

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
История русской музыки БЗ.В.1.2

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыкальное образование

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г., Хайрутдинова Дилия Флеровна

Рецензент(ы):

-

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 902436614

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. кафедра теории искусств и мировой художественной культуры Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Liliya.Safiullina@kpfu.ru ; Хайрутдинова Дилия Флеровна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цели освоения дисциплины

формирование у студентов понимания истории русской музыки как единого процесса, социально и культурно детерминированного, но одновременно обусловленного его внутренними закономерностями;

□ выработка нового сравнительно с курсом музыкальной литературы подхода к материалу, интерпретация его на более высоком уровне обобщения и выдвигание на первый план проблематики стилей и жанров;

□ развитие музыкально-исторической эрудиции студентов;

□ овладение знаниями в области отечественной музыкальной культуры и слуховым опытом, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учителя музыки.

1.2. Задачи дисциплины

□ освещение основных этапов исторического развития русской музыки - от истоков до настоящего времени, выявление его специфики, обозначение основных стилевых тенденций;

□ формирование представлений о творчестве выдающихся русских композиторов;

□ раскрытие процесса становления жанров в отечественном музыкальном искусстве;

□ анализ "вершинных" произведений отечественных композиторов XIX - XX веков;

□ рассмотрение возможностей использования лучших образцов отечественной музыки в будущей педагогической работе.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

"История русской музыки" является дисциплиной модуля "Музыкально-теоретическая подготовка" и одной из базовых учебных дисциплин музыкально-профессионального знания федерального блока государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В курсе "История русской музыки" формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников - будущих педагогов-музыкантов.

Курс последовательно освещает историю музыки России от древности до наших дней. Особое внимание уделяется эпохе становления и развития русской композиторской школы, формирования национального музыкального мышления, рассмотрению творчества композиторов-классиков и мастеров "серебряного века". Изучение достижений музыкального искусства России XIX столетия и рубежа XIX - XX веков продолжает панорама композиторских имен и жанров отечественной музыкальной культуры советского и постсоветского времени. Закончившееся двадцатое столетие дает повод осмыслить этот период как свершившийся факт, нашу ближайшую историю. В орбиту изучения вовлекается не только творчество классиков советской музыки - Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Хачатуряна, но и деятельность композиторов-шестидесятников, многие из которых достигли мирового признания и стали явлением интернационального масштаба.

Преподавание Истории русской музыки на современном этапе предполагает свободное ориентирование педагога в учебной и научной литературе, его осведомленность о новейших разработках в этой области отечественных и зарубежных музыковедов. Особенно это справедливо по отношению ко второй части курса, которая в последнее время обогатилась фундаментальными научными трудами, монографиями, статьями и учебными пособиями. От педагога также требуется умение отказаться от идеологических штампов и цензурных ограничений прошлого и более широко трактовать сложные явления русской культуры, осознавать их преемственную связь с европейским искусством, а также с православными традициями.

Следует выделить воспитательную значимость данного курса, способствующего приобщению студентов к национальным традициям, формированию уважения и гордости к культурному наследию своего народа.

Изучение студентами Истории русской музыки параллельно соприкасается с постижением необходимых исполнительских навыков в курсах основного музыкального инструмента, дополнительного музыкального инструмента, вокала, хора и других, на которых осуществляется практическое освоение лучших образцов отечественной музыки.

Освоение Истории русской музыки выдвигает требования к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося:

- знание истории формирования и развития этнокультурных традиций русского народа;
- знание жанровой системы русского музыкального фольклора и европейской профессиональной музыки;
- наличие представлений об основных периодах и событиях отечественной истории;
- понимание основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры;
- владение техникой чтения симфонических партитур;
- способность к слуховому восприятию крупных музыкально-театральных и симфонических произведений;
- готовность к исполнению в инструментальном и вокальном изложении фрагментов сочинений отечественных композиторов;
- умение анализировать музыкальные произведения на уровне жанра, драматургии, тематизма, музыкально-выразительных средств.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-1	Использовать систематизированные музыкально-исторические и музыкально-теоретические знания в профессиональной деятельности учителя музыки.
СК-2	Осознавать основные этапы процесса музыкально-исторического развития, представлять эволюцию ладогармонического языка, мелодии и ритма, различать стилевые направления и жанры музыкального искусства.
СК-3	Применять современные музыкально-информационные технологии для обеспечения качества образовательного процесса в школе.

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-4	Обладать толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной музыкальной культуры Поволжского региона, установлению полилогических музыкально-культурных связей.
СК-5	Готов к разработке и внедрению этнокультурных технологий в музыкально-образовательный процесс, проведению музыкально-этнографических фестивалей и праздников.

В результате освоения дисциплины студент:

1. 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;

2. 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;

3. 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.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

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

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение. Русская музыкальная культура до XVII века	3		2	0	0	
2.	Тема 2. Русская музыка XVII-XVIII вв.	3		2	0	0	
3.	Тема 3. Русская музыкальная культура XIX в.: основные тенденции развития М.И. Глинка	3		6	2	0	домашнее задание
4.	Тема 4. Творчество композиторов "Могучей кучки"	3		6	4	0	научный доклад
5.	Тема 5. Н.А.Римский-Корсаков	3		2	2	0	домашнее задание
6.	Тема 6. П.И.Чайковский	3		4	2	0	домашнее задание
7.	Тема 7. Русская музыка в конце 19-начале 20 столетий	3		4	2	0	тестирование
8.	Тема 8. Периодизация отечественной музыкальной культуры в XX веке.	3	1	2	0	0	
9.	Тема 9. Музыкальная культура послереволюционных и 1920-х годов.	4	1	2	0	0	
10.	Тема 10. Музыкальная культура 1930-х годов.	4	2	2	0	0	
11.	Тема 11. Сергей Прокофьев: личность и творчество.	4	2	2	0	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
12.	Тема 12. Музыкальный театр С.Прокофьева.	4	3-4	3	3	0	творческое задание
14.	Тема 14. Черты стиля Николая Мясковского.	4	5	0	2	0	реферат
15.	Тема 15. Дмитрий Шостакович: судьба художника в тоталитарном обществе.	4	5	2	0	0	домашнее задание
16.	Тема 16. Симфоническое творчество Д. Шостаковича.	4	6	2	2	0	
17.	Тема 17. Опера Д. Шостаковича "Катерина Измайлова"	4	7	2	0	0	
18.	Тема 18. Арам Хачатурян: кавказский код в советском искусстве:	4	7	2	0	0	домашнее задание
19.	Тема 19. "Звучащая Русь" Георгия Свиридова.	4	8-9	1	2	0	домашнее задание
20.	Тема 20. Основные тенденции развития музыкального искусства в 60-90-е годы.	4	9-11	4	0	0	тестирование
21.	Тема 21. Массовая песня.	4	11	0	2	0	научный доклад
22.	Тема 22. Творчество Николая Сидельникова.	4	11-12	2	0	0	
23.	Тема 23. Творческий портрет Родиона Щедрина.	4	12	1	3	0	
24.	Тема 24. Традиции австро-немецкого романтизма в творчестве Альфреда Шнитке.	4	12-13	3	0	0	домашнее задание
25.	Тема 25. Детская музыка отечественных композиторов XX века.	4	13-14	1	2	0	научный доклад

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
26.	Тема 26. "Восток-Запад" Софии Губайдулиной.	4	14	3	0	0	
27.	Тема 27. Языком притчи: симфонии Гии Канчели.	4	15	2	0	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	экзамен
	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	экзамен
	Итого			62	28	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Русская музыкальная культура до XVII века

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 2. Русская музыка XVII-XVIII вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Воссоединение Украины и Белоруссии с Россией. Крестьянские войны. Гонение на скоморохов, упадок их искусства. Возникновение новых светских художественных жанров. Стилиевой перелом в середине XVII века ? начало периода русского музыкального барокко. Создание придворного театра. Канты и псалмы ? новые виды бытовой профессиональной музыки. Эволюция от религиозных текстов к светским. Партесное пение. Творчество В.П.Титова. Установление линейной нотации. 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), ?русской песни? (Дубянский, Козловский), нового духовного концерта (Березовский, Бортнянский), инструментальной музыки (Хандошкин, Бортнянский).

Тема 3. Русская музыкальная культура XIX в.: основные тенденции развития М.И. Глинка

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Стилевое разнообразие русской музыки первой трети XIX века: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма и его выдвигание на первый план. Русский роман?тизм как национальный вариант общеевропейского стиля эпохи. Основные жанровые области русского музыкального роман?тизма 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 му?зыкального языка (Алябьев, Варламов, Гурилев). Значение ро?манса как языковой основы других жанров. Романтические тен?денции в области фортепианной музыки (миниатюра, вариации ? Фильд, Гурилев) и инструментального ансамбля (Алябьев). 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 Глинкой двух ведущих жанров русской оперной классики. Связи оперного творчества композитора с тра?дициями русского и западноевропейского оперного театра. Выд?вижение на первый план народно-массового начала; обилие и разнообразие массовых сцен. Главенство вокальных партий при значительной роли оркестра. Преимущественно кантиленный ха?рактер вокальных партий. ?Номерная? композиция при сквозном развитии важнейших тематических (интонационных) элементов. ?Ария-портрет? как центральное звено музыкальной характеристик?тики персонажа. Выражение основного конфликта оперы посредством контрастной национально-фольклорной окраски партий конфликтующих персонажей. Симфоническое творчество. Преобладание произведений жанро-во-картинного характера. Ведущая роль жанра одночастного крупного произведения. Преобразование типовых форм европей?ской музыки. Использование народных тем, обусловившее при?емы развития тематизма, черты формы, фактуры, оркестровки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Романсы. Традиционное понимание романса как области лирики. Обобщенное отражение словесного текста в кантиленной вокальной мелодии, ее ведущая роль. Широкое использование ?гитарной? фактуры в фортепианной партии. Связи романсов Глинки с бытовой музыкой. Опора на традиционные жанры в раннем романсовом творчестве и жанровое разнообразие произведений зрелого и позднего периодов.

Тема 4. Творчество композиторов "Могучей кучки"

лекционное занятие (6 часа(ов)):

?Новая русская школа?. 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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. Развитие Мусоргским традиций Глинки и Даргомыжского. Оперное творчество. Мусоргский как оперный реформатор; идея реалистической музыкальной драмы как основа его реформы. Сюжетное и жанровое разнообразие музыкально-драматических замыслов композитора. Судьба народа и его роль в истории – центральная тема; русская история – важнейший источник сюжетов; народная музыкальная драма – основной жанр. Новаторский характер массовых сцен. Смешение жанровых черт, переплетение разных сюжетных линий как характерные особенности оперной драматургии Мусоргского.

Тема 5. Н.А.Римский-Корсаков

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Многообразие связей творчества Римского-Корсакова с русской народной музыкой; широкое использование подлинных народных напевов. Разработка музыкального фольклора других стран. Два основных пласта музыкального языка композитора, из которых один определяется опорой на народную песню, а другой характеризуется особыми ладогармоническими средствами, первостепенным значением тембровой красочности, преобладанием инструментального начала. Ведущая роль вариационности, внедрение ее в традиционные для европейской музыки формы. Оперное творчество. Опера – главная сфера творческой деятельности Римского-Корсакова. Жанровое разнообразие при творчестве композитора к сказочно-эпическому жанру; особое значение для Римского-Корсакова традиции, идущей от оперы Глинки – «Руслан и Людмила». Ведущая роль принципов эпической драматургии (сопоставление образов, широко развитая описательность, замедленный темп действия); проявление в некоторых операх принципов конфликтной драматургии. Различные решения проблемы музыкальной формы при характерном для опер композитора сочетании сквозного развития с завершенностью отдельных частей; возникновение крупномасштабных музыкальных структур, охватывающих большие сцены и целые оперные картины. Широкое применение лейтмотивов, его специфика (лейт-гармония, лейттемп). Различное соотношение вокальных и оркестровой партий в разных произведениях. Различные композиционные решения (номерная, сквозная, смешанная композиция). Эволюция оперного стиля Римского-Корсакова. Симфоническое творчество. Развитие Римским-Корсаковым принципов симфонизма Глинки и Балакирева. Разнообразие видов симфонической музыки композитора при общем картинно-жанровом характере его симфонизма. Программность как важная черта. Параллельность симфонического творчества оперному в отношении образного содержания и выразительных средств. Принципы эпической драматургии в симфонических произведениях композитора. Тематизм народно-песенного склада, вариационность как преобладающий метод развития материала.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Романсы. Преобладание лирики созерцательного характера, большая роль картинности. Слияние в вокальной партии кантиленности и декламационности при общей законченности мелодической линии. Изобразительность – во многих случаях – партии фортепиано, избегание композитором типовых формул аккомпанемента.

Тема 6. П.И.Чайковский

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Широта жанрового диапазона творчества Чайковского. основополагающее значение его произведений для русской музыки в не-скольких ее областях (балет, симфония, концерт, инструментальный ан-самбль). Трагическая концепция столкновения личности и судьбы как со-держательная основа творчества Чайковского. Повышенная эмоциональность и непосредственность высказывания как определяющие черты искусства Чайковского. Многообразии 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 обновление. Симфоническое творчество. Его первостепенное положение в творче-стве 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-драматическо жанра. Трактовка оперы как драмы; активность действия; изменение основных образов по мере развития конфликта. Соотношение драматического и музыкального начал. Соотношение вокальных и оркестровых партий. Симфонической 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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-жанровых характер квартетов. Концертность крупных фортепианных произведений и камерность миниатюр.

Тема 7. Русская музыка в конце 19-начале 20 столетий

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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. Выдви-жение 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Жанровое разнообразие фортепианных произведений Скрябина. Симфония и симфоническая поэма ? основные жанры симфонического творчества композитора. Отдаленность языка от бытовой музыки. Связь творчества Скрябина с традицией романтизма и его новаторский характер. Эволюция стиля Скрябина. Многообразие жанровых областей творчества 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 Рахманинова. 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. Интерес композитора к классицизму, барокко и более ранним стилям, творческая переработка выразительных средств музыки прошлого на основе современного музыкального языка.

Тема 8. Периодизация отечественной музыкальной культуры в XX веке.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 9. Музыкальная культура послереволюционных и 1920-х годов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 10. Музыкальная культура 1930-х годов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 11. Сергей Прокофьев: личность и творчество.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 стилиевых направлений XX века (неоклассицизм). Примат экспозиционности в его произведениях. "Монтажный", "кадровый" принцип мышления. Жанровая универсальность творчества Прокофьева. Периодизация творчества.

Тема 12. Музыкальный театр С.Прокофьева.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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.

практическое занятие (3 часа(ов)):

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 14. Черты стиля Николая Мясковского.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие в творчестве Мясковского традиций московской и петербургской школ русской классики; близость некоторых его произведений экспрессионизму. Главенство лирико-драматического начала, эпизодическое значение эпической и жанровой образности. Симфоническая и камерная инструментальная музыка как основные области творческой деятельности Мясковского; симфония и квартет как ведущие жанры. Приоритет лирико-драматических и лирико-жанровых концепций. Преобладание симфонизма инструментального типа. Новаторские черты музыкального языка при тяготении композитора к традиционным формам, мотивно-разработочным приемам развития. Существенная роль полифонии.

Тема 15. Дмитрий Шостакович: судьба художника в тоталитарном обществе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 16. Симфоническое творчество Д. Шостаковича.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

Седьмая симфония Шостаковича как одно из самых известных сочинений композитора, реакция на события Великой Отечественной войны. Завершение первых трех частей симфонии в августе 1941 г. в Ленинграде, за несколько недель до начала блокады. Посвящение симфонии городу на Неве. Написание финала симфонии в Куйбышеве (Самаре). Концепция симфонии как противостояние злу, насилию, обретающему в каждую историческую эпоху конкретное воплощение. Принадлежность сочинения к героико-трагическому типу симфоний, при наличии лирических, жанрово-изобразительных моментов и гротеска. Логика последования частей: показ конфликта; его развитие; реакция на произошедшее; достижение, в результате колоссального напряжения, победного тезиса в конце. Наличие тематической арки, придающей масштабному циклу единство: в коде 4 части звучит тема главной партии 1 части (тема Родины). Первая часть (Allegretto, до мажор)- самая крупная и драматургически законченная. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки, обрисовывающая противоборствующие силы, их столкновение, жесткую борьбу, кровавое противостояние, потрясение от разыгравшейся трагедии, оплакивание жертв, напоминание о возможности возвращения фантомов прошлого. Экспозиция выдержана в одном эмоциональном ключе. Главная партия ? напористая, волевая, передает энергию маршевой поступи, воссоздает размеренный ритм трудовых движений. В ее основе лежат интонации русских молодецких песен. Побочная партия - напевная лирическая, имеет светлое пасторальное звучание. Состоит из двух тем. "Эпизод нашествия?", выдержанный в форме 11 вариаций на мелодию остинато. Меняется тональность, характер звучания (жесткий, автоматизированный, бездушный). Мелодия подчеркнута примитивного, банального характера, в которой сочетаются интонации уличной песенки и марша. Вариации построены по принципу оркестрового crescendo. На пике напряжения возникает новая тема (тема сопротивления), вступающая с мелодией остинато в образно-смысловую и тональный конфликт. Смысловой кульминацией является начало репризы. Главная и побочная партии сильно изменены, приобретают черты скорбного траурного марша и трагического монолога. Обобщение тематического материала части в коде. Вторая часть (си минор, сложная трехчастная форма) ? меланхолическое скерцо, пронизанное танцевальными ритмами. В первом разделе проходят две изящные темы, уводящие в мир воспоминаний. Возвращение к агрессивным образам эпизода нашествия в Трио (пронзительная тема у кларнета-пикколо, переходящая в злой военный марш). Третья часть (до диез минор локрийский, сложная трехчастная форма с чертами рондо) ? просветленное Adagio, переключающее в сферу философской лирики. Четвертая часть (Allegro, до минор-до мажор, трехчастная форма) - трудный итог предшествующего музыкального развития. В сумрачном вступлении постепенно ?вызревает? главная тема финала (тема борьбы) ? активная, героическая. Ее сменяет лапидарная ?тема воли?. Далее следует масштабный разработочный эпизод. Центральный раздел финала ? траурная сарабанда. Постепенное завоевание первоначального характера в репризе. В коде возникает до мажор (хотя и омраченный ступенями одноименного минора), и в мощном торжественном звучании утверждается тема главной партии первой части. История исполнений Седьмой симфонии в СССР (особенно в блокадном Ленинграде) и за рубежом (в Англии, Америке, Швеции, Канаде и т.д.). Балеты и фильмы на музыку Шостаковича. Использование материала симфонии в педагогической практике.

Тема 17. Опера Д. Шостаковича "Катерина Измайлова"

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика музыкально-театрального творчества Шостаковича. Общие особенности опер Шостаковича: высокая степень зависимости музыки от действия, "сквозная" композиция, преимущественно декламационный склад вокальных партий, равнозначность вокального и инструментального начал, симфоническое развитие тематизма. Сценическая судьба оперы "Катерина Измайлова". Сравнение литературного первоисточника и либретто оперы. Жанровая синтетичность произведения; особенности драматургии; тематизм, роль оркестра. Образ Катерины в опере.

Тема 18. Арам Хачатурян: кавказский код в советском искусстве:

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 органных 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 19. "Звучащая Русь" Георгия Свиридова.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Поэма памяти Сергея Есенина" как новаторское по жанру произведение, музыкальное приношение Есенину. Соединение в поэме драматизма театрального действия, лиризма камерного сочинения, повествовательности эпики. Претворение традиций немецких пассионов. Лежащие в основе композиции лирическая и эпическая линии, ?сквозные? образы поэта и русской земли. Колокольность как объединяющий музыкальный образ. "Курские песни" в контексте направления "новая фольклорная волна". Обращение к фольклору Курской области, бережное отношение к нему при обработке материала. Сохранение манеры народного исполнительства с характерными распевами слогов, словообрывами, выкриками, глиссандо. Объединение цикла темой женской доли, судьбы русской крестьянки.

Тема 20. Основные тенденции развития музыкального искусства в 60-90-е годы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

"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 21. Массовая песня.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Песни Великой Отечественной войны. Советская песня в послевоенный период. Песенное творчество в 60-е годы. Советская песня в 70-е годы. Авторская песня. Особенности песенной культуры 80 - 90-х годов.

Тема 22. Творчество Николая Сидельникова.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Николай Сидельников - представитель московской композиторской школы. Оригинальность его музыкального языка, в котором органично сочетаются элементы различных стилей, направлений, композиционных техник. Обостренное чувство красоты композитора. Программность, "сюжетность" сочинений Сидельникова; театральность, конкретность его образного мышления. Русские корни творчества Сидельникова. Воплощение русского начала через героико-эпические образы, образы русской природы, скомороший юмор, сказочность. Фольклор как мощный фактор обновления музыкального языка, импульс для развития собственной творческой индивидуальности. Концерт для 12 солистов "Русские сказки". Использование техники полистилистики для отражения современного строя чувств - предельно контрастного, порой парадоксального. Смешение фольклорных элементов с сонорными приемами, алеаторикой, джазовыми ритмами. Особая роль ударных инструментов. Неоромантические сочинения 70-х годов. "Романсеро о любви и смерти".

Тема 23. Творческий портрет Родиона Щедрина.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (3 часа(ов)):

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

Тема 24. Традиции австро-немецкого романтизма в творчестве Альфреда Шнитке.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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 25. Детская музыка отечественных композиторов XX века.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Область детской музыки в отечественном искусстве XX века: жанровая картина, персоналии, тенденции развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Музыкальные сказки С. Прокофьева "Гадкий утенок" и "Петя и волк". Детские оперы В. Герчик, М. Ковалю, М. Красева, С. Баневича, Р. Бойко. Балеты "Конек-горбунок" Р. Щедрина, "Чипполино" и "Белоснежка и семь гномов" К. Хачатуряна. Песни для детей В. Шаинского, Ю. Чичкова, Д. Кабалевского, Е. Крылатова, Я. Дубравина, Е. Подгайца. Детские фортепианные циклы С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. Галынина, В. Гаврилина, С. Слонимского, Н. Сидельникова. Драматургия, тематика, образность, выразительные средства. Детские мюзиклы Г. Гладкова и А. Рыбникова.

Тема 26. "Восток-Запад" Софии Губайдулиной.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Постановка проблемы "Восток - Запад" в искусстве XIX и XX вв. Взаимодействие западных и восточных традиций в творчестве 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 27. Языком притчи: симфонии Гии Канчели.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Динамическая статика", монтажная драматургия и "сложная простота" как основные черты стиля Гии Канчели. Обзор симфонического творчества композитора (жанровое своеобразие его симфоний, влияние грузинского кинематографа, особенности оркестрового письма). Пятая симфония.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
3.	Тема 3. Русская музыкальная культура XIX в.: основные тенденции развития М.И. Глинка	3		подготовка домашнего задания	2	домашнее задание
4.	Тема 4. Творчество композиторов "Могучей кучки"	3		подготовка к научному докладу	2	научный доклад
5.	Тема 5. Н.А.Римский-Корсаков	3		подготовка домашнего задания	2	домашнее задание
6.	Тема 6. П.И.Чайковский	3		подготовка домашнего задания	2	домашнее задание
7.	Тема 7. Русская музыка в конце 19-начале 20 столетий	3		подготовка к тестированию	1	тестирование
12.	Тема 12. Музыкальный театр С.Прокофьева.	4	3-4	подготовка к творческому заданию	2	творческое задание
14.	Тема 14. Черты стиля Николая Мясковского.	4	5	подготовка к реферату	1	реферат
15.	Тема 15. Дмитрий Шостакович: судьба художника в тоталитарном обществе.	4	5	подготовка домашнего задания	1	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
18.	Тема 18. Арам Хачатурян: кавказский код в советском искусстве:	4	7	подготовка домашнего задания	1	домашнее задание
19.	Тема 19. "Звучащая Русь" Георгия Свиридова.	4	8-9	подготовка домашнего задания	1	домашнее задание
21.	Тема 21. Массовая песня.	4	11	подготовка к научному докладу	2	научный доклад
24.	Тема 24. Традиции австро-немецкого романтизма в творчестве Альфреда Шнитке.	4	12-13	подготовка домашнего задания	1	домашнее задание
	Итого				18	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- Запись конспектов занятий;
- прослушивание фрагментов музыкальных произведений;
- просмотр видеозаписей музыкальных спектаклей;
- устный опрос, коллоквиум;
- выступления на семинаре с использованием материалов конспектов лекций и дополнительной литературы;
- тестирование;
- слуховые контрольные работы (угадайки).
- освоение конспектов лекций и материала рекомендованных источников;
- подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой литературы, поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях, создание видеопрезентаций);
- лекции-экскурсии (например, в Центр современной музыки им. Софии Губайдулиной).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Введение. Русская музыкальная культура до XVII века

Тема 2. Русская музыка XVII-XVIII вв.

Тема 3. Русская музыкальная культура XIX в.: основные тенденции развития М.И. Глинка домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Жизненный и творческий путь М.И.Глинки; 2. Опера ?Иван Сусанин?: История создания и сценическая судьба; 3. Идея оперы и ее воплощение средствами музыкальной драматургии; 4. Русский лагерь, характеристика и динамика развития образа Ивана Сусанина; 5. Характеристика польского лагеря; 6. Опера ?Руслан и Людмила?: История создания и сценическая судьба; 7. Жанровые признаки оперы и их проявление в драматургии произведения; 8. Образ Руслана; 9. Женский дуализм (Людмила и Горислава); 10. Образы Востока в опере. 11. ?Камаринская?; 12. Испанские увертюры. ?Арагонская хота?. 13. Камерно-вокальное творчество М.И.Глинки.

Тема 4. Творчество композиторов "Могучей кучки"

научный доклад , примерные вопросы:

1. Симфоническое творчество Бородина, ?Богатырская? симфония; 2. Опера "Князь Игорь": История создания и сценическая судьба; 3. Жанр оперы и особенности ее музыкальной драматургии; 4. Опера "Борис Годунов": История создания и сценическая судьба; 5. Образ Бориса, динамика его развития в монологах

Тема 5. Н.А.Римский-Корсаков

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание: 1. Творческий портрет Н.А.Римского-Корсакова; 2. Оперное творчество: общая характеристика; 3. ?Снегурочка?: История создания, идейно-жанровая концепция и драма-тургическое воплощение; 4. Эволюция образа Снегурочки; 5. Образ народа и обрядовые сцены в опере; 6. Сказочно-фантастические образы и сцены; 7. ?Садко?: История создания, идейно-жанровая концепция и драматургия оперы; 8. Былинность в опере (Нежата, Садко); 9. Фантастика в опере, лейтмотивная характеристика подводного мира; 10. ?Шахерезада?; 11. ?Испанское капричио?; 12. Камерно-вокальное творчество Римского-Корсакова.

Тема 6. П.И.Чайковский

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание: 1. Творческий путь П.И.Чайковского; 2. Оперное творчество: общая характеристика; 3. Опера ?Евгений Онегин?: История создания, жанр и особенности драматургии; 4. Эволюция образа Татьяны (подробнее сцену письма и дуэт в 7 картине); 5. Образ Онегина (также конфликт с Ленским); 6. Бытовые сцены в опере; 7. Опера ?Пиковая дама?: История создания, жанр и особенности драматургии; 8. Образы Германа и Лизы; 9. Образы Германа и Графини. 10. Балетное творчество Чайковского. 11. Симфоническое творчество Чайковского; 12. Симфония ♠1; 13. Симфония ♠4; 14. Симфония ♠6; 15. Увертюра-фантазия ?Ромео и Джульетта?; 16. Концерт для фортепиано с оркестром ♠1; 17. ?Времена года?; 18. Камерно-вокальное творчество Чайковского.

Тема 7. Русская музыка в конце 19-начале 20 столетий

тестирование , примерные вопросы:

Вопросы для тестирования: 1. Творческий портрет А.Н.Скрябина; 2. Камерно-фортепианное творчество Скрябина (24 прелюдии для форте-пиано, поэмы ор.32); 3. Эволюция симфонического творчества Скрябина; 4. ?Божественная поэма?. 5. Жизненный и творческий путь С.В.Рахманинова; 6. Камерно-фортепианное творчество; 7. Симфоническое творчество, Третья симфония; 8. Концерт для фортепиано с оркестром ♠2; 9. Рапсодия на тему Паганини; 10. Камерно-вокальное творчество. 11. Русский период жизни и творчества И.Ф.Стравинского; 12. Стравинский и Дягилев; 13. ?Жар-птица?; 14. ?Петрушка?; 15. ?Весна священная?.

Тема 8. Периодизация отечественной музыкальной культуры в XX веке.

Тема 9. Музыкальная культура послереволюционных и 1920-х годов.

Тема 10. Музыкальная культура 1930-х годов.

Тема 11. Сергей Прокофьев: личность и творчество.

Тема 12. Музыкальный театр С.Прокофьева.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Слушать произведения: Опера "Война и мир". Балеты "Ромео и Джульетта", "Золушка". 2. Играть основные темы из балетов "Ромео и Джульетта", "Золушка".

Тема 14. Черты стиля Николая Мясковского.

реферат , примерные темы:

Шестая симфония Мясковского.

Тема 15. Дмитрий Шостакович: судьба художника в тоталитарном обществе.

домашнее задание , примерные вопросы:

Слушать произведения: Опера "Катерина Измайлова". Симфонии ♦♦ 5, 7 (подробно); 1 (II часть); 8 (III часть), 10 (II часть); 13 (I часть "Бабий Яр", V часть "Карьера"), 14 (обзорно). Струнный квартет ♦ 8. Фортепианный концерт ♦ 1 с солирующей трубой (IV часть). Фортепианное трио ♦2 памяти Соллертинского (III, IV части). Вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" ("Колыбельная", "Предостережение", "Заботливые мама и тетя", "Брошенный отец", "Песня о нужде"). Танец Ломового, Танец Бюрократа из балета "Болт". Песня "Родина слышит". Романс из музыки к кинофильму "Овод". "Пионеры сажают леса" из оратории "Песнь о лесах".

Тема 16. Симфоническое творчество Д. Шостаковича.

Тема 17. Опера Д. Шостаковича "Катерина Измайлова"

Тема 18. Арам Хачатурян: кавказский код в советском искусстве:

домашнее задание , примерные вопросы:

Слушать произведения: "Лезгинка", "Колыбельная", "Танец с саблями" из балета "Гаянэ". Адажио Спартака и Фригии, Вариация Эгины из балета "Спартак". Концерт для скрипки с оркестром. Токката для фортепиано. Вальс из музыки к драме Лермонтова "Маскарад".

Тема 19. "Звучащая Русь" Георгия Свиридова.

домашнее задание , примерные вопросы:

Слушать произведения: "Курские песни". "Поэма памяти С. Есенина". Маленькая кантата "Снег идет" на стихи Б.Пастернака. 6 романсов на стихи Пушкина ("Роняет лес багряный свой убор", "Подъезжая под Ижоры"). Песни на стихи Роберта Бернса ("Возвращение солдата", "Робин", "Финдлей", "Честная бедность"). "Здесь будет город-сад" из "Патетической оратории" на сл. В. Маяковского. Хоровой концерт "Пушкинский венок" (♦7 "Зорю бьют", ♦8 "Наташа", ♦10 "Стрекотунья белобока"). "О родина, счастливый и неисходный час!" из поэмы для голоса и фортепиано "Отчалившая Русь" на стихи С.Есенина. "Песнопения и молитвы" для большого хора (♦10. - Слава Пресвятой Троице - Неизреченное Чудо; ♦13. - Тайная вечеря; ♦18. - Помилуй нас, Господи!; ♦22. Слава; ♦23. - Величание Богородицы - О, Всепетая Мати). "Маритана" из музыки к спектаклю "Дон Сезар де Базан". Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Метель". "Время, вперед!" из музыки к кинофильму "Время, вперед!".

Тема 20. Основные тенденции развития музыкального искусства в 60-90-е годы.

Тема 21. Массовая песня.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы: 1. Советская песня в 20-е годы. 2. Советская песня в 30-е годы. 3. Песни Великой Отечественной войны и послевоенного периода. 4. Развитие песенного жанра в 60-е годы. 5. Отечественные песни в 70-е годы. 6. особенности песенной культуры 80-х годов.

Тема 22. Творчество Николая Сидельникова.

Тема 23. Творческий портрет Родиона Щедрина.

Тема 24. Традиции австро-немецкого романтизма в творчестве Альфреда Шнитке.

домашнее задание , примерные вопросы:

Слушать произведения: Concerti grossi ♦♦ 1, 2. Электронная пьеса "Поток". Сюита в старинном стиле.

Тема 25. Детская музыка отечественных композиторов XX века.

Тема 26. "Восток-Запад" Софии Губайдулиной.

Тема 27. Языком притчи: симфонии Гии Канчели.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные билеты:

БИЛЕТ ♦1

1. Периодизация отечественной музыкальной культуры после 1917 года.

2. Балеты Р. Щедрина.

БИЛЕТ ♦2

1. Музыкальная культура 20-х годов.
2. "Поэма памяти Сергея Есенина" Г. Свиридова.

БИЛЕТ ♦3

1. Музыкальная культура 30-х годов.
2. Камерная музыка Д. Шостаковича.

БИЛЕТ ♦4

1. Киномузыка.
2. Седьмая симфония Д. Шостаковича.

БИЛЕТ ♦5

1. Эволюция симфонического творчества Д. Шостаковича.
2. Песни И. Дунаевского.

БИЛЕТ ♦6

1. Фортепианная музыка С. Прокофьева.
2. Симфонии Гии Канчели.

БИЛЕТ ♦7

1. Жизненный и творческий путь Д. Шостаковича.
2. "Курские песни" Г. Свиридова.

БИЛЕТ ♦8

1. "Восток- Запад" в творчестве Софии Губайдулиной.
2. Симфонии С. Прокофьева.

БИЛЕТ ♦9

1. Детская музыка отечественных композиторов XX века.
2. Характеристика творчества А. Шнитке.

БИЛЕТ ♦10

1. Новая фольклорная волна и творчество В. Гаврилина.
2. Балет "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева.

БИЛЕТ ♦11

1. Вокально-хоровое творчество Г. Свиридова.
2. Опера Д. Шостаковича "Катерина Измайлова".

БИЛЕТ ♦12

1. Творческий облик С. Прокофьева.
2. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.

БИЛЕТ ♦13

1. Творческий портрет А. Хачатуряна.
2. Массовая песня (обзор по периодам XX века).

БИЛЕТ ♦14

1. Основные тенденции развития отечественного музыкального искусства в 60-90-е годы.
2. Опера С. Прокофьева "Война и мир".

БИЛЕТ ♦16

1. Творческий портрет Родиона Щедрина.
2. Балетный театр С. Прокофьева. "Золушка".

БИЛЕТ ♦17

1. Отечественная музыкальная культура 40 - 50-х годов.

2. Черты стиля Николая Сидельникова.

Список произведений для слушания:

Александр Мосолов.

"Завод" из балетной сюиты "Сталь".

Владимир Дешевов.

Фортепианная пьеса "Рельсы".

Сергей Прокофьев.

Кантата "Александр Невский".

Опера "Война и мир".

Балеты "Ромео и Джульетта", "Золушка".

Фортепианная соната ♦ 7.

Фортепианный цикл "Мимолетности".

Фортепианные концерты ♦♦ 1, 3.

Симфонии ♦♦ 1, 5 (II часть), 7.

Симфоническая сказка "Петя и волк".

Марш из оперы "Любовь к трем апельсинам".

"Фабрика" из балета "Стальной скок".

Николай Мясковский.

Симфония ♦6.

Дмитрий Шостакович.

Опера "Катерина Измайлова".

Симфонии ♦♦ 5, 7 (подробно); 1 (II часть); 8 (III часть), 10 (II часть); 13 (I часть "Бабий Яр", V часть "Карьера"), 14 (обзорно).

Струнный квартет ♦ 8.

Фортепианный концерт ♦ 1 с солирующей трубой (IV часть).

Фортепианное трио ♦2 памяти Соллертинского (III, IV части).

Вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" ("Колыбельная", "Предостережение", "Заботливые мама и тетя", "Брошенный отец", "Песня о нужде").

Танец Ломового, Танец Бюрократа из балета "Болт".

Песня "Родина слышит".

Романс из музыки к кинофильму "Овод".

"Пионеры сажают леса" из оратории "Песнь о лесах".

Арам Хачатурян.

"Лезгинка", "Колыбельная", "Танец с саблями" из балета "Гаянэ"

Адажио Спартака и Фригии, Вариация Эгины из балета "Спартак".

Концерт для скрипки с оркестром.

Токката для фортепиано.

Вальс из музыки к драме Лермонтова "Маскарад"

Георгий Свиридов.

"Курские песни".

"Поэма памяти С. Есенина".

Маленькая кантата "Снег идет" на стихи Б.Пастернака.

6 романсов на стихи Пушкина ("Роняет лес багряный свой убор", "Подъезжая под Ижоры").

Песни на стихи Роберта Бернса ("Возвращение солдата", "Робин", "Финдлей", "Честная бедность").

"Здесь будет город-сад" из "Патетической оратории" на сл. В. Маяковского.

Хоровой концерт "Пушкинский венок" (♦7 "Зорю бьют?", ♦8 "Наташа", ♦10 "Стрекотунья белобочка").

"О родина, счастливый и неисходный час!" из поэмы для голоса и фортепиано "Отчалившая Русь" на стихи С.Есенина.

"Песнопения и молитвы" для большого хора (♦10. - Слава Пресвятой Троице - Неизреченное Чудо; ♦13. - Тайная вечеря; ♦18. - Помилуй нас, Господи!; ♦22. - Слава; ♦23. - Величание Богородицы - О, Всепетая Мати).

"Маритана" из музыки к спектаклю "Дон Сезар де Базан".

Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Метель".

"Время, вперед!" из музыки к кинофильму "Время, вперед!".

Валерий Гаврилин.

Балет "Анюта".

Хоровая симфония-действие "Перезвоны".

Вокальный цикл "Русская тетрадь".

Фортепианная пьеса "Сон снится".

Родион Щедрин.

Балеты "Анна Каренина", "Кармен-сюита".

Фортепианные пьесы "Юмореска", "Тройка", "В подражание Альбенису", инвенция f-moll.

Концерт для оркестра "Озорные частушки".

Песня и частушки Варвары из оперы "Не только любовь"

Альфред Шнитке.

Concerti grossi ♦♦ 1, 2.

Электронная пьеса "Поток".

Сюита в старинном стиле.

Эдисон Денисов.

Электронная пьеса "Пение птиц".

Николай Сидельников.

Концерт для 12 солистов "Русские сказки".

Memento из "Романсеро о любви и смерти".

София Губайдулина.

Чакона для фортепиано.

In crosse для баяна и виолончели.

"Аллилуйя" для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цветковых проекторов (♦7. "Да исполнятся уста").

Гия Канчели.

Симфония ♦ 5.

"Данелиада" (по мотивам музыки к кинофильмам "Кин-дза-дза" и "Слезы капали").

Виктор Екимовский.

Бранденбургский концерт.

Сергей Слонимский.

Концерт-буфф.

Арво Пярт.

Коллаж на тему ВАСН.

Борис Чайковский.

Камерная кантата "Знаки Зодиака".

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (до 1917 года)

1. Музыкальная культура Древней Руси.
2. Русская музыкальная культура XVII века.
3. Русская музыкальная культура XVIII века
4. Формирование национальной композиторской школы

5. Музыкальная культура I половины XIX века
6. Романсовое творчество Алябьева, Варламова, Гурилева.
7. Жизненный и творческий путь М.И. Глинки.
8. Оперное творчество М.И. Глинки. "Иван Сусанин".
9. Оперное творчество М.И. Глинки. "Руслан и Людмила".
10. Камерно-вокальное творчество М.И.Глинки.
11. Симфоническое творчество М.И.Глинки. "Камаринская".
12. Симфоническое творчество М.И.Глинки. Испанские увертюры.
13. Симфоническое творчество М.И.Глинки. Вальс-фантазия.
14. Жизненный и творческий путь А.С.Даргомыжского.
15. Новаторские черты оперного творчества А.С.Даргомыжского на примере "Русалки".
16. Камерно-вокальное творчество А.С.Даргомыжского.
17. Музыкальная культура России 60-70-х годов XIX века.
18. Симфоническое и камерное творчество М.А.Балакирева.
19. Жизненный и творческий путь М.П.Мусоргского
20. Оперное творчество М.П.Мусоргского. "Борис Годунов".
21. Оперное творчество М.П.Мусоргского. "Хованщина".
22. Камерно-вокальное творчество М.П.Мусоргского.
23. "Картинки с выставки".
24. Жизненный и творческий путь А.П.Бородина.
25. Опера "Князь Игорь".
26. Симфоническое творчество А.П.Бородина.
18. Камерно-вокальное творчество А.П.Бородина.
19. Музыкальная культура России 80-90-х годов XIX века.
20. Жизненный и творческий путь Н.А.Римского-Корсакова.
21. Оперное творчество Н.А.Римского-Корсакова. "Снегурочка".
22. Оперное творчество Н.А.Римского-Корсакова. "Садко".
23. Оперное творчество Н.А.Римского-Корсакова. "Царская невеста".
24. Камерно-вокальное творчество Н.А.Римского-Корсакова.
25. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. "Испанское каприччио".
26. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. "Шехерезада".
27. Жизненный и творческий путь П.И.Чайковского.
28. Симфоническое творчество П.И.Чайковского. Четвертая симфония.
29. Оперное творчество П.И.Чайковского. "Евгений Онегин".
30. Оперное творчество П.И.Чайковского. "Пиковая дама".
31. Балетное творчество П.И.Чайковского.
32. Камерно-вокальное творчество П.И.Чайковского.
33. Фортепианное творчество П.И.Чайковского. Концерт для фортепиано с концертом ♦1. "Времена года".
34. Характеристика творчества А.К.Лядова.
35. Русская музыкальная культура кон.XIX-нач.XX вв.
36. Жизненный и творческий путь А.С.Скрябина.
37. Симфоническое творчество А.С.Скрябина. "Божественная поэма".
38. Камерно-инструментальное творчество А.С.Скрябина.
39. Жизненный и творческий путь С.В.Рахманинова.
40. С.В.Рахманинов. Второй концерт для фортепиано с оркестром, "Рапсодия на тему Паганини".
41. Камерно-вокальное творчество С.В.Рахманинова.

42. Симфоническое творчество С.В.Рахманинова. Третья симфония.
43. Жизненный и творческий путь И.Ф.Стравинского (русский период).
44. "Весна священная".
45. "Петрушка".
46. "Жар-птица".

7.1. 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. <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=492764>

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

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. <http://e.lanbook.com/view/book/56564/>

7.2. Дополнительная литература:

История русской музыки, Т. 10Б. 1890 - 1917-е годы, Акопян, Л. О.;Булычева, А. В.;Берченко, Р. Э., 2004г.

История русской музыки XX столетия, Савенко, Светлана Ильинична, 2011г.

Гуляницкая Н.С. Русская музыка: становления тональной системы. XI-XX вв. Исследование. М.: "Прогресс-Традиция", 2005. - 284 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%60%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&cu

Опочинин, Е. Н. Русский театр, его начало и развитие [Текст] : ист. очерк / Евгений Николаевич Опочинин ; Гос. публ. ист. б-ка России. ? М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2005. ? 172 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&cu

7.3. Интернет-ресурсы:

Владимир Спиваков о Шостаковиче и о себе. Голос всех безголосых - <http://www.chayka.org/node/338>

История современной отечественной музыки. - Вып. 2: 1941-1958 / Ред.- сост. М.Е. Тараканов. - <http://www.twirpx.com/file/254298/>

История современной отечественной музыки. Вып. 1: 1917-1941 / Ред.- сост. М.Е. Тараканов. - М.: Музыка, 1995. - <http://www.twirpx.com/file/799261/>

История современной отечественной музыки. Вып. 3: 1960-1990 / Ред.- сост. Е.Б. Долинская. М.: Музыка, 2001. ? 656 с. - <http://www.twirpx.com/file/254472/>

Отечественная музыкальная литература: 1917-1985 / Ред.-сост. Е.Е. Дурандина. Вып. 1. - М.: Музыка, 1996. - <http://www.twirpx.com/file/525048/>

Отечественная музыкальная литература: 1917-1985 / Ред.-сост. Е.Е. Дурандина. Вып. 2. - М.: Музыка, 2002. - <http://www.twirpx.com/file/525052/>

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>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "История русской музыки" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Акустические колонки, бумбокс, аудио- и видеотека.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыкальное образование .

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г. _____

Хайрутдинова Диля Флеровна _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

"__" _____ 201__ г.