жанра в творчестве композитора. Концерты Д.Шостаковича. Элементы полистилистики и черты игровой драматургии в Первом фортепианном концерте. Жанровая и тематическая основа сочинения. Отражение национальных традиций в концерте для фортепиано с оркестром А.Хачатуряна.

Тема 33. Советская музыкальная культура в период Великой Отечественной войны

Симфония и массовая песня как основные жанры советской музыкальной культуры военных лет. Музыка фронта и тыла. Общие стилевые черты симфоний. Круг идей. Средства воплощения драматургического конфликта, музыкальная символика образов зла (врага), народного страдания, сопротивления, победы. Творческая история и мировое значение Седьмой симфонии Д.Шостаковича. Восьмая симфония композитора как художественный документ эпохи. Пятая симфония С.Прокофьева: героико-эпическая жанровая основа, национальный характер музыкальных образов, интонационные арки. Двадцать вторая и Двадцать четвертая симфонии Н.Мяковского, Вторая симфония А.Хачатуряна, симфония «Родина» Г.Попова.

Тема 34. Советская музыкальная культура послевоенного десятилетия

Общая характеристика общественно-музыкальных процессов. Многообразие идей и образов творчества, отражение военной темы. Смена композиторских поколений. Усиление идеологического диктата, политизации искусства. Постановление ЦК ВКП(б) 1948 г. «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели» и его пагубное воздействие на развитие музыкального творчества. Преодоление официоза и стилевых штампов в выдающихся произведениях разных жанров (Шестая и Седьмая симфонии С.Прокофьева, Девятая Д.Шостаковича, Двадцать первая Н.Мяковского, оратория В.Салманова «Двенадцать»).

Тема 35. Инструментальная музыка 40—50-х годов (камерные сочинения, жанр концерта)

Основные тенденции в сфере камерно-инструментальной музыки в 40-е годы (усложнение концепции, психологизация и драматизация образов). Фортепианная триада С.Прокофьева (сонаты № 6-8). Инструментальные ансамбли Д.Шостаковича (роль полифонии, неоклассические аллюзии). Квартетный стиль Н.Мяскового (соединение классических и европейских национальных традиций). Две линии развития концертного жанра. Модель празднично-виртуозного («бриозного») концерта в творчестве Р.Глиэра, А.Хачатуряна, Д.Кабалевского. Сближение с симфонией, драматизация и психологизация музыкального содержания в сочинениях Н.Мяскового, Д.Шостаковича, С.Прокофьева.

Тема 36. Советский музыкальный театр 40—50-х годов. Оперные и балетные произведения С.Прокофьева

Проблемы эволюции музыкального театра данного периода. Стилиевые клише песенной оперы как негативные факторы процесса развития жанра. Прогрессивные тенденции в комической опере («Дуэнья» С.Прокофьева, «Укрощение строптивой» В.Шебалина). Историческое значение творческой деятельности С.Прокофьева. «Война и мир» как вершинное достижение отечественной оперы XX века. Эпическая и лирико-психологическая линии музыкально-драматургического развития, вокальные характеристики, редакции оперы. «Повесть о настоящем человеке»: влияние кинодраматургии, особенности работы с фольклором, лирико-психологический аспект отражения военной темы.

Многогранность тематики балетного творчества. Сказочные балеты С.Прокофьева. «Золушка» (преломление классицистской традиции, типология музыкальных номеров, лейтмотивная система). «Сказ о каменном цветке» (национальный характер образов, черты эпической драматургии). Жанр героической музыкально-хореографической трагедии в балете А.Хачатуряна «Спартак». Монументальность музыкально-сценических форм, поэтика контрастов, принципы симфонизма.

Тема 37. Советская музыкальная культура периода 50-70-х годов. Позднее симфоническое творчество Д.Шостаковича

Роль музыкального искусства в общих процессах общественного обновления. Новое композиторское поколение и восстановление множественности музыкально-художественных направлений. Представители русского музыкального авангарда, «новой фольклорной волны», неоромантизма. Основные тенденции развития симфонизма, камерной музыки и музыкального театра (проблемы смешения жанров и стилиевых взаимодействий). Поздние симфонии Д.Шостаковича в контексте развития жанра: программность, черты полистилистики, знаковые элементы тематизма, аскетизм и графичность музыкального языка.

Тема 38. Кантатно-ораториальные жанры в 50-70-е годы. Творчество Г.Свиридова

Актуальные проблемы и перспективы развития советского кантатно-ораториального творчества. Расширение жанрового диапазона, черты театрализации (посредством введения элементов народной обрядности), новаторские тенденции в сфере музыкального языка. Значение хоровой музыки Г.Свиридова. Поэтические первоисточники. Генезис вокального стиля. Вопросы эпического музыкального содержания и его отражения в принципах драматургии и композиции произведений. Образ Родины в творчестве Свиридова.

1.2.3. Семинары

Семинар 1

Народная музыкальная культура

Вопросы:

1. Русский музыкальный фольклор как источник профессионального музыкального искусства
2. Музыкальный быт восточных славян.
3. Основные виды и жанры музыкального фольклора.
4. Вокальная музыка
5. Инструментальная музыка
6. Самобытное преломление русскими композиторами национальных культур других народов, их участие в прогрессивном историческом развитии искусства.

Литература:

1. История музыки народов СССР. - В 5 т. – М., 1970 - 1974.
2. История русской музыки в нотных образцах: Учеб. пособие для муз. вузов. - В 3 т. /Сост. и ред. С. Гинзбург. – М., 1968.
3. История русской музыки: Учебник для муз. вузов /Под общ. ред. А.Кандинского. – В 3 т. - М., 1979-1987.
4. История отечественной музыки второй половины XX века. – Спб., 2005
5. История русской музыки: Монография. В 10 т. / Под. ред. Келдыш Ю. и др. – М., 1983-1999.
6. Музыкальная энциклопедия. – М., 1973-1974. – Т. 1-6.

Семинар 2

Музыкальная культура знаменного распева

1. Феномен знаменного пения, его историческая и художественная ценность
2. Знаменное пение и проблемы нотации
3. Истоки, диалектика взаимодействия византийских и национально-фольклорных традиций
4. Церковная музыка в Новгородской и Владимиро-Суздальской Руси

5. Выдающиеся новгородские певцы и распевщики
6. Знаменное и демественное пение
7. Раннее многоголосие (строчное пение)
8. Значение теоретических работ И.Шайдурова.

Литература:

7. История музыки народов СССР. - В 5 т. – М., 1970 - 1974.
8. История русской музыки в нотных образцах: Учеб. пособие для муз. вузов. - В 3 т. /Сост. и ред. С. Гинзбург. – М., 1968.
9. История русской музыки: Учебник для муз. вузов /Под общ. ред. А.Кандинского. – В 3 т. - М., 1979-1987.
- 10.История отечественной музыки второй половины XX века. – Спб., 2005
- 11.История русской музыки: Монография. В 10 т. / Под. ред. Келдыш Ю. и др. – М., 1983-1999.
- 12.Музыкальная энциклопедия. – М., 1973-1974. – Т. 1-6.
- 13.Русские композиторы. История отечественной музыки в биографиях её творцов / Сост. Л. Серебрякова. – Челябинск: Урал Л.Т.Д., 2001.

Семинар 3

М.И. Глинка - основоположник русской классической музыки

Вопросы:

1. Роль Глинки в формировании национальной композиторской школы
2. Значение оперного творчества
3. Симфонические сочинения
4. Жанр романса
5. Камерная инструментальная музыка

Литература:

1. История русской музыки в нотных образцах: Учеб. пособие для муз. вузов. - В 3 т. /Сост. и ред. С. Гинзбург. – М., 1968.
2. История русской музыки: Учебник для муз. вузов /Под общ. ред. А.Кандинского. – В 3 т. - М., 1979-1987.
3. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977.
4. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века. – М., 1956.
5. Ливанова Т. Советское музыкознание о русских классиках XIX века. Историко-библиографический обзор. – М., 1963.
6. Русские композиторы. История отечественной музыки в биографиях её творцов / Сост. Л. Серебрякова. – Челябинск: Урал Л.Т.Д., 2001.
7. Ярустовский Б. Драматургия русской оперной классики. – М., 1953.

Семинар 4

А.С. Даргомыжский: пути творческих поисков

Вопросы:

1. Русский классицизм в творчестве Даргомыжского
2. Критический реализм как основа творческого метода композитора
3. Влияние творческих принципов Даргомыжского на композиторов балакиревского кружка.

4. Новаторство зрелого оперного творчества
5. Жанр романса в творчестве Даргомыжского

Литература:

1. Асафьев Б. Избранные труды: в 4 т. / Б.Асафьев.– М., 1952-1955.
2. Асафьев Б.Русская музыка от начала XIX века / Б.Асафьев. – Л., 1979.
3. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века / В.Васина-Гроссман. – М., 1956.
4. История русской музыки: учебник для муз. вузов: в 3 т. / под общ. ред. А.Кандинского. – М., 1979-1987.
5. История русской музыки: моногр.: в 10 т./ под. ред. Ю.Келдыша и др. – М., 1983-1999.
6. Левашева О. История русской музыки: учебник для музыковедческих отделений муз. вузов / О.Левашева, А.Кандинский. – М., 1987. – Вып. 2. (М.Глинка. А. Даргомыжский).
7. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки / Е.Орлова. – М., 1977.
8. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX-начала XX века / Е.Орлова. – М., 1982.
9. Ярустовский Б. Драматургия русской оперной классики / Б.Ярустовский. – М., 1953.

Семинар 5

**Русская музыкальная культура
второй половины XIX века**

Вопросы:

1. Отечественное музыкальное искусство в контексте социально-культурного развития России во второй половине XIX века
2. Эстетика представителей «Могучей кучки»
3. Значение музыкально-просветительской деятельности В.Стасова
4. Жанровая панорама творчества русских композиторов в 60-70-е годы XIX века

Литература:

1. Асафьев Б. Избранные труды: в 4 т. / Б.Асафьев.– М., 1952-1955.
2. Асафьев Б.Русская музыка от начала XIX века / Б.Асафьев. – Л., 1979.
3. Асафьев Б. Симфонические этюды / Б.Асафьев. – Л., 1976.
4. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века / В.Васина-Гроссман. – М., 1956.
5. История русской музыки: учебник для муз. вузов: в 3 т. / под общ. ред. А.Кандинского. – М., 1979-1987.
6. История русской музыки: моногр.: в 10 т./ под. ред. Ю.Келдыша и др. – М., 1983-1999.
7. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки / Е.Орлова. – М., 1977.
8. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX-начала XX века / Е.Орлова. – М., 1982.

9. Рахманова М. Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира. Образ России. Судьба человека / М.Рахманова. – М., 1991.
10. Ярустовский Б. Драматургия русской оперной классики / Б.Ярустовский. – М., 1953.

Семинар 6

П.И. Чайковский: русский художник с мировым именем

Вопросы:

1. Общая характеристика профессиональной музыкальной деятельности композитора
2. Жанровая панорама творчества
3. Музыкальный театр
4. Симфоническая музыка
5. Камерно-вокальная музыка
6. Историческое значение творчества

Литература:

1. Асафьев Б. Избранные труды: в 4 т. / Б.Асафьев. – М., 1952-1955.
2. Асафьев Б. Русская музыка от начала XIX века / Б.Асафьев. – Л., 1979.
3. Асафьев Б. Симфонические этюды / Б.Асафьев. – Л., 1976.
4. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века / В.Васина-Гроссман. – М., 1956.
5. История русской музыки: моногр.: в 10 т./ под. ред. Ю.Келдыша и др. – М., 1983-1999.
6. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки / Е.Орлова. – М., 1977.
7. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX-начала XX века / Е.Орлова. – М., 1982.
8. Туманина Н. Чайковский и музыкальный театр / Н.Туманина. – М., 1961.
9. Туманина Н. Чайковский: путь к мастерству / Н.Туманина. – М., 1962.
10. Туманина Н. П.И. Чайковский: великий мастер. 1878– 1893 / Н.Туманина. – М., 1968.
11. Ярустовский Б. Драматургия русской оперной классики / Б.Ярустовский. – М., 1953.

Семинар 7

А.Н. Скрябин: философия творчества

Вопросы:

1. Художественно-эстетическое своеобразие творчества композитора
2. Симфоническая музыка
3. Фортепианная музыка
4. Значение музыкальных открытий композитора

Литература:

1. История русской музыки: моногр.: в 10 т./ под. ред. Ю.Келдыша и др. – М., 1983-1999.

2. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т.Левая. – М., 1991.
3. Стернин Г. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков / Г.Стернин. – М., 1970.
4. Рубцова В. А.Н.Скрябин / В.Рубцова. – М., 1989.

Семинар 8

С.В. Рахманинов и идеи русского музыкального романтизма

Вопросы:

1. Тема Родины в творчестве композитора
2. Ипостаси творческой личности: композитор, пианист, дирижер
3. Общая характеристика жанровых сфер творчества
4. Поэтика «большого мелодического стиля»
5. Духовная музыка

Литература:

1. История русской музыки: моногр.: в 10 т./ под. ред. Ю.Келдыша и др. – М., 1983-1999.
2. Брянцева В. Сергей Рахманинов / В.Брянцева. – М., 1962.
3. Брянцева В. Фортепианные пьесы Рахманинова / В.Брянцева. – М., 1966.
4. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т.Левая. – М., 1991.
5. Соколова О. С.В.Рахманинов / О.Соколова. – М., 1987.

Семинар 9

Художественные открытия И.Ф. Стравинского и современность

Вопросы:

План семинара

1. Темы и сюжеты творчества
2. Периодизация творчества
3. Жанровая панорама музыки композитора
4. Поэтика стиля

Литература:

1. Асафьев Б. Книга о Стравинском / Б.Асафьев. – Л., 1979.
2. Друскин М. Игорь Стравинский / М.Друскин. – М., 1987.
3. История русской музыки: моногр.: в 10 т./ под. ред. Ю.Келдыша и др. – М., 1983-1999.
4. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т.Левая. – М., 1991.
5. Савенко С. Мир Стравинского / С.Савенко. – М., 2001.
6. Стравинский И. Хроника моей жизни / И.Стравинский. – Л., 1963.
7. Стравинский И. Диалоги / И.Стравинский. – Л., 1979.
8. Ярустовский Б. Игорь Стравинский / Б.Ярустовский. – М., 1969.

Семинар 10
Советский музыкальный театр в 30-е годы

Вопросы:

1. Альтернативные направления развития оперного жанра в 30-е годы: «Тихий Дон» И.Дзержинского и «Леди Макбет Мценского уезда» Д.Шостаковича, «В бурю» Т.Хренникова и «Семен Котко» С.Прокофьева. Преломление принципов песенности в опере «Семен Котко»
2. «Леди Макбет Мценского уезда» – «Катерина Измайлова» Д.Д.Шостаковича (история постановки и судьба произведения, характеристика второй редакции оперы, жанровая сущность сочинения, принципы трагедии-сатиры)
3. Значение оперы Шостаковича в контексте развития музыкального театра XX века
4. Преемственность идей музыкального театра первой половины XX века в произведениях русских композиторов второй половины XX века

Литература:

1. Асафьев Б. О творчестве Шостаковича и его опере «Леди Макбет» / Б.Асафьев // Об опере. – Л., 1976.
2. Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича / А.Богданова. – М., 1979.
3. Данилевич Л. Д.Шостакович: жизнь и творчество / Л.Данилевич. – М., 1980.
4. История музыки народов СССР: в 5 т. / под ред. С Гинзбург. – М., 1970 – 1974.
5. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева / И.Нестьев. – М., 1973.
6. Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева / М.Сабина. – М., 1963.
7. Сабина М. Шостакович-симфонист / М.Сабина. – М., 1976.
8. Тараканов М. Русская опера в поисках новых форм / М.Тараканов// Русская музыка и XX век. – М., 1997.
9. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века / Б.Ярустовский. – М., 1978.

Семинар 11
Советская музыкальная культура периода 50-70-х годов.
Позднее симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича

Вопросы:

1. Общая характеристика деятельности музыкальной культуры 50-70-х (новое композиторское поколение, музыкально-жанровое разнообразие, поиски новых средств выразительности музыкального языка, авангардные тенденции)
2. Поздние симфонические произведения композитора: поэтика жанра и процессы жанровых трансформаций.

3. Значение творчества Д.Шостаковича в общеевропейском контексте развития музыкального искусства XX века

Литература:

1. Акопян Л. «Художественные открытия» Четырнадцатой симфонии/ Л.Акопян // Муз. акад. – 1997. - № 4.
2. Арановский М. Симфонические искания / М.Арановский. – М., 1979.
3. Аркадьев М. Лирическая Вселенная Свиридова / М.Аркадьев // Русская музыка и XX век. - М., 1997
4. Бобровский В. Программный симфонизм Д.Шостаковича / В.Бобровский// Музыка и современность.– М., 1965. - Вып. 3.
5. Данилевич Л. Д.Шостакович: жизнь и творчество / Л.Данилевич. - М., 1980.
6. История музыки народов СССР: в 5 т. / под ред. С Гинзбург. – М., 1970 – 1974.
7. Лихачева И. Музыкальный театр Р.Щедрина / И.Лихачева. – М., 1977.
8. Милка А. Сергей Слонимский / А.Милка. – Л.; М., 1976.
9. Раабен Л. Советский инструментальный концерт / Л.Раабен. – Л., 1967.
10. Сабинаина М. Шостакович-симфонист / М.Сабинаина. – М., 1976.
11. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской и советской музыке /М.Тараканов. - М., 1988.

1.2.4. Самостоятельная работа студентов

Цели и задачи

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе. Данная форма учебной работы способствует решению таких методических задач, как:

- умение самостоятельно работать с научной литературой (сжато излагать материал статей и исследований), целенаправленно отбирать нужную информацию, соответствующую изучаемым проблемам;
- расширять круг научных источников за счет чтения дополнительной литературы по каждому разделу курса;
- знание текста музыкальных сочинений (в нотной и звукозаписи);
- приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.

Формы самостоятельной работы

- чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы по каждому разделу лекционного курса;
- подготовка к семинарским занятиям;
- прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений по данному курсу– просмотр видеозаписей опер и балетов;
- ознакомление с нотным текстом музыкальных произведений (проигрывание на фортепиано клавиров и партитур).

2. Методические рекомендации преподавателю

Важнейшей проблемой для преподавателя дисциплины «История русской музыки» является преемственность в формах обучения и контроля. Знания, полученные в курсе «Музыкальной литературы» в музыкальном колледже, рассматриваются как необходимая база, обеспечивающая возможность применения более высоких требований дальнейшего вузовского обучения.

В прохождении тематики училищного курса (монографический принцип, упор на сами музыкальные произведения) принято применение «вертикального» метода, в вузе – «горизонтального» (жанровый принцип, историко-культурологический подход). И все же, в вузе должен быть скорее «диагональный» метод, синтезирующий оба принципа¹. В этом – один из путей осуществления преемственности в преподавании курса истории музыки.

Изучение конкретных произведений должно оставаться и в вузе базой – основой для исторических обобщений: во-первых, для более углубленного познания музыка требует постоянного возобновления в памяти (постоянного живого созерцания); во-вторых, вузовская программа предусматривает изучение ряда новых произведений, не проходимых в колледже. Таким образом, для изучения нового материала на вузовском уровне требуется училищная методика скрупулезного и детального рассмотрения отдельных музыкальных произведений. Она необходима и для углубленного изучения известных по колледжу произведений.

Методологически оптимальное изучение истории музыки представляется как переход от репрезентации музыкальной формы к широкой гуманитарной проблематике, поскольку специфика художественного (музыкального) образа, его концептуальность без детального проникновения вглубь музыкальной ткани произведения вскрыта быть не может. Таким образом, представляется целесообразным оставить в вузе высокий уровень погруженности студента в саму музыкальную литературу, которую он знает по колледжу. И сделать это можно только через соответствующие формы контроля, который является одним из важнейших показателей практического решения вопросов преемственности изучения истории музыки в училище и вузе.

Обеспечение эвристической музыкально-познавательной ситуации представляется одной из актуальных проблем в преподавании историко-теоретического цикла музыкальных дисциплин. Необходимо, чтобы студенты читали литературу о том или ином сочинении после того, как составили свое представление о нем. Целесообразно нацеливать на самостоятельный интонационно-драматургический анализ. Такой анализ должен представлять, по В. Медушевскому, «многовариантное, исследовательски ориентированное мысленное исполнение – интонирование, стимулируемое рационально открываемыми фактами музыкальной формы и нацеленное на раскрытие смысловых богатств произведения»².

¹ См.: Поспелова Р. История музыки в училище и вузе// Школа–училище–вуз: проблемы и перспективы. межвузовский сборник. – Владивосток, 1988. – С. 178–185.

² Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки// Восприятие музыки. Ред.-сост. В. Максимов. – М., 1980. – С. 192.

Необходимо постоянно внушать студентам, что трактовка музыкальных произведений исторически изменчива, представляет единство объективного и субъективного. В ней выделяется инвариантное ядро, которое определяется исторически сложившейся семантикой интонационных знаков и вариантная оболочка, которая обусловлена рядом факторов, также объективных по своей природе, но относящихся к субъекту восприятия: время, в которое он живет; школа, к которой он тяготеет; традиции трактовки и т. д.

В курсе истории музыки желательно обращать внимание и на факт постоянной переинтерпретации культурных значений, то есть проследить жизнь музыкального произведения в музыкально-историческом времени, о чем акцентируют в своих работах Е. В. Назайкинский, В. П. Фомин³.

Необходимы более тесные и ощутимые связи истории музыки с историей философии и искусства в целом (именно в учебном процессе) с целью вызвать у студента конкретные представления об истории музыки, как части человеческой культуры, с тем, чтобы постепенно вырабатывать основы общего метода анализа искусства (последний реализуется благодаря усилиям авторитетных историков: Т. Н. Ливановой, Ю. В. Келдыша, М. С. Друскина, Е. М. Левашова и других).

3 Методические рекомендации студенту

Основной формой подготовки к семинарским занятиям является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий музыкально-исторической науки и развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам отечественной истории музыки.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса истории отечественной музыки, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к явлениям отечественной культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического процесса они позволяют анализировать и оценивать современные музыкальные события в стране и мире.

Подготовку к практическому занятию необходимо начать с ознакомления с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса.

³ См.: Фомин В. Способ существования музыкального произведения и методология сравнительного анализа. Введение в проблему// Музыкальное искусство и наука. – Вып. 2. – М., 1973; Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982

Проблематика каждой темы семинарских занятий курса охватывает комплекс вопросов, в той или иной степени требующих при самостоятельной подготовке студента учета следующих аспектов музыкально-исторического процесса:

- понимания особенностей исторического развития музыкального искусства, знание основных его этапов;
- знания жизненного и творческого пути крупнейших композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умения в целом охарактеризовать конкретное музыкальное произведение, его место в творчестве композитора; понимания особенностей его музыкального содержания;
- знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений (опера и балетов);
- умения охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств музыкальной выразительности; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определения на слух важных в тематическом отношении отрывков музыкального произведения;
- умения проиллюстрировать свой ответ музыкальными примерами.

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.