

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ
проф. Таюрский Д.А.

"__" _____ 20__ г.

Программа дисциплины

История русской музыки

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. (кафедра прикладной и экспериментальной лингвистики, Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого), Liliya.Safiullina@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-4	Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- эволюцию отечественного музыкального искусства;
- основные стилистические направления, жанровую "палитру" русской музыки;
- творческие портреты выдающихся композиторов России и их вклад в национальное музыкальное искусство;
- историю создания, особенности строения и стилистики их наиболее значимых музыкальных произведений;

Должен уметь:

- рассказать о музыке Древней Руси, русской музыкальной культуре эпохи Просвещения, первой половины XIX века, достижениях композиторов пореформенной эпохи, "Серебряного века", музыке русского зарубежья, путях развития отечественной музыкальной культуры после 1917 года;
- жизни и творчестве крупных отечественных композиторов, иллюстрировать игрой (пением) фрагментов (тем) из их наиболее ярких и показательных произведений;
- осуществить разбор пройденных музыкальных произведений с точки зрения содержания, характера, музыкально-выразительных средств, формы, инструментовки, использовать полученные знания в педагогической практике;

Должен владеть:

- комплексом слуховых представлений о стилистических направлениях русской музыки, индивидуальных композиторских стилях, наиболее показательных произведениях;
- способностью к сопоставлению, сравнению, проведению параллелей между явлениями западноевропейского и русского музыкального искусства; культурой речи, логикой изложения материала.

Должен демонстрировать способность и готовность:

- к сопоставлению, сравнению, проведению параллелей между явлениями западноевропейского и русского музыкального искусства; культурой речи, логикой

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре; отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение. Музыка Древней Руси. Русская музыкальная культура XVII-XVIII веков.	5	2	0	0	0
2.	Тема 2. Русская музыка первой половины XIX века. Русская музыка первой половины XIX века	5	0	2	0	0
3.	Тема 3. Творчество М.И. Глинки и А.С.Даргомыжского.	5	2	2	0	1
4.	Тема 4. Композиторы "Могучей кучки".	6	4	2	0	4
5.	Тема 5. П.И.Чайковский.	6	2	0	0	2
6.	Тема 6. Музыкальная культура Серебряного века. Творчество А.Н. Скрябина, С.В.Рахманинова и И.Ф. Стравинского. П.И.Чайковский	6	0	2	0	2
7.	Тема 7. Периодизация отечественной музыкальной культуры в XX веке. Музыкальная культура послереволюционных и 1920-х годов. Музыкальная культура 1930-х годов. Русская музыкальная культура в начале XX века	7	2	0	0	6
8.	Тема 8. "Поэт радости" Сергей Прокофьев. Музыкальный театр Прокофьева.	7	2	0	0	6
9.	Тема 9. Дмитрий Шостакович: судьба художника в тоталитарном обществе. Симфоническое творчество.	7	2	2	0	7
10.	Тема 10. Арам Хачатурян: кавказский код в советском искусстве.	7	2	0	0	3
11.	Тема 11. "Звучащая Русь" Георгия Свиридова.	7	0	2	0	3
12.	Тема 12. Основные тенденции развития музыкального искусства в 60-90-е годы.	7	2	0	0	6
13.	Тема 13. Восток-Запад Софии Губайдулиной.	7	2	0	0	4
14.	Тема 14. Традиции австро-немецкого романтизма в творчестве Альфреда Шнитке	7	2	0	0	4
15.	Тема 15. Творческий портрет Родиона Щедрина	7	2	0	0	4
	Итого		26	12	0	52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Музыка Древней Руси. Русская музыкальная культура XVII-XVIII веков.

Культура Киевской Руси, разнообразные связи с другими государствами.

Церковная служба как центр русского музыкального профессионализма в эпоху средневековья. Византийские традиции церковного пения. Знаменный распев.

Музыка быта, ее неотделимость от фольклора и своеобразный профессионализм. Скоморошество.

Музыкальная культура Руси в период феодальной раздробленности. Ведущая роль новгородской певческой школы в области церковного пения. Расцвет искусства скоморохов. Колокольный звон.

Музыкальная культура Московской Руси. Рост национального само-сознания. Музыка в придворном быту. Эволюция церковной музыки. Возникновение многоголосия.

Новый стилиевой перелом в середине XVIII века; конец периода барокко и начало периода классицизма и сентиментализма. Небывало сильное влияние музыки Западной Европы.

Первостепенное значение во второй половине века светской музыки как новое для России явление; возникновение оперы, сонаты, романса в рамках русской музыкальной культуры; образование национальной композиторской школы в области светской музыки; общий подъем светской музыкальной культуры.

Композиторская школа последней трети века. Национальное преломление общеевропейских стилей эпохи - классицизма, сентиментализма. Типичная тематика. Общие особенности музыкального языка, роль бытовой музыки (в особенности фольклора) как основы творчества композиторов, языковое сближение церковных и светских жанров. Важнейшие жанровые области: опера, камерная вокальная музыка, хоровая музыка; меньшая роль инструментальных жанров. Основные особенности опер (Пашкевич, Фомин), "российской песни" (Дубянский, Козловский), нового духовного концерта (Березовский, Бортнянский), инструментальной музыки (Хандошкин, Бортнянский).

Тема 2. Русская музыка первой половины XIX века. Русская музыка первой половины XIX века

Стилиевое разнообразие русской музыки первой трети XIX века: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма и его выдвигание на первый план. Русский романтизм как национальный вариант общеевропейского стиля эпохи.

Основные жанровые области русского музыкального романтизма на раннем этапе его существования (1820-1830 гг.): опера, романс, в меньшей степени инструментальная музыка. Основные особенности оперы (Верстовский). Расширение круга сюжетов и жанров русского романса, кристаллизация его характерного музыкального языка (Алябьев, Варламов, Гурилев). Значение романса как языковой основы других жанров. Романтические тенденции в области фортепианной музыки (миниатюра, вариации - Фильд, Гурилев) и инструментального ансамбля (Алябьев).

Тема 3. Творчество М.И. Глинки и А.С.Даргомыжского.

Глинка как основоположник русской музыкальной классики. Жизнеутверждающий и гармоничный характер его искусства. Воспроизведение действительности в эстетически приподнятом виде как существенная особенность творческого метода композитора. Новый подход к проблеме народности.

Сочетание в творчестве Глинки черт классического и романтического направлений. Эпическое начало в творчестве композитора. Русские национальные истоки стиля Глинки. Общеевропейская основа музыкального языка и формообразования при ясно выраженном влиянии русского фольклора: черты народной песенности в мелодии, синтез классической функциональной системы и ладогармонических элементов фольклорного происхождения, первостепенная роль вариационности вплоть до ее сочетания с сонатностью, применение подголосочной полифонии.

Оперное творчество. Первостепенное значение опер в наследии Глинки. Создание двух ведущих жанров русской оперной классики. Связи оперного творчества композитора с традициями русского и западноевропейского оперного театра. Выдвижение на первый план народно-массового начала; обилие и разнообразие массовых сцен. Главенство вокальных партий при значительной роли оркестра. Преимущественно кантиленный характер вокальных партий. "Номерная" композиция при сквозном развитии важнейших тематических (интонационных) элементов. Ария-портрет как центральное звено музыкальной характеристики персонажа. Выражение основного конфликта оперы посредством контрастной национально-фольклорной окраски партий конфликтующих персонажей.

Эволюция стиля Даргомыжского от романтизма к критическому реализму. Показательность для стиля композитора жанров бытовой социальной драмы и сатиры. Приоритетность психологизма и характерности. Воссоздание в музыке интонаций речи и через них социально-психологического профиля героя как существенная черта творческого метода Даргомыжского, Преимущественный интерес композитора к музыке со словесным текстом. Соотношение слова и музыки, вокальной и инструментальной партий. Первостепенное значение декламационности, новаторство в области речитатива. Традиционный в целом характер гармонии, постоянное использование типовых европейских форм при тяготении к сквозному строению. Городская песня и бытовой романс как основа музыкального языка Даргомыжского.

Оперное творчество. Ведущая роль лирико-драматического жанра. Понимание оперы как драмы, высокая степень подчинения музыки действию, его быстрый темп и конфликтный характер. Постепенное преодоление "номерной" композиции. Развитие и изменение образов как один из основных принципов драматургии. Ясно выраженная связь с традициями в ранних произведениях и гораздо меньшее их влияние в последующем. "Русалка". "Каменный гость".

Камерное вокальное творчество Даргомыжского.

Тема 4. Композиторы "Могучей кучки".

"Новая русская школа" ("Могучая кучка"). Эстетические воззрения кучкистов. Народная жизнь в различных аспектах как главный объект их искусства. Национальная самобытность. Дальнейшая разработка русского фольклора. Обращение к музыке других народов. Ориентация на Глинку и Даргомыжского.

Развитие важнейших жанров русской музыки, расширение круга идей и тем, обновление выразительных средств. Дальнейшая разработка музыкального фольклора крупнейшими русскими композиторами.

Оперное искусство. Богатство и актуальность содержания оперных произведений. Возникновение различных жанровых видов и разновидностей в области эпической и лирико-психологической оперы. Многообразие музыкально-драматических принципов и приемов.

Окончательное формирование русского симфонизма. Возникновение русской классической симфонии, сюиты, симфонической поэмы, симфонической картины. Программность и ее проявления. Жанрово-эпический и лирико-драматический типы симфонизма как основные.

Жанровое разнообразие творчества А.П. Бородина. Многогранность его содержания при ведущей роли монументальных героико-эпических образов. Тяготение композитора к повествовательности и картинности. Национальные корни искусства Бородина. Значительное влияние на него наряду с русской крестьянской песней фольклора восточных народов. Новизна музыкального языка Бородина при тяготении композитора к традиционным формам. Своеобразие гармонии и ритмики Бородина, их выход за пределы традиционных норм европейской музыки. Преобладание тематизма народно-песенного типа.

Близость искусства Мусоргского критическому реализму; влияние на творчество композитора романтической традиции. Народ и личность как основные объекты творческого внимания Мусоргского, Трагедийность творчества Мусоргского, связь ее с особым интересом композитора к социальным конфликтам.

Сочетание в искусстве Мусоргского характеристического воспроизведения внешних сторон действительности с психологизмом. Исключительное разнообразие обрисованных композитором человеческих характеров, их социальная и бытовая конкретность и психологическая многогранность. Существенное значение образа народной массы, эпического начала.

Новаторство Мусоргского. Стремление композитора к индивидуализации выразительных средств в соответствии с индивидуальной неповторимостью образа; подчинение музыкальных принципов и приемов задаче конкретного воссоздания действительности.

Крестьянская песня и речь как истоки музыкального языка Мусоргского, синтез песенности и декламационности как основа его мелодики. Раскрытие человеческих характеров через интонации речевого происхождения. Разработка композитором речитативной сферы. Новаторский характер гармонии и ритмики Мусоргского; отказ композитора во многих случаях от традиционной европейской функциональной гармонии и метрической системы. Индивидуализация формы; ведущая роль вариационности и сквозного строения.

Разнообразие жанров творчества Н.А. Римского-Корсакова. Особое внимание композитора к тематике фольклорного типа. Основные образные сферы: народно-сказочная, народно-бытовая, пейзажная, лирическая. Развитие живописно-колористической стороны музыки. Эмоциональная уравновешенность, ведущая роль повествовательности.

Тема 5. П.И. Чайковский.

Широта жанрового диапазона творчества Чайковского. Основополагающее значение его произведений для русской музыки в нескольких ее областях (балет, симфония, концерт, инструментальный ансамбль). Трагическая концепция столкновения личности и судьбы как содержательная основа творчества Чайковского. Повышенная эмоциональность и непосредственность высказывания как определяющие черты искусства Чайковского.

Многообразие связей творчества Чайковского с бытовой музыкой. Отношение композитора к народной песне. Песенно-романсовая основа музыкального языка Чайковского.

Мелодическое богатство музыки Чайковского. Характерные группы тем, связанные с основной идеей его творчества (темы любви, тема рока). Национальные черты гармонии Чайковского при ее классической функциональной основе. Динамическая трактовка формы; тяготение композитора к традиционным структурам и их обновлению.

Симфоническое творчество. Его первостепенное положение в творчестве Чайковского. Его связи с симфонизмом Глинки, Бетховена, романтиков. Жанры симфонии и крупного одночастного произведения как важнейшие. Ведущая роль драматического симфонизма. Большое значение программности.

Концерты. Традиционная в целом трактовка жанра при национальной окраске музыки.

Оперное творчество. Оперы как важнейшая (наряду с симфоническими произведениями) часть наследия Чайковского. Разнообразие жанровых черт при ведущей роли лирико-драматического жанра. Трактовка оперы как драмы; активность действия; изменение основных образов по мере развития конфликта. Соотношение драматического и музыкального начал. Соотношение вокальных и оркестровых партий. Симфоническое развитие тематизма как средство воплощения драмы; единство оперного и симфонического стилей Чайковского. Сочетание принципов "номерной" и "сквозной" композиции.

Балетное творчество. Связи его с романтической традицией. Обращение композитора к фантастическим сюжетам, развитие в его балетах красочно-декоративных элементов. Использование традиционных типов танцев (классический, характерный). Симфоническое развитие тематизма как средство выражения драматического содержания балета.

Камерное творчество. Развитие Чайковским традиции русской камерной вокальной музыки. Лирика как основная образная сфера, второстепенная роль жанрово-характеристических и изобразительных элементов. Характерная для Чайковского динамизация образа по мере его развития, вызывающая соответствующую трактовку формы. Использование различных романсовых жанров при превалировании лирического монолога. Стремление композитора к обобщенному воплощению поэтического образа при значительной в ряде случаев детализации музыкальной ткани в зависимости от словесного текста. Синтез кантиленности и декламационности в вокальной мелодии. Значительная роль фортепианной партии (в некоторых случаях равная роли вокальной); индивидуализация фортепианной фактуры. Многочисленность и разнообразие камерных инструментальных произведений. Лирико-жанровый характер квартетов. Концертность крупных фортепианных произведений и камерность миниатюр.

Тема 6. Музыкальная культура Серебряного века. Творчество А.Н. Скрябина, С.В.Рахманинова и И.Ф. Стравинского. П.И.Чайковский

Характеристика музыкальной культуры серебряного века.

Социально-экономическая жизнь страны в этот период. Интенсивное развитие русского искусства в начале XX века, активные поиски новых путей. Модернистские направления. "Мир искусства".

Творческая деятельность композиторов старшего поколения. Выдвижение молодых композиторов: Рахманинова, Скрябина, Метнера, Глиэра. Начало творческой деятельности Стравинского, Прокофьева, Мясковского.

Отражение в их творчестве противоречивости современной эпохи. Состояние музыкальных жанров.

Расширение рамок концертной и музыкально-театральной деятельности. Антреприза Дягилева. Мировое признание русской музыки. Рост концертного исполнительства. Музыкальная критика и наука.

Философичность как существенная черта творчества Скрябина, жизнь человеческого духа как его содержание. Контраст грандиозности и утонченности, масштабности философских концепций и интимности лирических высказываний. Инструментализм - определяющая черта музыкального мышления Скрябина; ограничение творческой деятельности композитора фортепианной и симфонической музыкой.

Жанровое разнообразие фортепианных произведений А.Н. Скрябина. Симфония и симфоническая поэма - основные жанры симфонического творчества композитора. Отдаленность языка от бытовой музыки.

Особенности жизненного и творческого пути композитора. Связи творчества Рахманинова с традициями "Могучей кучки", западноевропейского романтизма.

Тяготение композитора к лирике; патетика и драматизм как характерные черты. Взаимодействие лирики и эпоса. Народно-музыкальные истоки творчества Рахманинова. Своеобразие музыкального языка при его исходной традиционности.

Многообразие жанровых областей творчества С.В. Рахманинова. Первостепенное значение фортепианных жанров; тяготение фортепианной музыки Рахманинова к концертности. Приоритетность симфонии в области симфонической музыки.

Развитие Рахманиновым традиций лирического романса, лирической маломасштабной оперы, лирической кантаты. Эволюция стиля.

Стравинский как художник эпического, в широком смысле, плана, создающий в своем творчестве вне- и надличностную картину мира. Эмоциональная сдержанность искусства Стравинского, его тяготение к рационализму. Театральность, характеристичность как существенные черты.

Новаторство Стравинского; радикальное преобразование в его творчестве средств музыкальной выразительности, изменение их традиционного соотношения (выдвижение на первый план ритмического начала при отеснении мелодического). Творческий универсализм композитора, преломление в его стиле многочисленных и существенно различных художественных влияний. Русские национальные черты искусства Стравинского, его связи с отечественной музыкальной классикой. Сотрудничество с С. Дягилевым. Балеты "Жар-Птица", "Петрушка", "Весна священная".

Интерес композитора к классицизму, барокко и более ранним стилям, творческая переработка выразительных средств музыки прошлого на основе современного музыкального языка.

Тема 7. Периодизация отечественной музыкальной культуры в XX веке. Музыкальная культура послереволюционных и 1920-х годов. Музыкальная культура 1930-х годов. Русская музыкальная культура в начале XX века

XX век как новая эпоха в истории русской музыки. Радикальное обновление выразительных средств. Вопросы периодизации отечественной музыкальной культуры после 1917 года. Стилиевой плюрализм музыки 20-х годов. Искусственные ограничения творчества композиторов в 30-50-е годы. Стилиевой перелом в музыке 60-90-х годов.

Интенсивность художественной жизни в 20-е годы. Постановки массовых музыкально-театральных действ. Эксперименты в области урбанистической музыки. Формирование жанра советской массовой песни: первостепенная роль песни-марша, особая значимость гражданских мотивов. Поиски новых тем, музыкально-выразительных средств и хореографии в балетах. Наиболее влиятельные музыкальные объединения 20-х годов.

30-е годы - время стабилизации и обобщения; период создания советской музыкальной классики. Достижения в области музыкального театра и симфонии. Возникновение песенной оперы и песенной симфонии. Лиризация массовой песни. Усиление идеологического гнета.

Тема 8. "Поэт радости" Сергей Прокофьев. Музыкальный театр Прокофьева.

Активное жизнеутверждение как определяющая черта искусства Прокофьева. Гармоничность создаваемой им картины мира, ее многогранность. Национальные корни творчества композитора. Многообразие его связей с традициями и его новаторство. Преломление в искусстве Прокофьева стилевых направлений XX века (неоклассицизм). Примат экспозиционности в его произведениях. "Монтажный", "кадровый" принцип мышления. Жанровая универсальность творчества Прокофьева. Периодизация творчества.

Музыкальный театр - одна из главных областей творчества Прокофьева. Разнообразие сюжетов и жанровых решений его опер и балетов. Мастерство созданных им портретных характеристик героев.

Обзор балетов Прокофьева. Сценическая судьба балета "Ромео и Джульетта". Прокофьев и Шекспир. Осуществление поисков нового хореографического спектакля (хореодрама с большой ролью пантомимического действия). Соединение в драматургии балетных, симфонических и кинематографических принципов. Сценическая активность, "сквозное" развитие, широкое применение лейтмотивов. Образ Джульетты в балете.

Продолжение традиций русского сказочного балета в "Золушке". Обилие завершенных танцевальных номеров. Демократичность, доступность музыкального языка. Характеристика основных действующих лиц. Сфера сказочно-фантастических образов. Тема времен года в балете. Экзотические сцены. Включение старинных балетных танцев для передачи исторического колорита сказки Перро.

Оперное творчество Прокофьева. Использование различных приемов вокального письма при первостепенной роли декламационности. Сквозная композиция как норма, широкое применение лейтмотивов. Соотношение вокальных и оркестровых партий. Опера "Война и мир".

Тема 9. Дмитрий Шостакович: судьба художника в тоталитарном обществе. Симфоническое творчество.

Жизнь и творчество гениального композитора в условиях тоталитарного общества. Развитие в музыке Шостаковича различных образных сфер при ведущей роли драматических концепций. Широкая музыкально-бытовая основа творчества Шостаковича. Предпочтение тематизма инструментального типа. Разнообразие приемов тематического развития. Существенная роль полифонии. "Лады Шостаковича".

Жанровое разнообразие творчества композитора при тяготении к инструментальным жанрам. Обзор камерно-инструментальных и камерно-вокальных произведений композитора.

Симфония как главный жанр в творчестве Шостаковича. Его традиционная и нетрадиционная трактовка. Разнообразие композиторских решений; обновление сонатной формы и сонатно-симфонического цикла в целом. Тяготение композитора к драматическому симфонизму при существенной роли лирической и эпической образности. Программность, театральность его симфоний. Эволюция жанра симфонии в творчестве Шостаковича; синтез в некоторых произведениях черт симфонии и оратории-кантаты. Оркестровый стиль Шостаковича

Тема 10. Арам Хачатурян: кавказский код в советском искусстве.

Органичный синтез в творчестве Хачатуряна традиций восточной и европейской музыки. Оптимизм мировосприятия композитора. Романтическая приподнятость, эмоциональный накал его музыки. Открытая экспрессивность, мелодическая щедрость, интонационная доступность его произведений. Драматургическая функция ритма. Соединение классической тональной системы с восточными ладовыми структурами. Использование органичных пунктов, терпких гармонических созвучий ("секундовых гроздьев"). Яркость, праздничность оркестрового письма.

Обзор основных жанров творчества. Определяющее значение жанров концерта и балета. Классическая структура концертов для фортепиано, скрипки и виолончели, написанных в 30-40-е годы: трехчастность, принцип контрастно-симфонического развития. Продолжение восточных форм музицирования в триаде концертов-рапсодий 60-х годов. Анализ концерта для скрипки с оркестром. Сценическая судьба балетов "Гаянэ" и "Спартак".

Тема 11. "Звучащая Русь" Георгия Свиридова.

Своеобразие стиля Г. Свиридова. Доступность его музыкального языка. Русские национальные черты искусства Свиридова. Две центральные темы его творчества: тема России, преломленная через образы русской природы, осмысление ее исторического пути, и размышления о судьбе Поэта, его предназначении. Ведущая роль вокально-хоровых жанров: кантаты, оратории, вокальные циклы, хоровые концерты, вокально-циклические поэмы, хоры, песни. Широкий круг поэтов, к текстам которых обращался Свиридов. Эволюция вокально-хорового творчества композитора. Создание произведений, положивших начало линии духовности русского православия в отечественной музыке XX века. Характеристика его инструментальных сочинений.

Свиридов - композитор-мелодист. Синтез в его мелодике интонаций протяжной крестьянской лирической песни и городского романса. Диатоника как основа гармонического языка. Взаимопроникновение горизонтали и вертикали в его сочинениях. "Поэма памяти Сергея Есенина". "Курские песни".

Тема 12. Основные тенденции развития музыкального искусства в 60-90-е годы.

"Хрущевская оттепель" как культурная эпоха. Пересмотр постановления 1948 года, объявление ошибочными обвинения в формализме в адрес С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна. Активизация концертной и фестивальной жизни. Организация Международного конкурса им. Чайковского (1958).

Новое поколение композиторов-"шестидесятников". Интенсивное развитие авангардных тенденций в советской музыке 60-х годов, поляризация академических и "левых" течений. Апробация современных композиционных техник: додекафонии, сериализма, алеаторики, сонористики. Значение фестиваля "Варшавская осень" для новой советской музыки. Творческие поиски А. Волконского, Н. Каретникова, А. Караманова, композиторов "московской тройки".

Открытие в 1966 году студии электронной музыки в Москве. Опыты Э. Артемьева. Камерная утонченность письма Б. Чайковского, тяготение композитора к лирическому самовыражению, простоте и сдержанности.

70-80-е годы как последняя фаза советской цивилизации. Искусство в период "застоя". Судьбы современных художников.

Смена культурной парадигмы. 70-е годы как рефлектирующая интровертная эпоха. Возрастание роли интуитивного начала. Обостренное чувство памяти, потребность в связи времен. Интерес к общечеловеческому, вневременному. Зарождение движения "новой сакральности". Значение жанров реквиема, мемориала, "приношения" и "посвящения". Устранение в диалоге с прошлым резкого барьера между новым и старым. Исповедальность, ностальгия как грани лирического самовыражения. Монологизация форм. Поворот к неоромантизму.

Медитативная лирика. Новое ощущение музыкального времени. Эволюция метода полистилистики. Претворение принципов минимализма в отечественной музыке.

Прорыв к "новой простоте". Активные стилевые взаимодействия и формирование новой моностилистики в 80-е годы. "Третье направление".

Обновление жанра оперы в 60-90е годы: камерная опера, моноопера, рок-опера. Приоритетность личностной тематики. Тенденция гибридизации жанров музыкального театра (опера-балет) и впитывания специфики иных музыкальных жанров (балет-оратория, балет-симфония). Сближение со смежными видами искусства (телебалет).

Изменения характера массовых песен: сдвиг в сторону лирики, психологическое углубление, расширение интонационной базы. Новые явления: авторская песня, рок.

Расширение круга сюжетов и жанров вокально-симфонической музыки: кантата на фольклорные тексты, камерная лирическая кантата, духовные жанры. Различные композиционные решения.

Выдвижение на ведущие позиции хоровой и камерной музыки. Разнообразие хоровых жанров (от хорового концерта до миниатюры), приемов хорового письма (кантилена, речитатив, говор, вокализ, звукоподражание). Влияние культовой музыки. Нетрадиционность трактовки жанров камерной инструментальной музыки, отказ от типовых параметров сонатного цикла.

Типичность нетрадиционной трактовки симфонии, ее сближение с другими музыкальными жанрами. Тяготение к камерным составам оркестра.

Востребованность жанра концерта, авторская индивидуализация в его трактовке.

Тема 13. Восток-Запад Софии Губайдулиной.

Постановка проблемы "Восток - Запад" в искусстве XIX и XX вв.

Взаимодействие западных и восточных традиций в творчестве Софии Губайдулиной. Биографические предпосылки двоемирия композитора: место рождения, национальные корни, среда творческого формирования.

Восточный колорит и тематика многих произведений Губайдулиной. Неоднократное обращение к древнеегипетской и персо-таджикской поэзии. Использование элементов татарского фольклора. Широкое применение восточного инструментария. Трактовка внеевропейских ударных как священных, обрядовых инструментов. Медитативность в развертывании музыкальной мысли, погруженность во внутренний мир. Трактовка дилеммы "звучание-незвучание" в русле идей восточной философии.

В то же время - неразрывная связь Губайдуллиной с западной художественной традиций. Европейская направленность ее музыкального образования, характер вероисповедания. Дихотомичность композиторского мышления. Создание множества культовых произведений, имеющих старославянские и западные корни. Воплощение тем, символов, традиционных для западной культурной традиции. Использование европейских жанров.

Тема 14. Традиции австро-немецкого романтизма в творчестве Альфреда Шнитке

Определяющая роль личностного начала в искусстве Шнитке. Его культурно- философская содержательная основа. Конфликтность и трагизм картины мира, воплощенной в музыке композитора. Преобладание концепций лирико-драматического плана, тяготение в ряде произведений к эпосу. Медитативная драматургия.

Полистилистика как стилевая основа творчества Шнитке. Ее различные проявления. Широта интонационной базы музыки Шнитке. Использование различных систем композиторской техники. Существенная роль полифонии.

Инструментальная музыка - главная область творческой деятельности композитора. Ведущая роль жанров симфонии, камерного инструментального ансамбля, концерта.

Своеобразие concerti grossi Шнитке. Возрождение жанров, принципов концертирования, интонационных моделей, приемов развития, характерных для эпохи барокко. Использование цитат, квазицитат и аллюзий на музыку других столетий; широкий диапазон стилистических контрастов. "Темы-стили" как персонажи "инструментального театра". Сложность и масштабность концепций. Разнообразие инструментальных решений. Concerto grosso ♦1.

Тема 15. Творческий портрет Родиона Щедрина

Образная многогранность творчества Щедрина при внеличностной в целом художественной позиции композитора. Увеличение по мере эволюции стиля Щедрина удельного веса драматических концепций. Широкий жанровый диапазон при тяготении к театральности.

Эволюция творчества Щедрина от неофольклоризма к неоромантизму и необарокко, синтезу различных стилевых элементов. Использование различных систем композиторской техники при тональной в большинстве случаев основе музыки. Многосоставность интонационного строя. Важная роль вариационности. Существенное значение полифонии. Обзор основных областей творчества.

Фортепианные сочинения; концерт для оркестра "Озорные частушки"; балеты "Кармен-сюита" и "Анна Каренина".

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Александр Скрябин: 5 видеолекций - <http://muzium.org/courses/scriabin>

Дмитрий Шостакович: 5 видеолекций - <http://muzium.org/courses/shostakovich>

Игорь Стравинский: 4 видеолекции - <http://muzium.org/courses/stravinsky>

Николай Римский-Корсаков: 5 видеолекций - <http://muzium.org/courses/rimsky-korsakov>

П.И. Чайковский: 5 видеолекций - <http://muzium.org/courses/tchaikovsky>

Сергей Прокофьев: 4 видеолекции - <http://muzium.org/courses/prokofiev>

Сергей Рахманинов: 5 видеолекций - <http://muzium.org/courses/rachmaninoff>

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Свидетельство: Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым - <http://testimony-rus.narod.ru>

Холопов Ю.Н. Николай Рославец: волнующая страница русской музыки - http://www.composer.ru/xxmidi/st/Rosl_Holop01.html

Холопов Ю.Н. Александр Мосолов и его фортепианная музыка - <http://uchil.net/?cm=3018>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	а лекциях педагог освещает основные пути развития русской музыки от древности до 21 века. Выявляются ведущие тенденции в функционировании музыкального искусства в России в отдельные периоды: идеи, музыкальный язык, жанры, творческие объединения музыкантов, персоналии. На лекциях проводятся параллели с художественно-стилевыми явлениями зарубежного музыкального искусства. На этой основе происходит культурологическое осмысление музыкально-исторического процесса, восприятие его в целостности.
практические занятия	На практических занятиях анализируются наиболее показательные музыкальные произведения, их драматургическое и сценическое (кинематографическое) воплощение. Большое внимание уделяется прослушиванию и просмотру произведений, работе с нотным текстом (определение разделов формы, основного тематизма, тонального плана).
самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов подразумевает работу с текстами лекций, учебников, монографий и статей; конспектирование материала; прослушивание и запоминание на слух музыкальных произведений отечественных авторов с выявлением основного тематизма, разделов формы, освоением их стилистического и жанрового своеобразия; исполнения фрагментов музыкальных сочинений русских композиторов.

Вид работ	Методические рекомендации
экзамен	<p>Экзамен - это форма итоговой отчетности студента по дисциплине. Экзамен проводится по билетам или в форме собеседования (на выбор студента) для проверки знаний, навыков и умений студента. Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация подготовки к нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену 1. просмотреть вначале программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем и определения вопросов педагогу на консультации; 2. обратиться к рекомендованным педагогом учебно-методическим материалам, соблюдая последовательность изучаемых тем; 3. актуализировать слуховой опыт, накопленный в процессе изучения курса. Необходимо представлять основные периоды развития отечественной музыки; знать стилевые черты изученных композиторов; уметь анализировать пройденные произведения. При подготовке ответа следует выписать план, отражающий логику развертывания мысли.</p>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки "Музыка".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.03.08 История русской музыки

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс] : монография / В. П. Лозинская. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 140 с. - Режим доступа: <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=492764>

Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 'Лань', 'Планета музыки', 2015. - 480 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56564/>

Дополнительная литература:

Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX в. М.: 'Композитор', 2010. - 556 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41044/>

Сафиуллина, Л.Г. История русской музыки: 1917-2000: Учебное пособие для студентов вузов / Л.Г. Сафиуллина. - Казань: РИЦ 'Школа', 2014. -232 с. - 25 экз.

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.03.08 История русской музыки

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.