

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 05.04.2022 10:47:44
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории русской музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
31.05.2022

История национальных музыкальных школ

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «История национальных музыкальных школ» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.06 Композиция** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826.

Автор-составитель: к. иск., доцент Т. В. Брославская

Рецензент: доцент Г.В. Некрасова

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории русской музыки
«25» мая 2022 г., протокол № 7.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список литературы	14
6.2. Интернет-ресурсы	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	15
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	15
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.	16
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	16
8.4. Контрольные материалы	19
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	24
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	26

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История национальных музыкальных школ» занимает особое место в блоке вузовских музыкально-исторических дисциплин, способствуя расширению профессиональной эрудиции студентов и внося свою лепту в музыкально-профессиональную подготовку специалистов.

Цель курса — ознакомление с процессами становления национальных композиторских школ стран: Украины, Балтии, Закавказья — регионов, входивших в состав России на протяжении столетий (начиная с середины XVII века), что во многом обусловило и многонациональный характер русской музыкальной культуры. Именно здесь, ранее, чем это произошло в культурах народов Средней Азии, Поволжья, Сибири и других, на протяжении второй половины XIX и начала XX столетия активно складывались композиторские школы. Более того, уже первые поколения национальных композиторов, как правило, получивших образование в ведущих российских музыкальных вузах под руководством таких корифеев отечественной музыки, как Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Танеев и других, подготовили классический этап становления названных школ.

Основные задачи курса:

формирование у студентов представления о логике развития профессиональной музыкальной культуры и ее важнейших явлениях — от древности до современности;

воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры у разных народов, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом, включая социальный, культурологический, этнографический аспекты изучения;

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

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

осознание студентами понятия «музыкальная культура» как многоуровневой структуры, где особое внимание уделяется ее составляющим — важнейшим предпосылкам становления композиторских школ;

знакомство с народно-певческим и инструментальным искусством (крестьянская и городская традиции), ассимилировавшим народно-национальные признаки и ставшим важнейшей интонационной базой творчества композиторов;

включение в орбиту изучения вопросов церковно-певческого искусства, весьма актуальных для современного профессионального композиторского творчества;

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

осознание роли исторической преемственности в обновлении и обогащении содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;

изучение творчества композиторов – представителей классического этапа становления национальных школ (монографические темы с подробным анализом сочинений) и понимание важности развития их традиций в современном творческом процессе;

осознание роли русских композиторов, плодотворности опыта и эстетических принципов русской школы;

понимание того, что в данном историческом курсе решаются существенные научные и методические задачи, акцентируются такие актуальные проблемы музыковедческой науки, как: «фольклор и композитор», «традиционное и современное», «национальное и инациональное», «взаимодействие музыкальных цивилизаций Запада и Востока, их пересечение в творческом процессе», «специфика и типология музыкальных культур».

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина История национальных музыкальных школ входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы подготовки специалистов по специальности **53.05.06 Композиция**. Курс истории национальных музыкальных школ занимает особое место в системе меж предметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «История современной музыки», «Народное музыкальное творчество». Изучение курса представляется чрезвычайно полезным и необходимым в профессиональном воспитании музыкантов, в приобщении их к вершинным достижениям мировой культуры и расширении общественно-гуманитарного кругозора.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> различные исторические типы культур
	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности
	<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	4-й курс 7-й семестр
Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	38	38
Вид промежуточной аттестации		Зачет
Общая трудоемкость: Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе		Контактна я внеауд. и самост. работа (час.)
			Практичес кие	Семинары	
<i>7-й семестр</i>					
1	Введение. Знакомство с основным материалом и проблематикой курса. Проблема взаимодействия цивилизаций Запада и Востока.	1	1		
2	Тема 1. Музыкальная культура Грузии. Крестьянский пласт песенного фольклора (диа-синхронный подход). Городская грузинская песня и бытовой романс. Зачинатели важнейших музыкальных жанров: М. Баланчивадзе, Д. Аракишвили.	4	2		2
3	Тема 2. 3. Палиашвили — основоположник грузинской классической оперы: «Абесалом и Этери», «Даиси».	4	2		2
4	Тема 3. «Музыкальная руставелиана» (О. Тактакишвили), претворение диалектов западной Грузии (Н. Габуния). Симфонизм 2-ой половины XX столетия (Г. Канчели, С. Насидзе и др). Реформаторские тенденции в трактовке жанровых микстов.	4	2		2
5	Тема 4. Музыкальная культура Армении. Своеобразие армянского фольклора. Провидческие идеи творчества Комитаса. Значение творчества А.Тиграняна (опера «Ануш»).	4	2		2
6	Тема 5. Роль А. Спендиарова в армянской культуре. Эволюция симфонического творчества. Создание первой национальной историко-патриотической оперы «Алмаст».	4	2		2

7	Тема 6. Симфоническое творчество середины и второй половины XX столетия (А. Хачатурян, Э. Мирзоян). Развитие классических традиций. А. Тертерян – лидер авангарда 1960-х, реформатор жанров симфонии и оперы.	4	2		2
8	Тема 7. Вехи становления музыкальной культуры Азербайджана. Основные виды азербайджанской народной музыки. Искусство мугамата и его региональные разновидности.	6	2		4
9	Тема 8. Музыкальная культура Азербайджана XIX и начала XX века. Значение оперного творчества У. Гаджибекова. Рождение жанра симфонического мугама.	4	2		2
10	Семинар по музыкальным культурам стран Закавказья.	1	1		
11	Тема 9. Музыкальная культура Украины. Многообразие жанров народного искусства. Думы. Творчество С. Гулака-Артемовского: опера «Запорожец за Дунаем». Роль Н. Лысенко в истории украинской культуры. Оперное творчество (опера «Тарас Бульба»).	6	2		4
12	Тема 10. Творчество украинских композиторов начала XX века. Стилистика хоровых сочинений Н. Леонтовича. Современные поиски (Л. Дычко, В. Губаренко, В. Сильвестров и др.).	4	2		2
13	Тема 11. Музыкальная культура Литвы. Предпосылки создания композиторской школы. Особенности творческой личности М. Чюрлениса.	4	2		2
14	Тема 12. Мифопоэтический универсум М. Чюрлениса. Эволюция фортепианного творчества. Стилиевые особенности симфонических поэм: «В лесу», «Море». Достижения в области «музыкальной чюрленианы» в творчестве современных композиторов (Ю. Юозапайтис, Б. Кутавичюс, Г. Купрявичюс и др.).	4	2		2
15	Тема 13. Музыкальная культура Эстонии. Роль всенародных праздников песен. Эволюция хорового творчества эстонских композиторов.	5	2		3
16	Тема 14. Новые культурные веяния XX столетия. В. Тормис и его музыкальные «хоровые действия».	5	2		3

17	Тема 15. Музыкальная культура Латвии. Предпосылки создания композиторской школы. Роль первых представителей профессиональной школы (А. Юрьян, Э. Дарзинь, Э. Мелнгайлис). Творчество Я. Витола. Национальное своеобразие его хоровых баллад.	4	2		2
18	Тема 16. Роль А. Калныня в развитии латышской культуры. Значение камерных и музыкально-театральных жанров (опера «Банюта»). Ассимиляция классических традиций, техник XX столетия в творчестве П. Дамбиса.	3	1		2
19	Семинар по музыкальным культурам стран Балтии ¹ и Украины.	1	1		
	Итого в 7-м семестре	72	34		38
	Итого по курсу	72	34		38

5.2. Содержание программы

Введение.

Знакомство с тематическим содержанием и актуальными проблемами курса, особенностями проведения зачетной сессии. Обзор учебной литературы. Краткое освещение вопросов взаимодействия цивилизаций Запада и Востока на материале музыкальных культур.

Тема 1. Музыкальная культура Грузии. Крестьянский пласт песенного фольклора (диа-синхронный подход). Городская грузинская песня и бытовой романс. Зачинатели важнейших музыкальных жанров: М. Баланчивадзе, Д. Аракишвили.

Основные вехи развития музыкальной культуры Грузии с древнейших времен до начала XIX века. Принятие христианства – важнейший этап в культурной жизни. «Золотой век» исторической эволюции, творчество Шота Руставели. С XIII до начала XV века – длительный период нашествий различных завоевателей, приведший к культурному «упадку» и эре персидского господства. Последующее возрождение во времена правления Ираклия II. Процветание духовной и светской музыки.

Диа-синхронный подход в изучении крестьянского песенного фольклора. Одноголосная и многоголосная традиции исполнения.

Многообразие музыкальных диалектов и форм, выработанных отдельными «этнографическими» представителями западной и восточной Грузии. Особенности ритмо-интонационного, ладового и фактурного строения песен. Важнейшие типологические признаки грузинского музыкального языка.

Грузинская церковно-певческая традиция. Актуальные вопросы медиевистики. Роль грузинских культурно-культовых центров в стране и за её пределами.

¹ Ежегодные научно-творческие заседания (студенческие конференции) дополняют отведенные в тематическом плане семинарские и лекционные часы.

Вхождение Грузии в состав России (1801). Музыкально-аристократические салоны, как очаги развития и распространения городской песни и бытового романса. Городская песня – неотъемлемая часть народной культуры, конгломерат национального и инонационального. Проблема генезиса разных ветвей городских песен, плюральность традиций. Городская песня как важнейшая интонационная база творчества композиторов.

Прогрессивные тенденции второй половины XIX и начала XX столетий. Важные предпосылки создания композиторской школы: открытие оперного театра, первых музыкально-учебных заведений, деятельность русских музыкантов. Роль ученика Н.А. Римского-Корсакова – Мелитона Баланчивадзе, зачинателя двух важнейших жанров профессиональной музыки: романсов и оперы («Дареджан коварная»). Национальные истоки музыкального языка. Важность деятельности Дмитрия Аракишвили в эволюции грузинской культуры: создатель классического романса, первой лирической камерной оперы «Сказание о Шота Руставели» и других сочинений. Истоки музыкального языка. Композитор – один из основоположников музыкальной фольклористики Грузии.

Тема 2. 3. Палиашвили— основоположник грузинской классической оперы: «Абесалом и Этери», «Даиси».

Захарий Палиашвили (1871–1933) – основоположник грузинской классической оперы, автор трех разных по жанру опер: монументальной эпической трагедии «Абесалом и Этери», лирико-драматической оперы «Даиси» и героико-патриотической – «Латавра». Многогранность исторического значения Палиашвили, воспринявшего через учителя С. И. Танеева традиции русской и европейской музыки. Особенности музыкальной интерпретации сюжета «Абесалома и Этери». Плодотворность сравнения его первой оперы с «Орестеей» Танеева в концепционном и музыкально-драматургическом решениях. Высокий профессионализм подлинного драматурга, яркость психологических и интонационных характеристик героев, глубокая народность музыкального языка. «Даиси» – новый этап в развитии оперного жанра: стремительное, контрастное развитие действия, соединение психологического и жанрово-бытового начал, рельефность образов, роль ансамблевых и хоровых сцен, мелодическое богатство музыки.

Тема 3. «Музыкальная руставелиана (О. Тактакишвили).

Претворение диалектов Западной Грузии (Н. Габуния). Симфонизм второй половины XX столетия (Г. Канчели, С. Насидзе и др.). Реформаторские тенденции в трактовке жанровых микстов.

Прослеживаются следующие тенденции: изучение глубинных фольклорных пластов, в том числе, диалектов западной Грузии, преломление и развитие опыта Палиашвили в синтезе с активным привлечением новейших достижений современной музыки. Кантаты О. Тактакишвили: «Гурийские песни», «Мегрельские песни», а также «Басня» Н. Габунии по С. Орбелиани отличаются блестящей разработкой западных диалектов. Оратория Тактакишвили «По следам Руставели» и ее весомый вклад в «музыкальную руставелиану». Органичное преломление народных истоков и традиций Шостаковича, Бартока представляют квартеты С. Цинцадзе. Серийная техника остроумно претворена на национальной почве в балете «Витязь в тигровой шкуре» А. Мачавариани.

Г. Канчели – создатель оригинального типа симфонизма, впитавшего тенденции разных стилевых истоков. Проблема национальной характерности проявляется в более опосредованном виде. Почвенные и современные достижения оригинально преломляются в симфониях (№№ 5–7) С. Насидзе.

Оперы Г. Канчели «Музыка для живых» и Б. Квернадзе «И было в год восьмой» – примеры ярких реформаторских тенденций в трактовке жанровых микстов, в оригинальности

концепционных решений, нахождении своеобразных путей сопряжения национального и инонационального.

Тема 4. Музыкальная культура Армении. Своеобразие армянского фольклора. Провидческие идеи творчества Комитаса. Значение творчества А. Тиграняна: опера «Ануш».

Исторический путь, пройденный одним из самых древних народов мира до начала XIX века. Расцвет древнего армянского царства. Установление христианской религии и возникновение культовой музыки. Первые авторы армянского профессионального песнетворчества и создатели его теоретических основ – Месроп Маштоц и Саак Партев. Тесное переплетение поэзии и музыки в героическом эпосе «Давид Сасунский». Художественное богатство и разнообразие армянского музыкального фольклора. Одноголосная песенная культура армян (жанры, ладовая специфика). Двухголосная инструментальная традиция в практике дудукистов. Расцвет культуры в X – XIII веках. Творчество Григора Нарекаци (книга «Скорбных песнопений»), Нерсеса Шнорали (создателя шараканов) и других поэтов и музыкантов.

Значение присоединения восточной Армении к России (1828). Появление первой плеяды профессиональных композиторов. Деятельность и творчество Х. Кара-Мурзы, Н. Тиграняна, М. Екмаляна.

Трагичность судьбы основоположника национальной музыкальной классики – Комитаса (1869–1935). Специфика творчества крупнейшего композитора, этнографа, исследователя, публициста. Собираание, изучение, и обработка народных песен — основа деятельности музыканта. Особенности мелодического, ладо-гармонического стиля, семантическая емкость фактуры (Песни для голоса с фортепиано, Фортепианные танцы). Сочетание в хоровых сочинениях национальных основ с полифоническим красочным (фонизм) многоголосием – «импрессионистическая полифония» (А. Григорян).

Армен Тигранян (1879–1950) – создатель первой лирико-драматической оперы «Ануш», вошедшей в историю, как «опера-песня». Глубокое претворение реалистической сути одноименной поэмы О. Туманяна. Красочное воспроизведение народных обрядов, широкое использование песенных жанров, яркость музыкальных характеристик.

Тема 5. Роль А. Спендиарова в армянской культуре. Эволюция симфонического творчества. Создание первой национальной историко-патриотической оперы «Алмаст».

Александр Спендиаров (1871–1928) – классик армянской музыки, самобытный композитор, талантливый дирижер, музыкально-общественный деятель. Органичное преломление основ национальной музыкальной культуры, русской классики, традиций учителя – Римского-Корсакова. Спендиаров – основоположник армянского симфонизма. Характерные черты его симфонических сочинений («Крымские эскизы», «Три пальмы», «Ереванские этюды»). Проблема эволюции стиля: от ориентализма к глубокому преломлению национальных истоков. Традиции Спендиарова в дальнейшем развитии армянской симфонической музыки.

Значение камерно-вокального творчества композитора. Особенности концепции и стилистики оперы «Алмаст» по поэме Туманяна «Взятие Тмкаберта». Глубокое воплощение основных музыкально-драматургических линий и их взаимодействие. Интонационные истоки языка. Связь с идейно-художественными и драматургическими принципами русской исторической оперы: наличие социально-значимой идеи, драматургическая многоплановость, интонационная дифференциация языка, психологическая глубина характеров. Роль развитой системы лейтмотивов.

Тема 6. Симфоническое творчество композиторов середины и второй половины XX столетия (А. Хачатурян, Э. Мирзоян). Развитие классических традиций. А. Тертерян – лидер авангарда 1960-х, реформатор жанров симфонии и оперы.

Развитие классических традиций и народно-национальная основа сочинений Арама Хачатуряна (1903 – 1978), в области героико–эпического симфонизма. Вторая симфония утвердила тип драматического конфликтного симфонизма в армянской музыке. В 60-е годы выделилась четырехчастная «Симфония для струнного оркестра с литаврами» Э. Мирзояна — композитора глубоко связанного с национальными традициями, опытом А. Хачатуряна. Особое качество музыки Мирзояна: психологическая глубина, черты неоклассицизма, опора на опыт И. Стравинского, Д. Шостаковича. Армянские академические течения и процесс их обновления в творчестве Л. Сарьяна (Симфоническое панно «Армения»). Утонченная звукопись, красочность его инструментальной музыки. Расцвет неоклассических тенденций в музыке Армении во многом обусловлен «открытием» Комитаса. Ориентация на свои классические традиции органично сочетается с активной «творческой адаптацией» мирового опыта на национальной почве. Идея «эмоциональной заряженности звука», генетически восходящая к комитасовскому звуковому ощущению, с тонким чувством тембра, регистра, сложнейшей ритмической организацией, прочувствована Т. Мансуряном (камерно-вокальные и инструментальные сочинения). Авангардные тенденции особенно ярко проявились в армянской музыке с конца 60-х годов. Один из лидеров движения — Авет Тертерян (1929–1994), ставший реформатором таких важнейших жанров, как симфония и опера. Его симфонии лишены традиционных примет: сжатие формы, отсутствие привычных сонатных *allegro*, разделов и типов движения. Утверждение в этой музыке высоких нравственных идеалов, глубокой духовности. Национальная суть содержания и языка, ритуальная обрядовость музыки Тертеряна. Яркая драматическая конфликтность, почвенность и реформаторские тенденции в операх «Огненное кольцо» по Б. Лавреневу и «Землетрясение в Чили» по Г. фон Клейсту. Самобытность решения вопросов «жанровой сопричастности» (С. Саркисян), умение «синтезировать традиции» (М. Рухкян). Оригинальность трактовки хора и функции балета. Особенности режиссерских решений в разных постановках (в Мюнхене и Ереване).

Тема 7. Вехи становления музыкальной культуры Азербайджана.

Основные виды азербайджанской народной музыки. Искусство мугамата и его региональные разновидности.

Азербайджанское народное творчество – это песни, инструментальная традиция, ашугское искусство. Структурные и семантические особенности азербайджанской ладовой системы и ее объединяющая функция. Искусство мугамата. Мугам как лад, жанр, форма, тип музыкального мышления.

Тема 8. Музыкальная культура Азербайджана XIX и начала XX века. Значение оперного творчества У. Гаджибекова. Рождение жанра симфонического мугама.

Эволюция оперного творчества Узеира Гаджибекова (1885–1948). Первая мугамная опера «Лейли и Меджнун». Музыкальная комедия «Аршин мал алан». Органичное соединение национальных особенностей и европейских традиций. Активная общественная, педагогическая и музыкальная работа. Творческая вершина – опера «Кёр-оглы» по мотивам эпического сказания, глубоко воплотившая особенности ашугского творчества.

Пути претворения интонационно-ладовых и структурных закономерностей мугама в творчестве Ф. Амирова, К. Караева, Дж. Гаджиева, Т. Ниязи, А. Меликова, Дж. Кулиева и др. Понятие «мугамность» в музыковедческой литературе.

Тема 9. Музыкальная культура Украины. Многообразие жанров народного искусства. Думы. Творчество С. Гулака-Артемовского: опера «Запорожец за Дунаем». Роль Н. Лысенко в истории украинской культуры. Оперное творчество («Тарас Бульба»).

Сложности исторического становления. Особенности содержания, формы, стилистики Дум. Братства. Реформа хорового культового пения (партесный стиль). Эволюция жанра духовного концерта.

Создание национальной композиторской школы. Начальный этап становления украинской оперы.

Опера Семена Гулака-Артемовского (1813–1873) «Запорожец за Дунаем»: особенности жанра, проявления национальной специфики (интонационные истоки языка, характеры).

Широкий диапазон творчества Николая Лысенко (1842–1912). Эволюция жанра обработки народной музыки. Разнообразие оперных жанров. Народные истоки музыкального языка историко-патриотической оперы «Тарас Бульба». Яркость характеров. Глубокое претворение традиций русской исторической оперы.

Тема 10. Творчество украинских композиторов начала XX века. Стилистика хоровых сочинений Н. Леонтовича. Современные поиски (Л. Дычко, В. Губаренко, В. Сильвестров и др.).

Вокальные опыты К. Стеценко, Я. Степового. Индивидуальность творческого почерка, специфика и стилистика хоровых сочинений Николая Леонтовича (1877–1921): образная яркость, динамика сквозного развития. Творчество представителя Западной Украины С. Людкевича (Кантата-симфония «Кавказ»).

Творчество композиторов 2-ой половины XX века.

Народно-национальные истоки творчества Е. Станковича (симфонические сочинения). Развитие опыта Н. Лысенко, Н. Леонтовича в музыке О. Дычко (кантата «Червона калина»).

Творчество В. Губаренко (моноопера «Письма любви» по А. Барбюсу): проблема жанра, средства сквозного развития; В. Сильвестрова («Драма» в 3-х частях, «Тихие песни», «Постлюдия» – симфоническая поэма для фортепиано с оркестром): символизм «театра абсурда», тембровая семантика, техника «торможения» (Т.Левая).

Тема 11. Музыкальная культура Литвы. Предпосылки создания композиторской школы. Особенности творческой личности М. Чюрлениса.

Пути культурно-исторического становления Литвы до начала XX века. Великое Княжество Литовское. Союз Литвы и Польши. Основные стили песенных традиций. Предпосылки создания композиторской школы. Трудности политических условий развития культурной жизни в конце XIX – начале XX столетий. Деятельность первой плеяды композиторов: Ю. Науялис, Ч. Саснаускас, М. Петраускас и др.

Микалоюс Чюрленис (1875–1911) – особенности его творческой личности. Один из основоположников музыкальной классики Литвы. Хоровые обработки народных песен.

Тема 12. Мифопоэтический универсум М. Чюрлениса. Эволюция фортепианного творчества. Стилиевые особенности симфонических поэм: «В лесу», «Море».
Достижения в области «музыкальной чюрленианы» (Ю. Юозапайтис, Б. Кутавичюс, Г. Купрявичюс и др.).

Мир Чюрлениса – удивительное сопряжение музыкального времени и живописного пространства («процессуальная живопись»). Не сводимость к строгой стилиевой замкнутости, истоки разных тенденций, выражение мироощущения своего народа. Эволюция его фортепианного творчества. Стилиевые черты его симфонических поэм «В лесу» и «Море».

Особенности современной «музыкальной чюрленианы».

Творческие реминисценции, «всеприсутствие» (И.В.Гёте) Чюрлениса в культуре современной Литвы. Характерные черты творчества Ю. Юозапайтиса (Симфонии «Rex», «Знаки зодиака»), Б. Кутавичюса («Дзукийские вариации»), Г. Купрявичюса (Прелюдия памяти Чюрлениса) и др.

Тема 13. Музыкальная культура Эстонии. Роль всенародных праздников песен. Эволюция хорового творчества эстонских композиторов.

Этапы культурного становления. Угро-финская языковая семья и характерные типологические признаки искусства народов данной группы. Жанровое разнообразие эстонского песенного фольклора. Особенности руно-песен. Сложности периода становления феодализма. Предпосылки формирования композиторской школы (вторая половина XIX столетия). Роль всенародных праздников песен.

Представители эстонской композиторской школы: М. Хярма, М. Людиг, К. Тюрнпу, А. Капп, М. Саар. Эволюция хорового творчества эстонских композиторов.

Тема 14. Новые культурные веяния XX столетия. В. Тормис и его музыкальные «хоровые действия».

Традиции народно-национальных «действ» в динамичном воплощении Вельо Тормиса. Характерные структурные и стилиевые особенности пятичастного этнографического цикла «Эстонские календарные песни».

Угро-финские основы «Ингерманландских вечеров» и др. сочинений.

Тема 15. Музыкальная культура Латвии. Роль первых представителей профессиональной школы (А. Юрьян, Э. Дарзинь, Э. Мелнгайлс). Творчество Я. Витола. Национальное своеобразие его хоровых баллад.

Сложные пути развития музыкальной культуры в эпоху феодализма.

Вторжение крестоносцев. Народное музыкально-поэтическое творчество. Новый период – после присоединения к России. Деятельность сторонников «движения латышского национального пробуждения» во второй половине XIX столетия. Развитие массового хорового движения. Создатели профессиональной композиторской школы – воспитанники Петербургской консерватории: А. Юрьян, Э. Дарзинь, Э. Мелнгайлс. Эволюция вокально-хорового творчества.

Язеп Витол (1863 – 1948) – один из основоположников композиторской школы, классик латышской музыки. Закончил Петербургскую консерваторию по классу Римского-Корсакова. Активный член Беляевского кружка. Творческая и педагогическая деятельность Витола в Петербурге (до 1918 года).

Основатель и первый ректор Латвийской консерватории. Значение симфонических произведений программного, народно-жанрового характера. Фортепианное творчество. Оригинальное преломление национального своеобразия в хоровых балладах.

Тема 16. Роль А. Калныня в развитии латышской культуры. Значение камерных и музыкально-театральных жанров (опера «Банюта»). Ассимиляция классических традиций, техник XX столетия в творчестве П. Дамбиса.

Альфред Калнынь (1879–1951) – крупнейший латышский композитор и исполнитель первой половины XX столетия. Широкий жанровый диапазон его творчества. Разнообразие тематики и средств музыкальной выразительности в романсах. Музыкальный театр. Калнынь – автор первой национальной народно-романтической оперы «Банюта» (редакции). Особенности музыкальной драматургии и стилистики. Воплощение традиций латышского хорового пения.

Ассимиляция народных, классических традиций, музыкальных техник XX столетия в творчестве современных композиторов: Пауль Дамбис («Песни моря»).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. *Бокщанина Е.А.* История музыки народов СССР. М., 1978. 429 с. (57 экз)
2. *Брославская Т. В.* История музыкальной культуры Грузии (от древнейших времён до второй четверти XX века): учеб.-метод. пособие. СПб., 2005. 18 с. (10 экз)

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе	<i>Знать:</i> различные исторические типы культур

межкультурного взаимодействия	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности
	<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Формы промежуточной аттестации — экзамены в конце каждого семестра.

Экзамены проводятся по билетам, включающим два-три вопроса (первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный, третий может быть связан с литературой).

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы, и (или) определение по фрагменту партитуры произведения и его автора.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> различные исторические типы культур	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур	<i>Знает</i> лишь частично различные исторические типы культур	<i>Знает</i> хорошо различные исторические типы культур	<i>Знает</i> в полной мере различные исторические типы культур
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет</i> <i>частично</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет</i> свободно обосновывать объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> лишь частично навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> хорошо навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> в полной мере навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает

отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией. Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Список музыкальной литературы

1. Баланчивадзе М. Романсы (по выбору), опера «Дареджан Коварная» (в отрывках).
2. Аракишвили Д. Романсы (по выбору), опера «Сказание о Шота Руставели» (в отрывках).
3. Палиашвили З. Оперы «Абесалом и Этери», «Даиси».
4. Тактакишвили О. Оратория «По следам Руставели», кантата «Гурийские песни».
5. Габуня Н. Сочинение для солистов, чтеца и инструментального ансамбля «Басня».
6. Цинцадзе С. Квартет №9.
7. Канчели Г. Симфония №6, опера «Музыка для живых» (в отрывках).
8. Насидзе С. Симфония №5.
9. Квернадзе Б. Опера «И было в год восьмой» (в отрывках).
10. Комитас. Песни. Хоры.
11. Тиграрян А. Опера «Ануш».
12. Спендиаров А. Романсы (по выбору), симфонические сюиты: «Крымские эскизы» (по выбору), «Три пальмы», «Ереванские этюды», опера «Алмаст».
13. Мирзоян Э. Симфония для струнного оркестра с литаврами.
14. Хачатурян А. Вторая симфония.
15. Тертерян А. Симфония №3, оперы «Огненное кольцо» (в отрывках), «Землетрясение в Чили».
16. Гаджибеков У. музыкальная комедия «Аршин мал алан», оперы «Лейли и Меджнун», «Кер-оглы» (в отрывках).

17. Амиров Ф. Симфонические мугамы (по выбору).
18. Караев К. Симфония №3.
19. Гаджиев Дж. Симфонии (по выбору).
20. Гулак-Артемовский С. Музыкальная комедия «Запорожец за Дунаем».
21. Лысенко Н. Обработки народных песен (по выбору), опера «Тарас Бульба».
22. Леонтович Н. Хоры, песни.
23. Станкович Е. Симфонии (по выбору).
24. Дычко О. Кантата «Червона калина».
25. Губаренко В. Моноопера «Письма любви».
26. Сильвестров В. Инструментальные сочинения «Драма», Прелюдия.
27. Петраускас М. Опера «Эгле – королева ужей» (в отрывках), Хоровые обработки народных песен (по выбору).
28. Чюрленис М. симфонические поэмы «В лесу», «Море», Прелюдии для фортепиано.
29. Юозапайтис Ю. Симфония «Знаки зодиака».
30. Кутавичюс Б. «Дзукийские вариации» для оркестра, хора и магнитофонной записи.
31. Хярма М. Хоровые обработки (по выбору).
32. Капп А. Хоры (по выбору).
33. Саар М. Хоры (по выбору).
34. Тормис В. Эстонские календарные песни («Песни Иванова дня»).
35. Юрьян А. Обработки народных песен
36. Дарзинь Э. Романсы (по выбору).
37. Мелнгайлис Э. Хоры, «Латышский реквием».
38. Витол Я. Хоровые баллады, фортепианные вариации «Эх, скорее скройся, солнце».
39. Калнынь А. Романсы (по выбору), опера «Банюта».
40. Дамбис П. Вокальный цикл «Песни моря».

Видео программы Интернета (просмотр фрагментов):

1. Кинофильм: «Аршин мал алан» по музыкальной комедии Узеира Гаджибекова, 1945 (партия Аскера - Рашид Бейбутов), режиссер И. Эфендиев (русский язык).
2. Арменфильм – опера, «Ануш» А. Тиграняна по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберта» (армянский язык), 1983.
3. Арменфильм – опера «Алмаст» А. Спендиарова по одноименной поэме О. Туманяна, 1985, дирижер Ю. Давтян, режиссер Т. Левонян. По заказу Гос. Комитета СССР по телевидению и радиовещанию (арм. и русск. яз.).
4. Грузияфильм – опера «Абесалом и Этери» З. Палиашвили (эпос «Этериани»), 1966 (груз. яз.).

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы
и подготовки к семинарским занятиям

Се мес тр	Номер темы	Вопросы и задания
1	2	3
7	1	Становление основных жанровых разновидностей оперы в творчестве первого поколения грузинских композиторов.
	2	Драматургические особенности и национальное своеобразие языка оперы З. Палиашвили «Абесалом и Этери».
	2	Жанровое своеобразие и почвенность оперы «Даиси» З. Палиашвили.
	3	Особенности современной «музыкальной руставелианы».
	4	Характерные тенденции нового времени и пророческие черты творчества Комитаса.
	5	Эволюция симфонического творчества А. Спендиарова. Национальные основы творчества современных композиторов Армении.
	7	Мугамные традиции в современной музыке Азербайджана.
	8	Музыкальный театр У. Гаджибекова («Аршин мал алан», «Лейли и Меджнун»).
	9	Эволюция оперного творчества Н. Лысенко. Вершинное сочинение – опера «Тарас Бульба».
	10	Классические традиции в творчестве композиторов Украины 2-ой половины XX века.
	15	Я. Витол и А. Лядов. Творческие параллели.
	13, 14, 15, 16	Эволюция хорового творчества композиторов стран Балтии (Латвия и Эстония).
	16	Народно-национальные особенности оперы «Банюта» А. Калныня.
14, 16	Народно-национальная основа творчества В. Тормиса, П. Дамбиса и других современных авторов стран Балтии.	
11, 12	Творческий мир М. Чюрлениса.	
12	«Музыкальная чюрлениана» в современной Литве.	

Примерные билеты к зачету

Се мес тр	Но мер за да ния	Формулировка задания
1	2	3

7	1.1	Музыкальная культура Грузии с древнейших времен до начала формирования композиторской школы. Крестьянский и городской песенный фольклор и его диалектное многообразие.
	2.1	Формирование композиторской школы Грузии: творчество М. Баланчивадзе и Д. Аракишвили. Историческое значение роли З. Палиашвили в развитии музыкальной культуры Грузии.
	3.1	Музыкальная культура Армении до формирования композиторской школы. Песенное и инструментальное искусство народа.
	4.1	Формирование композиторской школы Армении: творчество Т. Чухаджана, Х. Кара-Мурзы, М. Екмаляна. Историческое значение вклада классиков армянской музыки (Комитас, А. Тигранян, А. Спендиаров).
	5.1	Музыкальная культура Азербайджана. Формирование композиторской школы. Творчество У. Гаджибекова и М. Магомаева.
	6.1	Музыкальная культура Украины до формирования композиторской школы. Своеобразие «Дум» ↓ сравнительно нового фольклорного пласта. Реформа церковного пения.
	7.1	Формирование композиторской школы Украины. Творчество композиторов второй половины XIX и начала XX столетий. Рождение лирико-бытовой диалогической оперы. Развитие вокально хорового жанра в украинской музыке.
	8.1	Музыкальная культура Латвии до формирования композиторской школы. Одноголосная и многоголосная фольклорные традиции. Историческое значение деятельности прогрессивных представителей движения «латышского национального пробуждения».
	9.1	Формирование композиторской школы Латвии. Вклад и значение творчества классиков латышской музыки.
	10.1	Музыкальная культура Эстонии до формирования композиторской школы. Борьба за национальный репертуар Всеобщих певческих праздников.
	11.1	Формирование композиторской школы Эстонии. Значение творчества первых представителей эстонской композиторской школы.
	12.1	Музыкальная культура Литвы до формирования композиторской школы. Самобытность литовской народной музыки. Важнейшие предпосылки для возникновения школы.
	13.1	Формирование композиторской школы Литвы. Значение творчества первых представителей литовской композиторской школы.
	14.1	Роль русских композиторов в воспитании профессиональных музыкантов — представителей разных национальных школ.

1.2	Концепционные и драматургические особенности оперы «Абесалом и Этери» З. Палиашвили.	
2.2	«Даиси» З. Палиашвили как качественно новый тип грузинской оперы.	
3.2	Стилистика вокально-хорового творчества Комитаса.	
4.2	Эволюция симфонического творчества А. Спендиарова. (симфоническая картина «Три пальмы», симфоническое сочинение «Ереванские этюды»).	
5.2	«Ереванские этюды» А. Спендиарова ↓ качественно новый этап творчества композитора.	
6.2	Значение первой историко-патриотической оперы «Алмаст» А. Спендиарова. Претворение традиций русской оперы.	
7.2	Народно-песенные истоки оперы «Ануш» А. Тиграняна.	
8.2	Воплощение героико-патриотической тематики в опере «Тарас Бульба» Н. Лысенко, ее народно-национальные истоки.	
9.2	Своеобразие хорового творчества Н. Леонтовича.	
10.2	Эволюция хорового творчества композиторов Эстонии.	
11.2	Творчество М. Саара — качественно новый этап в развитии хоровой музыки Эстонии.	
12.2	Значение деятельности и творчества Я. Витола.	
13.2	Особенности претворения народно-национальной тематики в опере «Банюта» А. Калныня.	
14.2	Творческий мир М. Чюрлениса.	

Примерный материал для аудиотестов

1. Народные песни Грузии: западные и восточные диалекты, городская традиция.
2. З. Палиашвили: Фрагменты из опер «Абесалом и Этери»: песня Этери, ария Мурмана, ариозо Абесалома (1 действие), ария Абесалома (3 акт), ансамбль «Меж ресниц...»(4 акт); «Даиси»: Ария Малхаза (1 д.), плач Маро (3 д.).
3. Дуэт армянских дудукистов.
4. Хоры Комитаса: Кали ерг, Яр скрылся за горой, Мелкий дождик моросит, песня Антуни.
5. А. Спендиаров: фрагменты симфонических сочинений: «Три пальмы», «Ереванские этюды».
6. А. Тигранян: фрагменты из оперы «Ануш»: песня Ануш об иве, ария Саро «Высокие горы» (5 д.).
7. А. Спендиаров: фрагменты из оперы «Алмаст»: основные лейттемы оперы (1 и 2 действия), Персидский марш, монолог Надир-шаха (1 д.).
8. Уз. Гаджибеков: фрагменты муз. комедии «Аршин мал алан»: лейттема Аскера, песня Аскера (1 д.), Элегия Гюльчохры (3 д.).
9. Н Леонтович: Хоры.

10. С. Гулак-Артемовский: фрагменты из оперы «Запорожец за Дунаем»: песня Карася, романс Оксаны дуэт Одарки и Карася (1 д.).
 11. Н. Лысенко: фрагменты из оперы «Тарас Бульба»: песня Тараса (1 д.), монолог Тараса (5 д.), ария Остапа (5 д.)
 12. М. Чюрленис: Прелюдии a,d, h-moll, Des-dur, фрагменты симфонических поэм «В лесу», «Море»
 13. Б. Кутавичюс Прелюдия памяти Чюрлениса.
 14. Обработки народных песен, хоры эстонских композиторов: М. Хярма «Детство певца», М. Саар: «Источник» А. Капп хоры, «Первая сюита на эстонские темы».
 15. В. Тормис: фрагменты их хорового цикла «Песни Иванова дня».
 16. А. Калнынь: фрагменты из оперы «Банюта»: траурный марш (2 д.), дуэт Банюты и Вижута, песни Лиго (3 д.).
 17. Я. Витол: хоровая баллада «Беверинский певец», фортепианные вариации ор. 6.
 18. Э. Дарзинь: Романсы, Хор «Сломанные сосны».
 19. Э. Мелнгайлис: фрагменты хорового цикла «Латышский реквием».
 20. П. Дамбис : фрагменты хорового цикла «Песни моря».
- Примерные вопросы для письменного экспресс-тестирования (текущая аттестация).

Сем.	Задание
7	1. Героико-патриотические оперы (в курсе «Истории национальных музыкальных культур»), как проявление диалога музыкальных культур.
	2. Вопросы преемственности традиций, взаимовлияния и взаимообогащения музыкальных культур.
	3. Чюрленисовские реминисценции в литовской музыке
	4. Мугам и «мугамность» в творчестве композиторов Азербайджана.
	5. Стилистика хоровых сочинений Н. Леонтовича.
	6. Фактурные особенности хоров и песен Комитаса.
	7. Разно - национальные темы в творчестве Г. Свиридова.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Данная рабочая программа дисциплины «История национальных музыкальных школ» содержит историко-теоретические сведения по названной дисциплине, читаемой студентам музыковедческого и композиторского факультетов Консерватории. Здесь в виде таблицы отражен перечень основных тем, с указанием последовательности занятий, планируемых форм организации учебного процесса (лекции, семинары, часы для самостоятельной работы студентов) и указан объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов. Изучение предмета предполагает активную самостоятельную работу по усвоению литературных источников, прослушиванию звукозаписей разных диалектных групп фольклора, а также по ознакомлению с сочинениями национальных классиков и современных авторов. В процессе работы предлагаются и другие формы изучения материала сверх запланированных часов. Речь идет о научно-творческих заседаниях (студенческих конференциях), посвященных важным научным проблемам курса и юбилейным датам национальных композиторов.

Главная цель курса — ознакомление с процессами становления национальных композиторских школ стран: Украины, Балтии, Закавказья – регионов, входивших в состав

России на протяжении столетий, что во многом обусловило и многонациональный характер отечественной музыкальной культуры. Именно здесь, раньше чем это произошло в культурах народов Средней Азии, Поволжья, Сибири и других, на протяжении второй половины XIX и начала XX столетий активно складывались композиторские школы. Более того, уже первые поколения национальных композиторов, как правило, получивших образование в ведущих российских музыкальных вузах Петербурга и Москвы под руководством таких корифеев отечественной музыки, как Н. А. Римский-Корсаков, С. И. Танеев и других, подготовили классические этапы становления своих школ.

Тематический план отражает возможность знакомства с лекциями разных типов:

- обзор основных этапов историко-культурной эволюции, включающий социальный, культурологический, этнографический аспекты изучения;
- знакомство с важнейшими истоками профессиональной композиторской музыки: фольклор крестьянской и городской певческих традиций, церковно-певческое искусство;
- монографические темы, посвященные творчеству выдающихся композиторов-классиков;
- анализ основных музыкальных сочинений композиторов с учетом проблематики и стилистики их творчества.

В предлагаемой программе, соответственно лекционному курсу, сконцентрированы актуальные научные проблемы современности. Безусловно, народно-певческое искусство является важнейшей интонационной базой творчества композиторов на протяжении всех этапов развития композиторских школ.

Традиции, эстетические принципы русской школы остаются плодотворными до сегодняшнего дня. Более того, на протяжении всего XX столетия творческие связи национальных школ с Россией не прерывались, а, напротив, обогащались и развивались. Тесное общение, территориальная близость, верность классическим заветам и в наши дни способствуют активному взаимодействию и взаимообогащению.

Подтверждается важность темы: «музыкальные взаимосвязи разно - национальных культур», которая неоднократно акцентируется в плане на материале всего процесса становления и исторической эволюции профессиональных композиторских школ.

Внимание концентрируется на таких актуальных проблемах современности, как: «национальное и инонациональное», «Запад и Восток». Плодотворные результаты подобного взаимодействия прослеживаются и в рамках важнейшего направления русской музыки – «Русский ориентализм» («Русская музыка о Востоке»). Известен широкий спектр воздействия симфонизма Д. Шостаковича на творчество представителей многих национальных школ. Однако, современная наука подтверждает и процесс обратного влияния представителей разных культур на симфонизм Шостаковича и творчество других авторов. Это, в свою очередь, убеждает в значении названной вузовской дисциплины, равно как и каждого из ее разделов, для более глубокого понимания классики XX века.

В настоящей программе находят отражение и другие существенные проблемы музыковедческой науки, среди них: «фольклор и композитор», «традиционное и современное», «специфика и типология музыкальных культур». Введены малоизвестные дополнительные материалы, рекомендованные автором в качестве дополнения к учебникам. Так, предложена реализация задачи – проследить жизнь традиций народной музыки и традиций профессиональной классики в творчестве современных композиторов.

Предлагаемый исторический курс имеет важное воспитательное значение, так как полученные новые, как правило, знания способствуют уважительному отношению к ярким явлениям музыкальной жизни разных народов, расширяют и обогащают кругозор, способствуют глубокому освоению эстетических и теоретических концепций искусства в целом.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Студент должен:

- стремиться к выработке представления о логике развития профессиональной музыкальной культуры от древности до современности, осознавать своеобразие развития музыкальной культуры у разных народов;
- понимать пути взаимодействия народного и профессионального творчества, важность исторической преемственности в обновлении и обогащении содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- сознавать понятие «музыкальная культура» как многоуровневой структуры, где особое внимание уделяется ее составляющим – важнейшим предпосылкам становления композиторских школ;
- подробно знакомиться с народно-певческим и инструментальным искусством (крестьянская и городская традиции), ассимилировавшим народно-национальные признаки и ставшим важнейшей интонационной базой творчества национальных композиторов;
- включать в орбиту изучения вопросы медиэвистики, церковно-певческого искусства, весьма актуальные для современного профессионального композиторского творчества;
- изучать творчество композиторов – представителей классического этапа становления национальных школ (монографические темы с подробным анализом сочинений) и понимать важность развития их традиций в современном творческом процессе;
- осознавать роль русских композиторов, плодотворность опыта и эстетических принципов русской школы в становлении национальных школ;
- понимать, что в данном историческом курсе решаются существенные научные и методические задачи, акцентируются такие актуальные проблемы музыковедческой науки, как: «фольклор и композитор», «традиционное и современное», «национальное и инонациональное», «взаимодействие музыкальных цивилизаций Запада и Востока, их пересечение в творческом процессе», «специфика и типология музыкальных культур».

Программа дисциплины «История национальных музыкальных школ» в обязательном порядке предусматривает:

Самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой.

Проведение дополнительных (сверх учебных часов) научно-творческих заседаний (студенческих конференций).

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных и семинарских занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение навыков работы с литературой.

Данная дисциплина охватывает огромный исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК, Кабинета истории национальных музыкальных культур, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр, специально оборудованные компьютерные классы. Студенты в любое время (по договоренности с руководством) могут самостоятельно заниматься в Кабинете истории национальных

музыкальных культур: просматривать видеозаписи, слушать аудиоматериалы, осваивать научную литературу, хранящиеся в Кабинете.

Студенты могут принимать участие в дополнительных мероприятиях, организованных Кабинетом: просмотр видеозаписей опер, концертов, фильмов, посвященных творчеству композиторов.

Данные об информационных ресурсах Кабинета содержатся в следующих документах: Картоотека фондов Кабинета, ежегодные Отчеты о работе.

Виды самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
1.	7	Тема 1. Музыкальная культура Грузии. Крестьянский пласт песенного фольклора (диа-синхронный подход). Городская грузинская песня и бытовой романс. Зачинатели важнейших музыкальных жанров: М. Баланчивадзе, Д. Аракишвили.	Работа с литературой, слушание музыки.	2
2.		Тема 2. З. Палиашвили — основоположник грузинской классической оперы: «Абесалом и Этери», «Даиси».	Работа с литературой, слушание музыки, просмотр видеофрагментов.	2
3.		Тема 3. «Музыкальная руставелиана» (О. Тактакишвили). Претворение диалектов западной Грузии (Н. Габуния). Симфонизм второй половины XX столетия (Г. Канчели, С. Насидзе и др.). Реформаторские тенденции в трактовке жанровых микстов.	Работа с литературой, слушание музыки, выполнение аналитических заданий.	2
4.		Тема 4. Музыкальная культура Армении. Свообразие армянского фольклора. Провидческие идеи творчества Комитаса. Значение творчества А. Тиграняна: опера «Ануш».	Работа с литературой, слушание музыки, просмотр видеофрагментов.	2
5.		Тема 5. Роль А. Спендиарова в армянской культуре. Эволюция симфонического творчества. Создатель первой национальной историко-патриотической оперы «Алмаст».	Работа с литературой, слушание музыки, просмотр видеофрагментов.	2
6.		Тема 6. Симфоническое творчество середины и второй половины XX столетия (А. Хачатурян, Э. Мирзоян). Развитие классических традиций. А. Тертерян – лидер авангарда 1960-х, реформатор жанра симфонии и оперы.	Работа с литературой, слушание музыки, просмотр видеофрагментов.	2
7.		Тема 7. Вехи становления музыкальной культуры Азербайджана. Основные виды азербайджанской народной музыки. Искусство мугамата и его региональные разновидности.	Работа с литературой, слушание музыки, выполнение аналитических заданий.	4
8.		Тема 8. Музыкальная культура Азербайджана XIX и начала XX веков. Деятельность первых профессиональных музыкантов. Значение оперного творчества У. Гаджибекова. Рождение жанра симфонического мугама.	Работа с литературой, слушание музыки, выполнение аналитических заданий	2
9.		Тема 9. Музыкальная культура Украины. Многообразие жанров народного искусства. Думы. Творчество С. Гулака-Артемовского: опера «Запорожец за Дунаем». Роль Н.	Работа с литературой, слушание музыки.	4

		Лысенко в истории украинской культуры. Оперное творчество (опера «Тарас Бульба»).		
10.		Тема 10. Творчество украинских композиторов начала XX века. Стилистика хоровых сочинений Н. Леонтовича. Современные поиски (Л. Дычко, В. Губаренко, В. Сильвестров и др.)	Работа с литературой, слушание музыки, выполнение аналитических заданий, просмотр видеофрагментов современных аранжировок.	2
11.		Тема 11. Музыкальная культура Литвы. Предпосылки создания композиторской школы. Особенности творческой личности М.Чюрлениса.	Работа с литературой, слушание музыки.	2
12.		Тема 12. Мифопоэтический универсум М. Чюрлениса. Эволюция фортепианного творчества. Стилиевые особенности симфонических поэм: «В лесу», «Море». Достижения в области «музыкальной чюрленианы» в творчестве современных композиторов (Ю. Юозапайтис, Б. Кутавичюс, Г. Купрявичюс и др.)	Работа с литературой, слушание музыки, просмотр видеофрагментов.	2
13.		Тема 13. Музыкальная культура Эстонии. Роль всенародных праздников песен. Эволюция хорового творчества эстонских композиторов.	Работа с литературой, слушание музыки.	3
14.		Тема 14. Новые культурные веяния XX столетия. В. Тормис и его музыкальные «хоровые действия».	Работа с литературой, слушание музыки.	3
15.		Тема 15. Музыкальная культура Латвии. Предпосылки создания композиторской школы. Роль первых представителей профессиональной школы (А. Юрьян, Э. Дарзинь, Э. Мелнгайлис). Творчество Я. Витола. Национальное своеобразие его хоровых баллад.	Работа с литературой, слушание музыки.	2
16.		Тема 16. Роль А. Калныня в развитии латышской культуры. Значение камерных и музыкально-театральных жанров (опера «Банюта»). Ассимиляция классических традиций, техник XX столетия в творчестве П. Дамбиса.	Работа с литературой, слушание музыки.	2
ИТОГО часов в семестре:				38

Литература для самостоятельной работы

1. *Алиева И.Г.* Практическое руководство по изучению азербайджанских ладов и развитию ладоинтонационного слуха. Учебное пособие. Баку, 2010. 244 с.
2. *Беляев В.М.* Очерки по истории музыки народов СССР. Музыкальная культура Азербайджана, Армении, Грузии. Вып. 2. М., 1963. 340 с.
3. *Брославская Т.В.* Традиции русской музыки и становление национальных композиторских школ во второй половине XIX – начале XX столетий. Учебно-методическое пособие. СПб., 2006. 40 с.
4. *Вишневецкая Л.А.* Очерки истории и теории северокавказского вокального многоголосия. Саратов, 2011. 324 с.
5. *Гинзбург С.Л.* Из истории музыкальных взаимосвязей народов России в конце XIX – начале XX века. // Русская музыка на рубеже XX века. М.–Л., 1966. С. 22 – 46.
6. *Гинзбург С.Л.* Из истории музыкальных связей народов СССР. Избранные статьи и выступления. Л.–М., 1972. 167 с.

7. *Гинзбург С.Л.* Музыкальная литература народов СССР. Изд. 3-е, доп. М., 1979. 288 с.
8. Исторические взаимосвязи музыкальных культур. Сост. Т.В. Брославская.СПб., 1992. 269 с.
9. История отечественной музыки второй половины XX века. Отв. ред. *Т. Н. Левая.* СПб., 2005. 556 с.
10. Музыка и музыканты братских народов Советского Союза. Под ред. *С. Л. Гинзбурга.* Л., 1972. 192 с.
11. Музыкальная культура братских республик СССР. Сборник статей I Киев: Музычна Украина,1982.
12. *Раабен Л.Н.* Композиторское творчество стран Балтии и Закавказья в 60-х годах – 80-х годах XX века. Композитор. Санкт-Петербург, 2003.
13. Хрестоматия по музыкальной литературе народов СССР. Составитель-редактор *С. Л. Гинзбург.* Изд. 2-е, доп. М., 1971.