

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 10.04.2022 10:58:03
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 русской музыки

Рабочая программа учебной дисциплины

Специальность

**53.05.02 Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром и академическим хором**
(уровень специалитета)

Специализация

«Художественное руководство академическим хором»

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «История русской музыки» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Авторы-составители: д. иск., проф. Л.А. Скафтымова;
к.иск., доц. Г.А. Некрасова

Рецензент: д. иск., проф. З. М. Гусейнова

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	4
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	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание программы	9
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	27
6.1. Список литературы	27
6.2. Интернет-ресурсы	28
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	28
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	28
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	28
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.	30
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	30
8.4. Контрольные материалы	36
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	50
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской музыки» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов. Основной его целью является формирование у студентов (дирижеров-хоровиков), которые впоследствии должны стать руководителями хоровых коллективов, четкого представления о процессе исторического развития музыкального искусства и его связи с общим ходом музыкального и культурного развития России.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях — от древности до современности;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры России, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития российского общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;
- раскрытие процесса взаимодействия народного и профессионального творчества, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской музыки» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы подготовки специалистов по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация Художественное руководство академическим хором). Курс истории русской музыки занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «История современной музыки», «История зарубежной музыки», «Анализ музыкальных произведений», «История хоровой музыки», «Философия», «Профессиональный репертуар (история хоровой музыки)», «История России».

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i> основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; теорию и историю гармонии от средневековья до современности; основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; основные типы форм классической и современной музыки; тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте;</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной</p>

	<p>музыкальной формы; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p> <p><i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры			
		5	6	7	8
Контактная работа (всего)	136	34	34	34	34
Лекционные	96	24	24	24	24
Практические	40	10	10	10	10
Самостоятельная работа (всего)	188	38	38	38	74
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		ЗО	КЗ	ЗО	Экз
Общая трудоемкость:					
Часы	324	72	72	72	108
Зачетные единицы	9	2	2	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоя- тельная работа (час.)
			Лекцион- ные	Практичес- кие	
5-й семестр					
1.	Музыкальная культура Древней Руси (X–XVII века)	8	2	2	4
2.	Русская музыка XVIII века. Формирование национальной композиторской школы.	4	2		2
3.	Музыкальная культура первой половины XIX века.	6	2		4
4.	М.И. Глинка (1804-1857)	8	4	2	4
5.	А.С. Даргомыжский (1813-1869)	6	2		4
6.	Русская музыкальная культура в 1860-1870-е гг.	6	2		4
7.	Оперное творчество композиторов «Могучей кучки» в 1860-1870-е гг.	8	2	2	4
8.	Оперное творчество П.И. Чайковского	8	2	2	4
9.	Камерно-вокальные жанры в творчестве композиторов 1860-1870-х гг.	6	2	2	2
10.	Симфоническое творчество композиторов «Могучей кучки» и Чайковского	8	2	2	4
11.	Русская музыка на рубеже XIX –XX вв	4	2		2
Итого в 5-м семестре		72	24	10	38
6-й семестр					
12.	Творчество Римского-Корсакова в 1890-1900-е гг.	6	2		4
13.	А.К.Глазунов (1865-1936)	6	2		4
14.	С.И.Танеев (1856-1915)	8	2	2	4
15.	С.В.Рахманинов (1873-1943)	10	4	2	4
16.	А.Н.Скрябин (1872-1915)	6	2		4
17.	Хоровое творчество композиторов конца XIX-начала XX вв.	8	2	2	4
18.	Камерно-вокальное творчество композиторов конца XIX-начала XX вв.	8	2	2	4
19.	Опера и «музыка к драме» в творчестве композиторов конца XIX-начала XX вв.	6	2		4
20.	Симфоническое творчество композиторов конца XIX-начала XX вв.	10	4	2	4
21.	Творчество И.Ф.Стравинского (1882-1971) «русского» периода.	4	2		2

	Итого в 6-м семестре	72	24	10	38
7-й семестр					
22.	Введение. Основная проблематика курса ИРМ XX в. Периодизация. Обзор литературы	4	2		2
23.	Музыкальная культура в первые годы после Октябрьской революции (1917-1922)	6	2	2	2
24.	Особенности развития музыкальной культуры 1920-х гг.	4	2		2
25.	Симфоническое творчество 1920-х гг.	4	4		2
26.	Оперное творчество 1920-х гг.	8	2	2	2
27.	Балет 1920-х гг.	6	2		4
28.	Особенности развития музыкальной культуры в 1930-е гг.	6	2		4
29.	Оперное творчество 1930-х гг.	14	4	2	8
30.	Балет 1930-х гг.	10	2	2	6
31.	Песенное и камерно-вокальное творчество 1930-х гг.	10	2	2	6
	Итого в 7-м семестре	72	24	10	38
8-й семестр					
32.	Симфоническое творчество 1930-х гг.	12	2	2	8
33.	Оратория и кантата 1930-х гг.	10	2		8
34.	Музыкальная культура в годы Великой отечественной войны	6	2		4
35.	Симфонизм военных лет	8	2	2	4
36.	Песня военных лет	6	2		4
37.	Камерно-вокальное творчество в годы войны	6	2		4
38.	Особенности развития музыкальной культуры после войны (1945-1960)	6	2		4
39.	Оратория и кантата после войны (1945-1960)	10	2	2	6
40.	Оперное творчество после войны (1945-1960)	10	2	2	6
41.	Балет после войны (1945-1960)	5	1		4
42.	Песня и камерно-вокальное творчество после войны (1945-1960)	7	1	2	4
43.	Музыкальная культура 1960-1990-х гг. Основные тенденции развития. Опера	10	2		8
44.	Кантатно-ораториальное и хоровое творчество 1960-1990-х гг. Обзор	12	2		10
	Итого в 8-м семестре	108	24	10	74
	Итого по курсу	324	96	40	188

5.2. Содержание программы

5 семестр

Введение. Обзор тем курса, учебной и научной литературы. История музыки как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук. Вопросы периодизации истории русской музыки.

ТЕМА 1. Музыкальная культура Древней Руси (X-XVII века).

Русская музыка как часть европейской музыкальной культуры. Своеобразие ее исторического развития: длительный период Средневековья и более стремительное прохождение последующих этапов. Два пласта древнерусской музыкальной культуры: фольклор и профессиональная церковная музыка, их параллельное развитие, взаимовлияние и значение для последующего развития отечественной музыки.

Переломное значение XVII века как переходного от Средневековья к Новому времени; своеобразие стиля эпохи как «ренессансного барокко» (Д. Лихачев).

Знаменный распев; основные этапы его эволюции. Ранние формы русского многоголосия (строчное пение). Партесное пение и жанр партесного концерта – как наиболее совершенное и законченное воплощение стилевых принципов *русского* барокко.

ТЕМА 2. Русская музыка XVIII века. Формирование национальной композиторской школы.

Новые тенденции в развитии общественной, политической и культурной жизни России в начале XVIII века, связанные с утверждением светской идеологии. Своеобразное преломление на русской почве идей европейского Просвещения. Параллелизм разных стилевых направлений в русском искусстве столетия: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Становление самостоятельных национальных школ в литературе, живописи, архитектуре, музыке.

Ведущие жанры *петровской* эпохи: партесный концерт, панегирический кант, светская лирическая песня «книжного» типа.

Развитие национальных культурных традиций и процесс *ассимиляции* явлений европейского искусства в середине столетия – в период правления Анны Иоанновны (1730-1740) и Елизаветы Петровны (1741-1761).

Иностранные музыканты на русской придворной службе (Арайя, Манфредини, Траэтта, Сарти, Галуппи и др.). Итальянская и французская комическая опера в России.

Процесс демократизации музыкальной жизни России в последней трети XVIII века – в эпоху правления Екатерины II. Музыкальные и театральные центры: придворная певческая капелла и придворный театр. Создание Российского театра. Роль крепостных театров и оркестров в развитии отечественной музыкальной культуры.

Формирование национальной композиторской школы. Создание русской национальной оперы; ее синтетическая – музыкально-драматическая – жанровая основа. Последовательное возрастание в опере собственно музыкального начала и освоение все более сложных форм. Опера «Ямщики на подставе» Е. Фомина (1787) – как первый в истории отечественного музыкального театра пример произведения, подчиненного принципу *песенно-хоровой драматургии*.

Повышение интереса к фольклору, издание первых сборников русских народных песен (сб. Н. Львова – И. Прача, 1790).

Расцвет камерно-вокальной музыки. Эволюция жанра «русской песни» от сборника Г. Теплова («Между делом безделье» -1758) до произведений Д. Бортнянского, Ф. Дубянского, О. Козловского – в конце столетия.

ТЕМА 3. Музыкальная культура первой половины XIX века.

Русская музыкальная культура на рубеже XVIII-XIX вв. в контексте общеевропейского формирования национальных композиторских школ в эпоху романтизма.

Русская опера начала XIX века. Две ее разновидности – историко-героическая («Иван Сусанин» К. Кавоса, 1815) и волшеббно-фантастическая («Леста – днепровская русалка» С. Давыдова, 1805), наметившие магистральные пути развития этого жанра в классический период.

Значение А. Верстовского как наиболее яркого выразителя романтических тенденций в русской музыке; его оперное и романсное творчество.

Формирование жанра романса, фокусирующего в себе характернейшие элементы «интонационного словаря эпохи» и являющегося «эмоциональным барометром эпохи» (Асафьев). Значение жанра «русской песни» в творчестве композиторов XVIII в. (Д. Бортнянского и О. Козловского) для русского романса XIX в.

Творчество А. Алябьева (1787-1851), А. Варламова (1801-1848), А. Гурилева (1813-1858).

Состояние русской музыкальной фольклористики, переходящей от стадии собирания и обработок народных песен к научному их изучению, издание новых сборников (И. Рупина, Д. Кашина) – как существенно важная ступень в подготовке отечественной классики.

ТЕМА 4. М.И. Глинка (1804-1857).

Глинка – как явление мировой музыкальной культуры и начало классического периода развития русской музыки. Органический синтез общеевропейского и национально-характерного; творческое восприятие и самобытное преломление принципов классицизма (Моцарт, Бетховен, Керубини), романтизма (Вебер, Шуберт, Берлиоз, итальянская опера). Создание Глинкой национального стиля и языка русской классической музыки.

«Жизнь за царя» (1836) – первый опыт соединения героической темы и «высокого» оперного жанра на национальной основе. Опора на отдельные положения классической и романтической эстетики одновременно с выходом за их пределы в трактовке жанра *исторической оперы*.

«Руслан и Людмила» (1842) – новый в русской и европейской опере образец *эпического* жанра; сложное взаимодействие эпоса, сказки и мифа, обусловившее драматургическую многоплановость произведения.

Новаторство драматургии обеих опер: отсутствие разговорных диалогов, сочетание эпического и конфликтного начала в развитии музыкального действия, определяющая роль хоровых сцен, принцип интонационного и жанрового контраста, приемы симфонизации музыкально-интонационного материала.

Создание нового типа *национально-жанрового* симфонизма в «Испанских увертюрах» и «Камаринской»; *лирического* – в «Вальсе-фантазии», связанного с симфонизацией бытового танца в творчестве последующих композиторов (П. Чайковского, А. Глазунова, С. Рахманинова).

Вокальное творчество Глинки – вершина и завершение длительного периода развития бытового романса; новый художественный уровень традиционных жанров (элегии, «русской песни» баллады и др.).

ТЕМА 5. А.С. Даргомыжский (1813-1869).

Отражение в творчестве А.С. Даргомыжского новых идей и явлений в русской культуре 40-50-х годов XIX века. Тема «личность и окружающая действительность» - с

позиций «натуральной» школы в литературе (Гоголь, Некрасов, Салтыков-Щедрин и др.) и в русле развития лермонтовской (романтической) традиции.

Новаторство творческого метода и стиля: раскрытие социальных противоречий отображаемой действительности, углубление психологического начала, расширение жанровых истоков; разработка *речевых интонаций* в музыке как важнейшего средства достижения художественной правды.

«Русалка» - новый жанровый тип в русской опере, созданный на основе переосмысления драматургических качеств романтической оперы; сочетание лирико-психологической драмы с народно-бытовой оперой.

«Каменный гость» (опера завершена Ц. Кюи и Н. Римским-Корсаковым, поставлена в 1872 г.) – в контексте поисков обновления оперного жанра в европейской и русской музыке 1860-х гг. (Вагнер, Верди, Серов). Новые принципы драматургии и формы, новизна вокального стиля, представляющего собой синтез различных типов интонирования. Значение «Каменного гостя» Даргомыжского для дальнейшего развития оперной классики.

Симфоническое творчество: жанрово-характеристические пьесы для оркестра («Баба-Яга, или с Волги nach Riga», «Малороссийский казачок» и «Чухонская фантазия») – как следующая после Глинки ступень в развитии национального симфонизма. Развитие традиций Даргомыжского Мусоргским, Римским-Корсаковым, Чайковским, Лядовым.

ТЕМА 6. Русская музыкальная культура в 1860-1870-е годы.

Периодизация. Соотношение концепции художественного и музыкально-исторического развития с общеисторической (1861-1881). Переломный характер 1870-х гг. Сложное взаимодействие демократической, славянофильской и почвеннической идеологий.

Просветительство – как характернейшая черта эпохи. Идея «служения великим целям века» (Н. Некрасов), по-разному понимаемая выразителями различных идеологических направлений, ее оформление в виде разных творческих группировок - журнальных изданий, коммун, кружков.

Основные творческие силы в русской музыке 1860-1870-х гг.

Просветительская, творческая и общественная деятельность А. Рубинштейна и Н. Рубинштейна, их роль в установлении нового этапа в развитии профессиональной музыкальной культуры в России.

Новая русская школа («Могучая кучка») и деятельность основанной М. Балакиревым и Г. Ломакимым Бесплатной музыкальной школы.

«Московская школа» в лице П.И. Чайковского, формировавшего ее эстетические и стилевые принципы.

А. Серов – выдающийся музыкальный критик и автор самобытных оперных концепций, оказавших влияние на творчество последующих композиторов.

Расширение жанровых, интонационных и стилевых горизонтов музыкального искусства 1860-х годов: многовариантное восприятие крестьянского фольклора, освоение пластов древнерусской культовой музыки, претворение европейской романтической интонационности (Шуман, Берлиоз, Лист, Вагнер, французская и итальянская опера).

Определяющее значение жанра оперы в творчестве композиторов этого периода, связанное с новым подъемом драматургии (А. Островский, А. Сухово-Кобылин, А.К. Толстой) и литературы (Л. Толстой, И. Тургенев, Ф. Достоевский).

Историческая тема в оперном творчестве Серова («Рогнеда») Мусоргского («Борис Годунов» и «Хованщина»), Бородина («Князь Игорь»), Чайковского («Воевода», «Опричник», «Орлеанская дева»), Римского-Корсакова («Псковитянка»).

Оперы на *библейские сюжеты* Серова («Юдифь») и А. Рубинштейна («Потерянный рай», «Вавилонское столпотворение», «Суламифь»).

Жанр *лирической оперы* в творчестве А. Рубинштейна («Фераморс» и «Демон») и Чайковского («Евгений Онегин»).

Песенная бытовая драма в творчестве А. Серова («Вражья сила»).

Комическая опера на гоголевские сюжеты у Чайковского («Кузнец Вакула»), Мусоргского («Женитьба» и «Сорочинская ярмарка»), Римского-Корсакова («Майская ночь»).

Различное решение русскими композиторами проблем оперной драматургии на основе национальных принципов (традиций Глинки и Даргомыжского) и достижений европейской оперы (Вагнер, французская опера).

Традиции симфонизма Глинки и их развитие в творчестве композиторов 1860-1870-х гг. (жанровый симфонизм «кучкистов»). Проблема программности в русской инструментальной музыке и различное ее решение композиторами. Разнообразие видов непрограммного симфонизма в творчестве композиторов Новой русской школы и Чайковского.

ТЕМА 7. Оперное творчество композиторов «Могучей кучки» в 1860-1870-е гг.

М.П. Мусоргский (1839-1881).

Идейно-эстетические воззрения композитора и их отражение в его оперных концепциях. Тема народа, его «прошедшее, настоящее и будущее» (Э. Фрид) – как основная проблема творчества Мусоргского.

Новаторство Мусоргского-композитора; создание в каждом произведении новой драматургической концепции, связанной с особенностями художественного задания.

«Женитьба» (1868) – первое обращение к не традиционным для музыки XIX века произведениям Гоголя, наметившее путь к социальной сатире и гротеску в XX веке («Нос» Шостаковича, «Мертвые души» Щедрина, «Записки сумасшедшего» Буцко и др.); открытие музыкальной прозы, синтез музыкальной драматургии и специфических приемов прозаического повествования.

«Борис Годунов» (1869, 1872). Новизна трактовки исторической темы в оперном жанре. Две редакции оперы – две художественные концепции. Новизна музыкальной драматургии «Бориса Годунова».

Редакции оперы «Борис Годунов» (Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича, Д. Ллойд-Джонса).

«Хованщина» (завершена в 1881 году Римским-Корсаковым).

История создания; идейная концепция оперы; соединение жанровых признаков трагедии, эпопеи, хроники и лирико-психологической драмы.

Вокальный стиль «Хованщины» - как художественный итог работы Мусоргского над речевой интонацией («осмысленная-оправданная» мелодия).

«Сорочинская ярмарка» (не закончена). Жанровые истоки произведения. Песенная украинская мелодика как композиционная и интонационная основа оперы. Значение редакции В. Шебалина для сценической истории оперы.

А.П. Бородин (1833-1887).

Замыслы и наброски оперных произведений 60-70-х годов. Комическая опера «Богатыри».

«Князь Игорь» (завершена в 1888 году Глазуновым и Римским-Корсаковым). История создания. Эволюция идейно-художественной концепции в процессе работы над произведением. Глубина и диалектичность воплощения двух миров – Древней Руси и половецкого Востока. Богатство и разнообразие жанрово-интонационных пластов в музыкальном языке оперы.

Особенности драматургии оперы «Князь Игорь». Современные редакции оперы Бородина.

Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908).

Эволюция принципов оперной эстетики Римского-Корсакова от «Псковитянки» (1872) к «Снегурочке» (1881). «Общекучкистское музыкальное слышание национальной истории» (Ю. Келдыш) и свои, индивидуальные, идейно-эстетические и драматургические акценты в «Псковитянке». Редакции оперы 1877 и 1892 гг.

Формирование жанра сказочно-фантастической оперы в «Майской ночи» и «Снегурочке». Развитие в них основных для творчества Римского-Корсакова философско-эстетических идей; взаимодействие лирического, комического, фантастического, обрядового элементов; концепция «двоемирия» и принцип стиливого контраста между реальной и волшебной сферами. Открытия композитора в области использования фольклора, гармонического и оркестрового письма.

ТЕМА 8. *Оперное творчество П.И. Чайковского.*

Место и значение оперы в творческом наследии Чайковского. Отношение композитора к современным явлениям отечественного и зарубежного музыкального театра (Серов, «кучкисты», французская, итальянская, немецкая опера (Вагнер)).

Жанрово-драматургическое многообразие опер Чайковского. Эволюция от ранних историко-бытовых («Воевода», «Опричник») и лирико-комедийных («Кузнец Вакула») к «Евгению Онегину» - первой творческой вершине жанре лирической оперы.

Новые черты в оперном творчестве Чайковского «послеонегинского» периода («Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка»). Обращение к историческим сюжетам трагедийного характера и стремление к соединению историко-трагедийного и лирико-психологического начал.

«Пиковая дама» (1890) – вершина оперного творчества Чайковского и европейского музыкального театра конца XIX века. Идейно-философская концепция произведения. Синтез лирической драмы и социальной трагедии. «Пиковая дама» в контексте поздних произведений композитора.

Новаторство последней оперы Чайковского «Иоланта» как произведения малой формы, достигнутой в результате сжатия драматургии многоактной оперы. Философско-эстетическая концепция произведения, связанная с оптимистической идеей торжества сил жизни и новыми акцентами в трагедийной тематике творчества композитора.

ТЕМА 9. *Камерно-вокальные жанры в творчестве композиторов 1860-1870-х гг.*

Роль и место камерно-вокальной музыки в искусстве 1860-1870-х годов; романс – как «эмоциональный барометр», «интонационный словарь» эпохи (Б. Асафьев) и как творческая «лаборатория» композиторов, где происходил отбор и кристаллизация важнейших элементов стиля.

Расширение жанровых, тематических и интонационных горизонтов камерно-вокальной музыки; возникновение (наряду с уже существующими) новых разновидностей – сатирического, социально-обличительного, эпического романса (Даргомыжский, Мусоргский, Бородин), трагедийного монолога (Мусоргский, Чайковский, Бородин). Новаторское развитие *ориентальной* тематики в романсах Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова.

Расширение круга поэтов, чьи тексты получали воплощение в вокальной лирике композиторов; обращение к поэзии Н. Некрасова, А. Майкова, А. Фета, Ф. Тютчева, А.К. Толстого, А. Голенищева-Кутузова и др.; создание произведений на собственные тексты (Мусоргский, Бородин).

Развитие «глинкинской» традиции музыкально-обобщенного воплощения образа поэтического источника в контексте собственной художественно-стилевой системы (Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Чайковский) и идущего от Даргомыжского метода индивидуализированного раскрытия текста (в произведениях Мусоргского, отдельных романсах Кюи, Балакирева).

Новый уровень *лирической и философской* тематики в психологизированных монологах Чайковского, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова. Выдающиеся вокальные циклы, созданные в 1870-е годы: «Раек», «Детская», «Без солнца» и «Песни и пляски смерти» Мусоргского, «Детские песни» Чайковского.

ТЕМА 10. Симфоническое творчество композиторов «Могучей кучки» и Чайковского.

Традиции симфонизма Глинки, их развитие в творчестве композиторов 1860-1870-х гг. Линия *жанрового* симфонизма у композиторов-кучкистов, связанная с опорой на песенный и танцевальный фольклор («Увертюра на темы трех русских песен» Балакирева, «Увертюра на русские темы» Римского-Корсакова) и разработкой интонационного фольклора («Сербская фантазия» Римского-Корсакова, увертюра «В Чехии» Балакирева).

Проблема *программности* в русской инструментальной музыке 1860-1870-х гг. и различное ее решение композиторами симфонистами «петербургской» и «московской» школ. Значение жанра музыкальной картины и картинности как принципа русского симфонизма («Садко» Римского-Корсакова, «Иванова ночь на Лысой горе» Мусоргского, «В Средней Азии» Бородина). Новаторская трактовка европейского типа программности и создание на основе ориентальной тематики оригинальных симфонических концепций в творчестве Балакирева («Тамара») Римского-Корсакова («Антар» и «Шехеразада»).

Своеобразие программного симфонизма Чайковского.

Создание *эпического* типа симфонии в творчестве Балакирева и Бородина.

Чайковский – создатель нового для XIX века *лирико-драматического, лирико-трагедийного* симфонизма, возникшего как результат обобщения всего опыта развития европейской и отечественной музыки.

Многообразие типов русской симфонии в творчестве Чайковского: лирико-жанровая природа Первой и Второй симфоний; своеобразие Третьей, сочетающей жанровое и драматическое начало. Новизна композиционно-драматургического решения цикла Четвертой симфонии.

Пятая и Шестая симфонии – высшие достижения отечественного и европейского симфонизма второй половины XIX века.

ТЕМА 11. Русская музыка на рубеже XIX-XX вв.

Конец XIX - начало XX века – новый период в истории музыкальной культуры России. Многообразие и интенсивное развитие художественной жизни, связанное с деятельностью представителей разных поколений – «шестидесятников», «восьмидесятников» и тех, кто формировался в условиях «серебряного века» (1890-е – 1917 гг.).

Жанровая переориентация: переключение интересов композиторов (особенно молодых) в сферу инструментальной музыки (симфонической, камерно-ансамблевой, фортепианной), расцвет хорового искусства. Возрастание роли церковно-певческого искусства и значение деятельности А. Кастальского.

«Беляевский кружок» в Петербурге – как характерное для эпохи явление, связанное с завоеванием русской композиторской школой высшей ступени профессиональной зрелости.

Танеев – глава московской композиторской школы, его роль в утверждении традиций Чайковского и мировой музыкальной классики в русской музыке на рубеже XIX-XX веков.

Сближение петербургской и московской композиторских школ и укрепление творческих и дружеских контактов между их представителями.

Развитие новых идейных и стилевых тенденций на фоне напряженной кризисной ситуации конца 90-х начала 900-х годов. Активизация романтических, неоклассицистских, символистских тенденций в творчестве композиторов рубежа столетия.

Выдвижение в 1890-е годы следующего поколения музыкантов во главе с С. Рахманиновым, А. Скрябиным, Н. Метнером. Соотношение традиций и новаторства в их творчестве.

Рост антиромантических и антисимволистских веяний в культуре, начиная с 1910-х гг. Новое качество в художественном освоении мира в произведениях И. Стравинского и молодого С. Прокофьева. Зарождение авангардизма в творчестве Н. Рославца, И. Вышеградского, Н. Обухова, А. Лурье.

Активизация концертной, музыкально-театральной жизни, расцвет исполнительской культуры в конце XIX- начале XX века: открытие отделов РМО в различных городах; деятельность частных концертных организаций (РСК и РКК М. Беляева, Русского хорового общества Е. Альбрехта и Общества камерной музыки К. Альбрехта, Мамонтовской частной оперы, Частной оперы С. Зимина).

Новый уровень контактов русской и западноевропейской музыки на рубеже столетий. Вагнер и русские композиторы. Всемирные выставки в Париже в 1890-е годы и «Русские сезоны» С. Дягилева в 1900-е годы.

ТЕМА 12. Творчество Н.А. Римского-Корсакова в 1890-1900-е гг.

Эволюция оперного стиля Римского-Корсакова от «Млады» (1890) к «Садко» (1895). Формирование нового типа фантастической оперы с усилением в ней элементов эпоса.

Влияние вагнеровской эстетики на Римского-Корсакова; общее и различное между двумя композиторами в подходе к мифу, проблеме симфонизации и вокальному началу в опере.

Значение «Моцарта и Сальери» и «Царской невесты» (1897-1898) в творческой эволюции Римского-Корсакова – как произведений лирико-психологического жанра.

Особенность трактовки Римским-Корсаковым жанра сказочной оперы в поздних произведениях («Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный», «Золотой петушок»).

«Сказание о невидимом граде Китеже и святой деве Февронии» (1905) – произведение, несущее на себе печать «последнего великого периода всякого творчества» (А.Н. Римский-Корсаков). Нравственно-философская концепция произведения; отражение в опере философских исканий, характерных для русской интеллигенции начала XX века.

Жанрово-драматургическое своеобразие оперы: сквозное развитие, отсутствие номерной структуры, принципы симфонизации. Особенности *вокального стиля* «Китежа», связанные с претворением разнообразных жанровых истоков – народной песенности, духовного стиха, знаменного распева.

ТЕМА 13. А.К. Глазунов (1865-1936)

А.К. Глазунов – выдающийся «художник-завершитель» (А. Оссовский) традиций всей отечественной классики.

Особенности его творческого становления: одинаково важная роль «кучкистских» элементов (эпос, ориентализм, народно-жанровые истоки), традиций *московской* школы (лиризм, вальсовость, тяготение к инструментальным жанрам) и европейской музыкальной культуры (Шопен, Шуман, Лист, Вагнер).

Проблема мастерства как важнейший эстетический принцип творчества композитора.

Периодизация творчества. 1906 год – рубеж, знаменующий отход от активной творческой деятельности и переключение в сферу музыкально-общественной. Роль Глазунова на посту руководителя Петербургской-Ленинградской консерватории с 1905 по 1928 год.

Ведущее значение жанра симфонии в творческом наследии композитора; создание им новых в русском симфонизме типов драматургии – лирико-эпической и эпико-драматической.

Роль Глазунова в развитии камерного ансамбля на рубеже XIX-XX века. Общность основ камерного и симфонического стиля композитора.

Балеты Глазунова – как дальнейшая (после Чайковского) ступень в симфонизации жанра, подготавливающая балетный театр Черепнина и Стравинского; черты стилизации в музыке одноактного балета «Барышня-служанка» (1899).

Камерно-вокальные произведения Глазунова.

ТЕМА 14. С.И. Танеев (1856-1915).

Историческое место Танеева в музыкальной культуре рубежа XIX-XX вв. Своеобразие личности композитора, соединявшей в себе художника и ученого. Его выдающаяся роль в развитии профессионального образования и просветительского движения начала столетия.

Жанровое многообразие творчества композитора. Претворение в них идеи «русской полифонии» как универсального принципа. Соотношение вокально-хоровой и инструментальной сфер. Черты «инструментальной» логики в вокально-хоровых и камерно-вокальных сочинениях.

Создание Танеевым жанра лирико-философской кантаты в отечественной музыке. Хоровое творчество композитора.

Место и своеобразие *камерно-вокальной лирики* в наследии Танеева. Обращение к творчеству современных поэтов-символистов и создание им характерного для эпохи жанра «стихотворения с музыкой».

Особое место оперы-трилогии «Орестея» (1895) в русской опере XIX века; ее историко-культурный контекст (усиление интереса к античности в конце столетия). Жанровая природа произведения; сложный сплав музыкально-интонационных истоков (от Глюка до Вагнера и Чайковского). «Орестея» Танеева – как предтеча жанра оперы-оратории в XX веке.

ТЕМА 15. С.В. Рахманинов (1873-1943).

С.В. Рахманинов – завершитель романтической традиции в музыке. Широкие и многообразные связи композитора с отечественной культурой. Универсальный характер творчества «русского» периода (жанровая, образная, интонационная многоплановость) и преобладание трагедийной тематики в преимущественно инструментальных сочинениях зарубежного (после 1917 года) периода.

Целостность стилевой системы Рахманинова, обусловленная опорой и развитием в новых исторических условиях традиций своих предшественников, как «московской», так и «петербургской» школ.

«Триединство» художественной природы Рахманинова – пианиста, дирижера, композитора, их взаимообогащающее воздействие.

Фортепианное творчество. Отражение в нем индивидуальных особенностей исполнительской манеры Рахманинова. «Концертность» – как основное свойство фортепианного стиля композитора. Фортепианные концерты – классические образцы этого жанра в русской и мировой музыке конца XIX- начала XX века.

Камерно-вокальное творчество. Образно-эмоциональное, жанровое и стилистическое многообразие романсовой лирики Рахманинова.

Оперное наследие Рахманинова в контексте новых тенденций музыкального театра конца XIX- начала XX века.

Симфоническое творчество. Рахманинов – последний великий русский симфонист, синтезировавший в своих произведениях принципы «московской» и «петербургской» композиторских школ. Ярко национальный колорит его симфоний, сочетающий черты драматизма, лирико-монологического высказывания, эпоса; стилевое своеобразие симфонических концепций, включающих древнерусские пласты, народно-жанровую стихию, пейзажность.

ТЕМА 16. А.Н. Скрябин (1872-1915)

А.Н. Скрябин – один из своеобразнейших русских композиторов рубежа XIX-XX века, отразивший свою эпоху в глубоко новаторских для музыкального искусства своего времени формах. Роль философии в жизни и творчестве Скрябина; концепция Мистерии – центральная идея жизни и творчества Скрябина.

Стремительная стилевая и жанровая эволюция композитора – от ранних произведений (конца 1890-х гг.) к поздним (1900-е гг.) – как закономерный результат его идейно-философской эволюции.

Фортепианное творчество. Основные жанры фортепианного творчества (прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, сонаты); связь их с традициями романтической фортепианной музыки в творчестве русских композиторов – линия русского «фильдианства», обогащенная влиянием Шопена, Аренинского, Лядова.

Скрябин – создатель фортепианной поэмы; *поэмность* как специфическое свойство большинства его произведений, начиная с 1903 года. Значение сонат Скрябина для развития этого жанра в русской музыке.

Новаторство фортепианного стиля Скрябина, проистекающее от стремления запечатлеть глубоко субъективные образные сферы – «высшей утонченности» и «высшей грандиозности».

Симфонические произведения Скрябина в контексте отечественной и европейской музыки конца XIX- начала XX века.

Историческое значение творчества Скрябина. Развитие его идей и открытий в музыке XX века.

ТЕМА 17. Хоровое творчество композиторов конца XIX - начала XX вв.

Расцвет хорового искусства в конце 1880-1890-х гг. Активная деятельность, наряду с Придворной певческой капеллой, хоровых обществ (профессиональных и любительских) в различных городах России. Интерес композиторов к созданию музыки а *sappella*.

Жанр *кантаты* в творчестве Чайковского, Балакирева, Римского-Корсакова, Танеева, Рахманинова, Глазунова, Василенко.

Хоровые произведения А. Лядова: новаторский подход к *обработкам народной песни* для различных исполнительских составов

Взросшая роль *церковно-певческой* культуры в общей системе форм и видов музыкального творчества. Деятельность А.Д. Кастальского.

Хоровое наследие С.И. Танеева. Этико-эстетические причины обращения композитора к хоровой музыке, ее способность к воплощению высоких идей и интерес к полифоническому искусству музыкантов прошлого. Цикл Двенадцать хоров а *sappella* op.27 на стихи Я. Полонского - вершина этого жанра в русской музыке. Концептуальность, масштабность форм, взаимодействие полифонических и гомофонно-гармонических принципов письма.

Танеев – создатель *лирико-философской кантаты* в России. Глубина философских концепций произведений данного жанра, использование разнообразного по своим истокам тематизма (от Баха до Чайковского), симфоничность развития. «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» - два произведения, обрамляющие все творчество композитора. Воплощение в них идеи «русской полифонии»

Вокально-симфонические и хоровые произведения С.В. Рахманинова.

Обновление сюжетно-содержательной сферы, жанровой специфики, композиционных решений и средств выразительности в кантатах и хоровых произведениях а *sappella*.

Симфонизация жанра кантаты; трактовка вокального начала как компонента целостного симфонического замысла.

Взаимодействие лирико-драматического и жанрово-картинного начала в кантате «Весна» на стихи Н.А. Некрасова (1907). Жанровая многоплановость «Колоколов» (1913), соединяющей принципы программной симфонии с хором и солистами, и циклической поэмы.

Национальные истоки музыкального языка произведений («колокольность», «знаменность», фольклорно-жанровые) и их эмоционально-психологическое преломление. Новаторство тематизма, гармонии, тембрового колорита.

ТЕМА 18. Камерно-вокальное творчество композиторов конца XIX-начала XX вв.

Новые тенденции в развитии поэзии и музыки на рубеже XIX-XX века. Творчество поэтов-символистов в камерно-вокальной лирике рассматриваемого периода. Жанр «стихотворения с музыкой» в творчестве Танеева, Метнера, Рахманинова, Гнесина, Катуара, Крейна, Прокофьева. Индивидуальное художественное решение проблемы соотношения текста и музыки в их произведениях.

С. Танеев. Сложное взаимодействие традиций отечественной и европейской романсности XIX- XX века; ослабление жанровой специфичности, использование в романсах приемов тематического развития и формообразования, характерных для инструментальной музыки.

С. Рахманинов. Преемственность с традицией Чайковского (эмоциональная «открытость», интонационный «демократизм», обобщенное воплощение поэтического текста) и, одновременно, развитие завоеваний композиторов «петербургской» школы с их бережным отношением к слову. Сосуществование двух типов вокальной мелодики - протяженной и ариозно-декламационной. Новаторская трактовка фортепианной партии. Романсы ор.38 на стихи поэтов-символистов.

Н. Метнер. Преобладание в камерно-вокальных сочинениях лирико-философской тематики; целенаправленный отбор поэтических текстов (Пушкин, Тютчев, Гейне, Гете). Использование в вокальной партии приемов «инструментализации» (например, *вокализы*) и огромная роль фортепианного сопровождения. Вокальные циклы на тексты Гете (1904-1908) и романсы на тексты Тютчева – вершины камерно-вокальной лирики композитора.

ТЕМА 19. Опера и «музыка к драме» в творчестве композиторов конца XIX - начала XX вв.

Судьба оперного жанра в конце XIX - начале XX века: создание наряду с монументальными произведениями сочинений «малой формы», отмеченных чертами камерности - «Иоланта» Чайковского, «Вера Шелоба» и «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, «Пир во время чумы» Кюи, «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини» Рахманинова, «Рафаэль» Аренского и др.

Жанровые и драматургические особенности оперы «малой формы»: ограничение числа действующих лиц, максимальная концентрация действия, преобладание лаконичных оперных форм, тяготение к трехчастной форме на уровне композиции *целого* и внутри картин (актов).

Жанр «музыки к драме» в творчестве Глазунова – музыка к драматическим спектаклям «Царь Иудейский» Великого князя Константина Романова (1913) и «Маскарад» Лермонтова (1917) в контексте развития этого жанра в России и в русле новых тенденций театральной культуры начала XX века.

ТЕМА 20. Симфоническое творчество композиторов конца XIX - начала XX вв.

Новый этап развития симфонической музыки, связанный с творчеством композиторов, начавших свою деятельность в 1880-1890-е годы.

А.К. Глазунов. Ведущее значение жанра симфонии в творчестве композитора. «Стиль глазуновских симфоний – стиль музыки Глазунова» (Б. Асафьев). Создание им

новых в русском симфонизме типов драматургии – *лирико-эпической* и *эпико-драматической*.

Становление симфонического стиля Глазунова в раннем периоде творчества: Первая и Третья симфонии, программные произведения («Море», «Лес», «Кремль») сюиты. Значение Четвертой симфонии (1893), как первой вершины «кучкистского» симфонизма.

Кристаллизация характерных стилизованных признаков в произведениях 90-х годов (Пятой и Шестой симфониях).

Восьмая симфония (1906) – вершина творчества композитора. Ее особое положение как самого драматического произведения, содержащего уникальное для всей музыки Глазунова трагедийное *Mesto* (II часть). Интонационно-стилевой контекст симфонии, обобщающий различные пласты музыки XIX века (Чайковского, Танеева, Вагнера, Брамса).

С.И. Танеев. Становление симфонического стиля в ранних симфониях (до 1884 года) и достижение искомого идеала в Четвертой (1898). Симфония *c-moll* – как характерный пример танеевского «интеллектуального симфонизма» (Асафьев), основанного на последовательном раскрытии обобщенно-философского замысла; «бетховенианские» черты и ясно ощутимые связи с традициями позднего симфонизма Чайковского – как высший синтез классического и романтического начал.

А.К. Лядов. Развитие традиции программного симфонизма в русле индивидуального камерного стиля («Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро» Восемь русских народных песен для оркестра).

Символистские тенденции в трех последних оркестровых сочинениях Лядова – «Танце амазонки» (1910), «Из Апокалипсиса» (1912), «Скорбной песни» (1914). Взаимодействие в них элементов картинно-живописного симфонизма Римского-Корсакова и экспрессионистских тенденций позднего Скрябина.

С.В. Рахманинов – последний великий русский симфонист, синтезировавший принципы «московской» и «петербургской» школ. Ярко национальный колорит его симфоний, включающих древнерусские пласты, народно-жанровую стихию, пейзажность. Третья симфония (1936) и «Симфонические танцы» (1940) – как вершины симфонического творчества композитора.

А.Н. Скрябин. Становление симфонического стиля в первых двух симфониях. Переломное значение Третьей симфонии: черты поэчности в драматургии цикла, монотематические связи между частями, объединяющая роль коды. «Поэма экстаза» (1907) и «Прометей» (1911) – новый этап в развитии симфонизма Скрябина и русской симфонической музыки начала XX века. Концентрированное воплощение музыкально-философского замысла в свободно трактованной сонатной форме; идея синтеза в «Прометее»; переход к новому ладогармоническому мышлению, связанному с отказом от мажоро-минорной системы; новаторство в оркестровой сфере.

ТЕМА 21. Творчество И.Ф. Стравинского (1882-1971) «русского периода».

И.Ф. Стравинский (1882-1971) – выдающийся русский композитор, определивший магистральные направления европейской музыки XX века. Условное разделение всего творческого пути на три периода: «русский» (1908-1923), неоклассицистский (1923-1953), серийный (1953-1968).

Значение «русского» периода как основополагающего в художественном и стилизованном отношении для всего последующего творчества композитора. Формирование в ранних сочинениях Стравинского главного свойства его музыки – универсализма, связанного с развитием в отечественной культуре «русской европейскости».

Претворение в ранних вокальных сочинениях («Фавн и пастушка», «Весна монастырская» и «Росянка» -1907, «Пастораль» -1908, опера «Соловей» (1 акт – 1909)

разнообразных стилистических влияний - позднего Римского-Корсакова, Мусоргского, Вагнера, Дебюсси и др.

Формирование индивидуальной эстетики и стиля в трех балетах – «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» (1910-1913). Значение третьего балета («Весна священная») для музыкального искусства XX века

Развитие принципов фольклорной поэтики в «Свадебке» (1914-1923), «Байке про Лису, Петуха, Кота да Барана» (1916), «Истории солдата» (1918), задуманных в России и реализованных за рубежом. Их роль в качестве связующего звена между стилем «русского» периода и эпохой неоклассицизма в творчестве Стравинского.

Роль Русского хорового общества Е. Альбрехта и Общества камерной музыки К. Альбрехта, Мамонтовской частной оперы, Частной оперы С. Зимина).

Новый уровень контактов русской и западноевропейской музыки на рубеже столетий. Вагнер и русские композиторы. Всемирные выставки в Париже в 1890-е годы и «Русские сезоны» С. Дягилева в 1900-е годы.

ТЕМА 22. Введение. Основная проблематика курса ИРМ XX в. Периодизация. Обзор литературы.

Специфика курса истории русской музыки после Октябрьской революции. Основная проблематика курса, основные темы. Периодизация. Обзор литературы по курсу.

ТЕМА 23. Музыкальная культура в первые годы после Октябрьской революции (1917-1922).

Октябрьская революция – новый этап в развитии отечественной культуры. Преобразования в области культуры: создание Государственной комиссии по просвещению, преобразованной впоследствии в Народный комиссариат просвещения. Роль А.Луначарского. Национализация театров, музеев, консерваторий.

Трудности развития культуры в период гражданской войны. Эмиграция крупных деятелей отечественной культуры – композиторов и исполнителей. Деятельность А.Глазунова, Р.Глиэра, М.Ипполитова-Иванова. Реформирование профессионального музыкального образования, организация народных консерваторий. Негативная роль Пролеткульта. Н. Мясковский и его Пятая симфония; ее лирико-эпический характер, влияние кучкизма, лирические, жанровые образы.

Формирование жанра советской массовой песни.

Роль Великорусского оркестра В.Андреева и хора М.Пятницкого в популяризации классической музыки и народной песни.

ТЕМА 24. Особенности развития музыкальной культуры 1920-х годов.

1920-е годы – сложный и во многом экспериментальный период в развитии музыкальной культуры. Обилие группировок, объединений среди художников, литераторов, музыкантов. Многообразие исканий.

Идейно-эстетическая борьба в искусстве 1920-х гг. Ассоциация современной музыки (АСМ), Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ), Проколл (Производственный коллектив студентов московской консерватории), Организация революционных композиторов и музыкальных деятелей (ОРКИМД). Влияние их на развитие музыкального быта, формирование концертного репертуара, обучение композиторской молодежи.

Деятельность композиторов, а также мастеров исполнительского искусства старшего поколения – А.Глазунова, А.Кастальского, Р.Глиэра, А.Гольденвейзера, К.Игумнова, Л.Николаева, А.Неждановой, Л.Собинова и др. Начало творческой деятельности Д.Шостаковича, Ю.Шапорина, В.Щербачева, А.Александрова, С.Василенко, А.Крейна. Роль Асафьева в формировании исторического и теоретического музыкознания.

Начало развития советской оперы и балета. Первые композиторы-песенники: Д.Васильев-Буглай, А.Митюшин, Д.Покрасс.

ТЕМА 25. Симфоническое творчество 1920-х гг.

Сложность процесса становления симфонического жанра в 1920-е годы, экспериментальный характер некоторых сочинений. Традиции русского классического симфонизма («Запорожцы» Р.Глиэра, «Мцыри» М.Ипполитова-Иванова, Третья симфония А.Гедике). Отражение темы современности, чаще всего получавшей индивидуально-лирическое преломление (Шестая симфония Н.Мяковского, «Симфонический монумент» М.Гнесина, «Траурная ода» А.Крейна, симфония «Ленин» В.Шебалина).

Продолжение классической традиции «русской музыки о востоке», использование вокала и поэтического слова в симфонических полотнах: Шестая симфония Мяковского, Вторая и Третья Шостаковича, «Ленин» Шебалина, Первая симфония Шапорина.

Первая симфония Шостаковича; преломление в ней классических традиций и черты новаторства, сочетание юношеского задора (1, 2 части) и напряженного драматизма, философской сосредоточенности (3, 4 части).

Значительность и сложность замысла Шестой симфонии Мяковского. Героико-трагическая трактовка революционной темы; психологическая углубленность, использование революционных песен и духовного стиха, особенности композиции и музыкального языка.

ТЕМА 26. Оперное творчество 1920-х гг.

Сложность и противоречивость процесса формирования советского музыкального театра. Появление первых опер, отражающих события революции и Гражданской войны; «За Красный Петроград» А.Гладковского и В.Пруссак, «Лед и сталь» В.Дешевова, «Северный ветер» Л.Книппера. Преобладание песенно-хоровой основы в операх, связанных с историко-героической тематикой («Орлиный бунт» А.Пашенко, «Декабристы» В.Золотарева, «Степан Разин» В.Триодина).

Взаимоотношение музыкального и драматического театров, возрастание интереса композиторов к музыке в драматическом театре. Театральные работы Ю.Шапорина, Б.Асафьева, В.Шебалина. Музыка Д.Шостаковича к спектаклям ТРАМа.

Новаторские черты оперы Шостаковича «Нос»: образно-смысловый строй, жанровый аспект, пародийность. Особенности вокально-речевой сферы, ансамблевой техники, определяющая роль оркестра, преломление черт гротеска.

Становление оперного театра С.Прокофьева. Новаторство его опер, влияние эстетики драматического театра. Проявление в трагедии-сатире «Игрок» основных принципов прокофьевской оперной драматургии: сквозное развитие, динамичность действия, симфонизация. Соотношение либретто и литературного первоисточника.

ТЕМА 27. Балет 1920-х гг.

1920-е годы – время экспериментов в области хореографии. Поиски новой пластической выразительности (привлечение элементов акробатики, пантомимы). Первые успехи советской балетной музыки. Революционная тематика в балете Р.Глиэра «Красный мак»; основные интонационные сферы, зрелищность балета, его лиризм, использование революционных песен («Интернационал», «Красный мак»).

ТЕМА 28. Особенности развития музыкальной культуры в 1930-е гг.

1930-е годы – период расцвета отечественной культуры. Выдающиеся достижения литературы (М.Шолохов, А.Толстой, М.Булгаков и др.), кинематографа («Чапаев», «Александр Невский»), лирические комедии Г.Александрова). Рождение советской музыкальной классики: «Леди Макбет Мценского уезда», Пятая симфония Шостаковича, «Александр Невский» «Ромео и Джульетта» Прокофьева, вокальные циклы Г.Свиридова,

Ю.Шапорина и др.

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». Образование Союза композиторов. Проблема национального и интернационального, работа российских композиторов в различных республиках СССР, помощь А.Затаевича, В.Успенского и др. в формировании профессиональной музыки в Средней Азии и Казахстане.

Крупнейшие музыкальные театры, концертные учреждения, хоры, оркестры. Расцвет музыкального исполнительства, формирование новых исполнительских школ. Международное признание лучших достижений российского музыкального искусства.

ТЕМА 29. *Оперное творчество 1930-х гг.*

Расцвет музыкального театра в 1930-е годы. Тема революции и гражданской войны в песенных операх И.Дзержинского «Тихий Дон» и Т.Хренникова «В бурю». Соотношение либретто и литературных первоисточников. Значение массовых хоровых сцен. Достоинства и издержки песенной оперы.

Опера С.Прокофьева «Семен Котко», ее место в оперном творчестве композитора. Своеобразие драматургии, влияние драматического театра, кинематографа. Динамизм музыкально-сценического действия, симфонизм. Дискуссия, связанная с оценкой оперы, ее сценическая судьба.

Претворение в операх 1930-х гг. образов русской и зарубежной литературной классики: «Леди Макбет Мценского уезда» Д.Шостаковича, «Кола Брюньон» Д.Кабалевского, «Дуэнья» («Обручение в монастыре») С.Прокофьева.

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») – вершина русского оперного искусства XX века. Переосмысление повести Н.Лескова в трагедию-сатиру. Сложность и противоречивость образа Катерины, музыкально-сценические контрасты. Симфонизм оперы, роль симфонических антрактов. Статья «Сумбур вместо музыки» (1936), определившая сценическую судьбу оперы, ее две редакции.

Лирико-комедийная опера С.Прокофьева «Дуэнья»; стремительность развития действия, характеристичность, гибкое взаимодействие вокальных и оркестровой партий. Опера «Кола Брюньон» Д.Кабалевского; особая роль оркестра, характеристика жанровых сцен, соотношение лирического и героического начал.

ТЕМА 30. *Балет 1930-х гг.*

Интенсивное развитие балетного жанра в 1930-е годы. Тематическое и жанровое обогащение балета, начавшееся с середины 1930-х гг. Поиски новых путей в музыке и хореографии балета. Драмбалет. Широкое использование сюжетов отечественной и мировой классики.

Роль Б.Асафьева, композитора и музыковеда, в формировании классического советского балета. Особенности решения им романтической поэмы Пушкина в балете «Бахчисарайский фонтан».

«Ромео и Джульетта» С.Прокофьева – вершина отечественного балета XX века, яркое воплощение трагедии Шекспира в музыкально-хореографическом искусстве. Новаторство Прокофьева; симфонизация балета, определяющая роль музыки, динамичность сценического действия. Отточенность характеристик, многообразие форм.

Балет А.Крейна «Лауренсия» по пьесе Лопе де Вега «Овечий источник». Сочетание в балете лирики и героики, творческое использование композитором испанского фольклора.

Неудача балетов Д.Шостаковича на современную тему («Болт», «Золотой век», «Светлый ручей»), их сценическая судьба.

ТЕМА 31. *Песенное и камерно-вокальное творчество 1930-х гг.*

Расширение тематики массовой песни в 1930-е годы, ее интонационных истоков,

обогащение музыкального языка. Жанры песенного творчества. Обращение к этому жанру талантливых композиторов-песенников – Л.Книппера, М.Блантера. В.Соловьева-Седого, В.Белого, Н.Богословского, бр. Покрасс и др.

Песенное творчество В.Захарова, его сотрудничество с хором им. Пятницкого. Синтез особенностей крестьянского и современного мелоса.

Светлый, жизнеутверждающий характер творчества И.Дунаевского, яркость и демократизм его музыкального языка, мастерское владение всеми средствами музыкальной выразительности. Значение его киноработ для развития и популяризации массовой песни, появления в ней лирической тематики. Широкое использование маршевых и танцевальных элементов.

Хоровые произведения А. Давиденко – «На десятой версте», «Улица волнуется». Хоровые обработки народных и революционных песен А. Александрова. Походные и гимнические песни, сочетание в них русской распевности с активными маршевыми интонациями. Песни В. Белого, Б. Шехтера, М. Ковалья, С. Рязова.

ТЕМА 32. Симфоническое творчество 1930-х гг.

1930-е годы - этапный период в развитии симфонизма. Расширение тематики и выразительных средств. Обращение российских композиторов к интонациональному фольклору (симфонические поэмы «Туркмения» Б.Шехтера, «Ванч» Л.Книппера).

Героические и трагические образы Шестнадцатой симфонии Н. Мясковского, использование в ней массовой песни. Поэзный характер лирико-драматической Девятнадцатой симфонии; особенности ее композиции, претворение народно-песенных интонаций, мастерство тематического и полифонического развития.

Выдающееся значение симфонической триады Д.Шостаковича (Четвертая, Пятая, Шестая симфонии); переосмысление типологических черт симфонического цикла (медленные экспозиции, отсутствие контраста между ее темами, контраст, возникающий между экспозицией и разработкой, темы-«перевертыши»).

Пятая симфония - одна из вершин мирового симфонизма. Своеобразное преломление в ней черт классицизма и барокко, нетрадиционная функция финала.

Особенности оркестрового стиля Шостаковича.

Успехи в области инструментального концерта. Ярко выраженный национальный колорит Фортепианного и Скрипичного концертов А.Хачатуряна, их светлый, праздничный характер. Фортепианные концерты Д.Шостаковича, А.Баланчивадзе, скрипичные концерты Н.Мясковского, С.Прокофьева, В.Шебалина.

ТЕМА 33. Оратория и кантата 1930-х гг.

1930-е годы – время создания первых советских классических вокально-симфонических произведений. Кантата и оратория – монументальные жанры, воплощающие темы большого идейного значения. Обогащение их принципами и приемами симфонической и оперной драматургии.

Две основные сюжетно-тематические линии в ораториально-кантатном творчестве этого периода. Историко-героическая тематика в симфонии-кантате Ю.Шапорина «На поле Куликовом», оратории М.Ковалья «Емельян Пугачев» кантате С.Прокофьева «Александр Невский». Выдающееся значение кантаты «Александр Невский». Совместная работа С.Прокофьева с А.Эйзенштейном. Контрастность ее драматургии, народно-песенные истоки. Связь с традициями русской классики, черты новаторства. Своеобразие оркестровки, черты изобразительности.

Эпический характер симфонии-кантаты «На поле Куликовом»; ее симфонизм, ведущая роль оркестра, масштабность замысла.

Современная тема в ораториально-кантатном творчестве 1930-х гг: кантаты С.Прокофьева «Здравица» и «К 20-летию Октября», «К 20-летию Октября» С.Василенко, «Реквием памяти Кирова» и «Песня о весне и радости» М.Юдина, «Северная оратория»

Е.Голубева.

ТЕМА 34. Музыкальная культура в годы Великой отечественной войны.

Уникальность художественной культуры в годы испытаний. Ведущая роль музыкального искусства в эти годы. Перестройка работы музыкальных учреждений, создание концертных бригад, ансамблей и других коллективов. Исключительно важное значение массовой песни и симфонии.

Тема войны в музыкальном театре – оперы Кабалевского, Держинского; балеты Асафьева. Героико-историческая тема в операх С.Василенко, Б.Мокроусова, М.Коваля. Героико-патриотическая тематика в кантатах Ю.Шапорина, Ю.Левитина, М.Коваля. Кантаты Н.Мяковского «Киров с нами», Ю.Шапорина «Сказание о битве за русскую землю», С.Прокофьева «Баллада о мальчике, оставшимся неизвестным».

Симфоническое творчество Д.Шостаковича, Н.Мяковского, С. Прокофьева, А.Хачатуряна.

ТЕМА 35. Симфонизм военных лет.

Годы войны - качественно новый этап развития жанра симфонии. Круг идей и образов. Новые черты в драматургии и музыкальном языке. Создание непреходящих шедевров – Седьмой и Восьмой симфоний Д.Шостаковича, Пятой симфонии С.Прокофьева, Двадцать четвертой Н.Мяковского, Второй А.Хачатуряна.

Седьмая симфония Шостаковича – выдающийся художественный документ эпохи; ее монументальность, масштабность, острота драматического конфликта. Творческая история и мировое значение симфонии.

Восьмая симфония Шостаковича; трагедийный и остро психологический ракурсы воплощения в ней темы войны; интонационная связь с Седьмой симфонией, своеобразие музыкальной драматургии и композиции.

Ярко национальный характер Пятой симфонии С.Прокофьева и Второй симфонии А.Хачатуряна. Эпическая Двадцать вторая («Симфония-баллада») и героико-драматическая Двадцать четвертая симфонии Н.Мяковского.

ТЕМА 36. Песня военных лет.

Определяющая роль массовой песни в годы войны. Песня – наиболее популярный и востребованный народом жанр музыкального искусства. Тематическое и жанровое расширение песенного творчества. Особое значение лирических песен М.Блантера, Б.Мокроусова, В.Соловьева-Седого, А.Новикова. Песни-марши, баллады, шуточные песни. Особая роль лирической песни.

Поэтические первоисточники, связанные с творчеством выдающихся поэтов того времени – К.Симонова, А.Твардовского, А.Жарова, А.Суркова.

Непреходящая ценность песен военных лет.

ТЕМА 37. Камерно-вокальное творчество в годы войны.

Военная тематика в камерно-вокальном творчестве. Тенденции к укрупнению форм, тяготение к цикличности, сближение с кантатно-ораториальным жанром. Отражение в жанре баллады подвига народных героев – капитана Н.Гастелло, А.Матросова, З.Космодемьянской. Вокальные циклы В.Нечаева «О доблести, о подвигах, о славе», И. Держинского на стихи К.Симонова.

Интерес к инонациональной поэзии, в частности, к английской и шотландской. Вокальные циклы Д.Шостаковича на стихи английских поэтов и Т.Хренникова на стихи Р.Бернса.

ТЕМА 38. Особенности развития музыкальной культуры после войны (1945–1960).

Отражение военной тематики в послевоенном творчестве: Шестая симфония С.Прокофьева, квартеты Д.Шостаковича. Новые оперные спектакли о героях прошедшей войны, созданные на основе произведений советской литературы («Семья Тараса» Д.Кабалевского, «Повесть о настоящем человеке» С.Прокофьева). Продолжение развития военной темы в песне (В.Соловьев-Седой, А.Новиков и др.).

Постановления ЦК КПСС 1946-1948 гг. по идеологическим вопросам. Необоснованность и произвольность оценок. Постановление ЦК партии «Об опере Мурадели «Великая дружба»; его негативная роль в развитии музыкальной культуры, выразившаяся в отходе ряда композиторов от социально значимых тем в оперном творчестве, стандартизации жанра кантаты, стремлении к упрощенности концепций в симфонических произведениях, снижении активности в симфоническом и камерных жанрах. Несправедливое осуждение группы выдающихся композиторов.

Творческая деятельность композиторов старшего и среднего поколений, появление плеяды талантливой композиторской молодежи; Р.Щедрин, А.Эшпай, Г.Галынин, К.Молчанов, А.Холминов, Ю.Балкашин, В.Баснер.

Успехи музыкального исполнительства. Победы музыкантов на Международных конкурсах, зарубежные выступления музыкальных коллективов и отдельных исполнителей.

ТЕМА 39. *Оратория и кантата после войны (1945-1960).*

Возрастание интереса к кантатно-ораториальному жанру после войны. Борьба за мир, прославление труда, родины, воспоминания о войне – основная тематика послевоенных произведений этого жанра («Над родиной нашей солнце сияет», «Песнь о лесах» Д.Шостаковича, «На страже мира» С.Прокофьева, «Александр Матросов» В.Сорокина, «Зоя» В.Юровского, «Победная кантата» А.Новикова и др.).

Вокально-симфонические произведения Г.Свиридова – новый этап развития жанра. Поэма «Памяти Есенина» – первая советская лирическая кантата о России; поэтическое воплощение в ней темы Родины, яркая национальная характерность музыкальных образов. «Патетическая оратория» на слова Маяковского – новаторское сочинение композитора, преодолевающее стереотипы жанра, сложившиеся к этому времени. Плакатность образов, ораторская выразительность музыкального языка, необычная трактовка партии солиста, олицетворяющего образ поэта. Новаторство музыкальной драматургии.

Оратория «Двенадцать» В.Салманова. Соотношение с литературным первоисточником. Образно-музыкальное воплощение основного драматургического контраста.

ТЕМА 40. *Оперное творчество после войны (1945-1960).*

Негативное влияние постановлений ЦК партии на развитие оперного жанра (1948-1950). Преобладание в опере лирической тематики: оперы Г.Крейтнера, А.Спадавеккиа, Д.Кабалевского, Д.Френкеля.

Оперы С.Прокофьева, получившие окончательное завершение в это время: «Дуэнья», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке». Особая роль эпопеи «Война и мир»; история ее создания, основные редакции. Мастерство меткой, лаконичной интонационной характеристики, умение создать цельный, ярко очерченный образ. Речевая выразительность вокальных партий, особенности диалогов, хоровых сцен. Симфонизация оперы, кадровость и приемы объединения «кадровых» сцен в единое целое.

«Повесть о настоящем человеке»; преобладание вокально-напевной мелодии, стремление к укрупнению мелодических форм, мелодизация речитативов, использование приема «наплыва».

«Декабристы» Ю.Шапорина – масштабное эпическое героико-трагическое полотно. История создания. Групповой и индивидуальные портреты декабристов, развитие лирической линии. Роль оркестра и хоровых сцен.

Отражение военной темы в опере Д.Кабалевского «Семья Тараса» по повести Б.Горбатова.

ТЕМА 41. Балет после войны (1945-1960).

Расцвет балетного театра, его популярность. Работа выдающихся балетмейстеров старшего поколения – Р.Захарова, Ф.Лопухова, К.Голейзовского и молодых хореографов (Ю.Григоровича, Л.Лавровского, П.Гусева, Л.Якобсона).

Преобладание героической тематики: балеты «Жанна д'Арк» Н. Пейко, «Юность» М.Чулаки, «Берег надежды» А.Петрова, «Тропюю грома» К.Караева, «Спартак» А.Хачатуряна. Воплощение в балете сюжетов русской, восточной и зарубежной литературы – «Медный всадник» Р.Глиэра, «Семь красавиц» К.Караева, «Легенда о любви» А.Меликова, «Каменный цветок» С.Прокофьева.

«Каменный цветок» – пластическое воплощение радости творческого труда и духовной красоты русского человека. Эпический строй музыки, национальный характер образов.

«Спартак» – героическая музыкально-хореографическая трагедия. Монументальность музыкально-сценических форм, симфонизм, эффектность сценического воплощения. Выдающееся значение балета.

Отражение африканского фольклора в героико-трагическом балете К.Караева «Тропюю грома».

ТЕМА 42. Песня и камерно-вокальное творчество после войны (1945-1960).

Борьба за мир – основная тема массовой песни после войны. Песни В.Белого, С.Туликова, В.Мурадели, С.Каца. Послевоенные песни В.Соловьева-Седого. Всемирная популярность его «Подмосковных вечеров». Лирические песни Б.Мокроусова, В.Новикова, И.Дунаевского.

Обращение к инациональной поэзии в камерно-вокальном творчестве: вокальный цикл на стихи Р.Бернса, «Страна отцов» Г.Свиридова, «Сонеты Шекспира» Д.Кабалевского, «Простые песни» А.Петрова, «Из еврейской народной поэзии» Шостаковича.

Новаторские черты вокальных циклов Г.Свиридова и Д.Шостаковича.

Вокальные циклы Ю.Шапорина и А.Александрова на стихи русских поэтов.

ТЕМА 43. Музыкальная культура 1960-1990-х гг. Основные тенденции развития. Опера.

Многообразие стилевых исканий. Влияние музыки крупнейших мастеров – Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна. Достижение зрелости, интенсивность художественного процесса в творчестве Р.Щедрина, С.Слонимского, А.Петрова, А.Шнитке, Б.Чайковского, Б.Тищенко.

Развитие авангардных тенденций (додекафония, сонористика, алеаторика) в 1960-е годы. Поляризация академических и левых течений в эти годы и интеграция в 1970-х гг. (эволюция музыки Шнитке).

Полистилистика 1970-80-х гг. (балет «Анна Каренина» Р.Щедрина, Пятнадцатая симфония Д.Шостаковича, Первая и Третья А.Шнитке и др.) Неофольклоризм - одна из ведущих идей культуры последней трети XX века. Особый тип его, связанный с духовностью, с усилением личностного начала, проявляющийся по-разному в творчестве Г.Свиридова, Р.Щедрина, В.Гаврилина, С.Слонимского, Б.Тищенко.

Интерес к творчеству классиков русской литературы XIX-XX веков – Пушкину, Гоголю, Чехову, поэтам «серебряного века» (Блок, Есенин, Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам).

Духовная тема в культуре 1980-90-х гг. как форма пробуждения национального сознания. Два направления музыкального творчества, связанного с религиозной

тематикой: духовность русского православия (Г.Свиридов, Р.Леденев, Э.Денисов, Н.Сидельников) и духовность христианства как общечеловеческого универсума (А.Шнитке, В.Артемов, Г.Уствольская, С.Губайдулина).

Развитие оперного жанра в творчестве Р. Щедрина и С. Слонимского.

ТЕМА 44. Кантатно-ораториальное и хоровое творчество 1960-1990-х гг. Обзор.

Расцвет кантатно-ораториального и хорового творчества в 1960-80 гг., становящегося одной из самых приоритетных областей музыкального творчества. Причины этого явления. Специфика и динамика процессов, происходящих в хоровых жанрах, многообразие тематики.

Произведения Шостаковича и Щедрина 1960-х гг. Различное отражение темы крестьянских бунтарей в их творчестве, а также в произведениях В.Калистратова, Ю. Буцко, К. Баташова.

Неофольклорная волна: «Курские песни» Свиридова, «Свадебные песни» Ю. Буцко, «Лебедушка» В.Салманова, «Симфония в обрядах» Л. Пригожина, «Перезвоны» В.Гаврилина.

Интерпретация пушкинской поэзии в «Пушкинском венке» Свиридова. Хоровой «авангард» в творчестве Денисова и Губайдулиной.

Современная отечественная духовная музыка. Хоры Свиридова к спектаклю Малого театра «Царь Федор Иоаннович» – одна из вершин этого жанра. Произведения Н. Сидельникова, В. Мартынова, А. Шнитке. Ю. Фалика.

Спад интереса к хоровой музыке у композиторов и в то же время высокий уровень активности и качества в сфере исполнительства в 1990-е годы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Балакирев М. А. Сборник русских народных песен: Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/115938?category=2612>
2. Гайдамович Т. А. Русское фортепианное трио. М., 2005. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002818713/
3. Ковалева-Огороднова Л.Л. Сергей Рахманинов в Санкт-Петербурге — Петрограде: Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/113165?category=2612>
4. Летопись жизни и творчества М. П. Мусоргского. Сост. Орлов Г.П. М.-Л: Музгиз, 1940. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005223749/
5. Ливанова Т. Н. Моцарт и русская музыкальная культура: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/111801?category=2612>
6. Мусоргский М. П. К пятидесятилетию со дня смерти, 1881-1931 : статьи и материалы. Под ред. Юрия Келдыша и Вас. Яковлева. М.: Музгиз, 1932. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008780407/
7. Огаркова Н. А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/111795?category=2612>.
8. Огаркова Н. А. Светская музыкальная культура в России XIX века: Учебно-методическое пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/119120?category=2612>
9. Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. СПб: Лань, Планета музыки, 2015. <https://e.lanbook.com/book/56564?category=2612>

10. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни (1844-1906). М.: Музгиз, 1928. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005487491/
11. Рубинштейн А. Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/122191?category=2612>
12. Самсонова Т. П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX веков. СПб: Лань, Планета музыки, 2013. <https://e.lanbook.com/book/13865?category=2612>
13. Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин: его жизнь, переписка и музыкальные статьи. СПб., 1889. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004428005/
14. Стасов Д. В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов): Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/121977?category=2612>
15. Финдейзен Н. Ф. Дневники. Расшифровка рукописи, исследование, коммент., подготовка к публикации М. Л. Космовской. 1892-1901. СПб., 2004. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002703876/
16. Чайковский и театр : статьи и материалы. Под ред. А. И. Шавердяна М.: Искусство, 1940. https://rusneb.ru/catalog/000203_000130_86/

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 и методический 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
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и	<i>Знать:</i> основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; теорию и историю гармонии от средневековья до современности; основные этапы истории и теории

эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;</p> <p>основные типы форм классической и современной музыки;</p> <p>тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;</p> <p>основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;</p> <p>композиторское творчество в историческом контексте;</p>
	<p><i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;</p> <p>анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;</p> <p>выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;</p> <p>применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p>
	<p><i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;</p> <p>методологией гармонического</p>

	анализа; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
--	--

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

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				
Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
Индикаторы достижений компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

<p><i>Знать:</i> основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; теорию и историю гармонии от средневековья до современности; основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; основные типы форм классической и современной музыки; тембровые и</p>	<p><i>Не знает</i> основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; теорию и историю гармонии от средневековья до современности; основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; основные типы форм классической и современной музыки; тембровые и</p>	<p><i>Знает частично</i> основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; теорию и историю гармонии от средневековья до современности; основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; основные типы форм классической и современной музыки; тембровые и</p>	<p><i>Знает хорошо</i> основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; теорию и историю гармонии от средневековья до современности; основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; основные типы форм классической и современной музыки; тембровые и</p>	<p><i>Знает в полной мере</i> основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; теорию и историю гармонии от средневековья до современности; основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; основные типы форм классической и современной музыки;</p>
---	---	---	---	--

технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов ; основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте;	технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов ; основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте;	технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов ; основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте;	технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов ; основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте;	тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов ; основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте;
--	--	--	--	--

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест,
определение по фрагменту партитуры произведения и его автора**

<i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенно	<i>Не умеет</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенно	<i>Умеет,</i> <i>допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных-технических и музыкально-эстетических норм	<i>Умеет в</i> <i>достаточной мере</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической	<i>Умеет</i> <i>свободно</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционных-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической
--	--	---	---	---

<p>й национальной школы), в том числе современности; анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p>	<p>й национальной школы), в том числе современности; анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p>	<p>определенной исторической эпохи (определенно й национальной школы), в том числе современности; анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p>	<p>эпохи (определенно й национальной школы), в том числе современности; анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p>	<p>эпохи (определенно й национальной школы), в том числе современности; анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p>
--	--	---	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста**

<p><i>Владеть:</i> навыками работы с учебно- методической , справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике дисциплины; методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией; практическим и навыками историко- стилевого анализа музыкальных произведений ; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>	<p><i>Не владеет</i> навыками работы с учебно- методической , справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике дисциплины; методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией; практическим и навыками историко- стилевого анализа музыкальных произведений ; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>	<p><i>Слабо владеет</i> навыками работы с учебно- методической , справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике дисциплины; методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией; практическим и навыками историко- стилевого анализа музыкальных произведений ; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>	<p><i>В целом владеет</i> навыками работы с учебно- методической , справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике дисциплины; методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией; практическим и навыками историко- стилевого анализа музыкальных произведений ; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>	<p><i>В полной мере владеет</i> навыками работы с учебно- методической , справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике дисциплины; методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией; практическим и навыками историко- стилевого анализа музыкальных произведений ; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>
--	--	---	---	---

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

Музыкальная литература

5-й семестр

Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. Л., 1971.

Памятники русского музыкального искусства:

Вып.1: Русская вокальная лирика XVIII века. М.,1972.

Вып.2: Музыка на Полтавскую победу. М.,1973.

Вып.3: Федор Крестьянин. Стихиры. М.,1974.

Вып.6: Е.Фомин «Ямщики на подставе». Опера. М.,1977.

Вып.8: В.Пашкевич «Как поживешь, так и прослывешь, или, Санкт-Петербургский гостиный двор». Опера. М.,1980.

Вып.11. Хандошкин И. Сочинения для скрипки. М.,1988.

С.Л. Гинзбург: История русской музыки в нотных образцах. Т.1-3. М., 1966-1970.

А.Алябьев. Песни и романсы. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано а-мoll.

Памятники русского музыкального искусства. Вып.12: О.Козловский. Оркестровые произведения. М., 1998.

Верстовский А. «Аскольдова могила».

М. Глинка. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Музыка к драме Н. Кукольника «Князь Холмский». «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», «Вальс-фантазия», «Камаринская», «Патетическое трио». Песни и романсы.

- А. Даргомыжский.* Оперы: «Русалка», «Каменный гость». «Малороссийский казачок», «Баба Яга (с Волги nach Riga)», «Чухонская фантазия». Песни и романсы.
- А. Серов.* Оперы: «Юдифь», «Вражья сила» (в отрывках).
- А. Рубинштейн.* Опера «Демон», «Персидские песни», Концерт для фортепиано с оркестром № 4.
- М. Балакирев.* Симфония № 1. Увертюра на темы трех русских народных песен, симфоническая поэма «Тамара». Произведения для фортепиано: «Исламей», фантазия на темы оперы «Жизнь за царя», Мазурки, Вальсы, Ноктюрны. Песни и романсы.
- М. Мусоргский.* Оперы: «Женитьба» (I акт), «Борис Годунов», «Хованщина». Симфонические произведения: Интермеццо h-moll, «Иванова ночь на Лысой горе». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Хоры: «Поражение Сеннахериба», «Иисус Навин». Песни и романсы: сб. «Юные годы», вокальные циклы «Без солнца», «Детская», «Песни и пляски смерти».
- А. Бородин.* Опера «Князь Игорь». Симфонии №1 и № 2; «В Средней Азии». Смычковые квартеты №1 и № 2. Песни и романсы.
- Н. Римский-Корсаков.* Оперы «Псковитянка» и «Снегурочка». Симфоническая сюита «Антар», симфоническая картина «Садко».
- П. Чайковский.* Оперы: «Евгений Онегин», «Мазепа», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта». Балеты: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Симфонии: 1-6, «Манфред». Оркестровая сюита № 3, Серенада для струнного оркестра. Концерты: для фортепиано с оркестром № 1, для скрипки с оркестром, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио». Смычковые квартеты 1-3, трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Романсы.

6-й семестр

- Н. Римский-Корсаков.* Оперы: «Млада», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок». Симфонические сочинения: «Шехеразада», «Испанское каприччио», «Светлый праздник». Кантата «Свитезянка». Романсы.
- А. Глазунов.* Симфонии: № 4, 5, 6, 8. Сюита «Из средних веков». Балеты: «Раймонда», «Барышня-служанка», «Времена года». Концерты: для скрипки с оркестром, для фортепиано с оркестром № 1,2. Смычковые квартеты № 4,5. Музыка к драме К.Р. «Царь Иудейский» (в отрывках), романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».
- А. Лядов.* Восемь русских народных песен для оркестра. «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Из Апокалипсиса». Фортепианные произведения: Прелюдии, мазурки, вальсы; «Про старину», «Бирюльки». 4 пьесы op.64. Детские песни для голоса с фортепиано.
- С.Танеев.* Опера «Орестея». Симфония № 4. Концертная сюита для скрипки с оркестром. Струнный квартет № 6; Фортепианный квинтет g-moll.

- Кантаты: «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма». Хоры ор. 27. Романсы.
- С. Рахманинов.* Симфонии № 1, 2, 3, «Симфонические танцы». Кантата «Весна», «Колокола», Три русские песни для хора и оркестра. Опера «Алеко». Фортепианные произведения: Прелюдии, Этюды-картины, Музыкальные моменты, Вариации на тему Корелли. Концерты для фортепиано с оркестром: № 1-3, Рапсодия на тему Паганини. Романсы.
- А. Скрябин.* Симфонии № 1, 2, 3. Симфонические поэмы: «Поэма экстаза», «Прометей». Фортепианные произведения: Сонаты № 3, 4, 5, 9; Прелюдии ор. 11, 13, 17, 74; поэмы ор. 32, «Трагическая» «Окрыленная» «К пламени», «Гирлянды», «Желание»; этюды ор. 8 и ор. 42.
- И. Стравинский.* Симфония Es-dur, Фантастическое скерцо. Опера «Соловей». Балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Романсы на тексты С.Городецкого.

7-й семестр

- Н. Мясковский.* Пятая, Шестая. Шестнадцатая (первая, вторая части), Двадцать первая симфонии.
- Д. Шостакович.* Первая симфония, Пятая симфония. Оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). Сюиты из балетов «Болт», «Золотой век». Вокальный цикл на стихи Пушкина
- С. Прокофьев.* Оперы «Игрок», «Огненный ангел» (в отрывках), «Семен Котко». Балет «Ромео и Джульетта». Вокальный цикл на стихи Пушкина
- Г. Свиридов.* Вокальный цикл на стихи Пушкина.
- Т. Хренников.* Опера «В бурю»
- И. Держинский.* Опера «Тихий Дон» (в отрывках)
- Д. Кабалевский.* Опера «Кола Брюньон»
- Ю. Шапорин.* Вокальные циклы на стихи Пушкина и Блока «Далекая юность»
- Ю. Кочуров.* «Миниатюры» на стихи Пушкина
- В. Шебалин.* Вокальный цикл «Двенадцать стихотворений Пушкина»

8-й семестр

- Д. Шостакович.* Седьмая, Восьмая, Десятая (первая часть), Одинадцатая, Тринадцатая, Четырнадцатая симфонии. Кантаты «Песнь о лесах», «Казнь Степана Разина». Вокальные циклы «Из еврейской народной поэзии», на стихи английских поэтов, на стихи Микеланджело Буонаротти, на стихи Долматовского.
- Н. Мясковский.* Двадцать седьмая симфония.
- С. Прокофьев.* Седьмая симфония. Опера «Война и мир». Балет «Сказ о каменном цветке». Кантаты «На страже мира», «Здравица», «К двадцатилетию Октября», «Александр Невский».
- Г. Свиридов.* Вокальные циклы «Страна отцов» на стихи Аветика Исаакяна, на стихи Роберта Бернса, на стихи А. Блока. «Поэма памяти Есенина», «Патетическая оратория», «Курские песни». Хоровые циклы «Пушкинский венок», «Песнопения и молитвы».

А. Хачатурян. Вторая симфония, балет «Спартак».
Ю. Шапорин. Опера «Декабристы», симфония-кантата «На поле Куликовом»
К. Караев. Балет «Тропую грома», симфонические гравюры «Дон Кихот»
Д. Кабалевский. Вокальный цикл «Сонеты Шекспира», опера «Семья Тараса»
Т. Хренников. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса
Р. Щедрин. «Поэтория», балет «Конек-горбунок»
В. Гаврилин. «Перезвоны»
А. Холминов. Оперы «Коляска», «Шинель»
А. Шнитке. «Фаустус»

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

Семестр	№ темы	Вопросы и задания
5	1–2	1. Древнерусское церковное пение 2. Федор Крестьянин. Стихиры 3. Русская вокальная лирика XVIII века. 4. Музыка на Полтавскую победу. 5. Е.Фомин «Ямщики на подставе» 6. В.Пашкевич «Как поживешь, так и прослывешь, или, Санкт-Петербургский гостиный двор». 7. Хандошкин И. Сочинения для скрипки
	3	<i>А.Алябьев.</i> 1. Песни и романсы. 2. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано a-moll. <i>О.Козловский.</i> 1. Оркестровые произведения. <i>Верстовский А.</i> 1. «Аскольдова могила».
	4	<i>М. Глинка.</i> 1. «Жизнь за царя», 2. «Руслан и Людмила». 3. Музыка к драме Н. Кукольника «Князь Холмский». 4. «Арагонская хота», 5. «Ночь в Мадриде», 6. «Вальс-фантазия», 7. «Камаринская», 8. «Патетическое трио». 9. Песни и романсы.
	5	<i>А. Даргомыжский.</i> 1. «Русалка», 2. «Каменный гость» 3. «Малороссийский казачок», 4. «Баба Яга (с Волги nach Riga)», «Чухонская фантазия». 5. Песни и романсы.
	6	<i>А. Серов.</i> 1. «Юдифь», 2. «Вражья сила» (в отрывках). <i>А. Рубинштейн.</i> 1. «Демон»,

		<p>2. «Персидские песни», 3. Концерт для фортепиано с оркестром № 4. <i>М. Балакирев.</i> 1. Симфония № 1. 2. Увертюра на темы трех русских народных песен, 3. Симфоническая поэма «Тамара». 4. Произведения для фортепиано: «Исламей», фантазия на темы оперы «Жизнь за царя», Мазурки, Вальсы, Ноктюрны. 5. Песни и романсы. <i>М. Мусоргский.</i> 1. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». 2. Хоры: «Поражение Сеннахериба», «Иисус Навин». 3. Песни и романсы: сб. «Юные годы», вокальные циклы «Без солнца», «Детская», «Песни и пляски смерти».</p>
	7	<p><i>М. Мусоргский.</i> 1. «Женитьба» (I акт), 2. «Борис Годунов», 3. «Хованщина». <i>А. Бородин.</i> 1. «Князь Игорь». <i>Н. Римский-Корсаков.</i> 1. «Псковитянка» 2. «Снегурочка».</p>
	8	<p><i>П. Чайковский.</i> 1. «Евгений Онегин», 2. «Мазепа», 3. «Чародейка», 4. «Пиковая дама», 5. «Иоланта».</p>
	10-11	<p><i>М. Мусоргский.</i> 1. Интермеццо h-moll, 2. «Иванова ночь на Лысой горе». <i>А. Бородин.</i> 1. Симфонии №1 и № 2; 2. «В Средней Азии». <i>Н. Римский-Корсаков.</i> 1. Симфоническая сюита «Антар», 2. Симфоническая картина «Садко». <i>П. Чайковский.</i> 1. Симфонии №№ 1-6, 2. «Манфред». 3. Оркестровая сюита № 3, 4. Серенада для струнного оркестра. 5. Концерты: для фортепиано с оркестром № 1, для скрипки с оркестром, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. 6. «Ромео и Джульетта», 7. Франческа да Римини», 8. «Итальянское каприччио».</p>
6	12	<p><i>Н. Римский-Корсаков</i> 1. «Млада», 2. «Садко»,</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. «Моцарт и Сальери», 4. «Царская невеста», 5. «Сказание о невидимом граде Китеже», 6. «Золотой петушок». 7. «Шехеразада», 8. «Испанское каприччио», 9. «Светлый праздник». 10. Кантата «Свитезянка». 11. Романсы.
13	<p><i>А. Глазунов.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симфонии № № 4, 5, 6, 8. 2. Сюита «Из средних веков». 3. Балеты: «Раймонда», «Барышня-служанка», «Времена года». 4. Концерты: для скрипки с оркестром, для фортепиано с оркестром № 1,2. 5. Смычковые квартеты № 4,5. 6. Музыка к драме К.Р. «Царь Иудейский» (в отрывках), романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». <p><i>А. Лядов.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Восемь русских народных песен для оркестра. «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Из Апокалипсиса». 2. Фортепианные произведения: Прелюдии, мазурки, вальсы; «Про старину», «Бирюльки». 4 пьесы ор.64. 3. Детские песни для голоса с фортепиано.
14	<p><i>С.Танеев.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Опера «Орестея». 2. Симфония № 4. 3. Концертная сюита для скрипки с оркестром. 4. Струнный квартет № 6; 5. Фортепианный квинтет g-moll. 6. «Иоанн Дамаскин», 7. «По прочтении псалма». 8. Хоры ор. 27. 9. Романсы.
15	<p><i>С. Рахманинов.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симфонии № 1, 2, 3, «Симфонические танцы». 2. Кантата «Весна», «Колокола», Три русские песни для хора и оркестра. 3. Опера «Алеко». 4. Фортепианные произведения: Прелюдии, Этюды-картины, Музыкальные моменты, Вариации на тему Корелли. 5. Концерты для фортепиано с оркестром: № 1-3, Рапсодия на тему Паганини. 6. Романсы.
16	<p><i>А. Скрябин.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симфонии № 1, 2, 3. 2. Симфонические поэмы: «Поэма экстаза», «Прометей». 3. Фортепианные произведения: Сонаты № 3, 4, 5, 9; Прелюдии ор. 11,13, 17, 74; поэмы ор.32, «Трагическая» «Окрыленная» «К пламени», «Гирлянды», «Желание»; этюды ор.8 и ор. 42.
17	<p><i>А. Гречанинов</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Литургия, соч. 29.

		<p>2. Венощное бдение, соч. 59.</p> <p>3. Два духовных хора "Блажен муж" и "От юности моя".</p> <p><i>А. Кастальский</i></p> <p>1. Вечная память героям. Избранные песнопения панихиды» для хора а саррелла</p> <p>2. кантаты «Стих о церковном русском пении», «В память 1812 года», «Братское поминовение» для солистов, хора, органа и оркестра.</p> <p><i>А. Архангельский</i></p> <p>1. Пение Божественной литургии.</p> <p>2. Венощное бдение.</p> <p>3. Литургия св. Иоанна Златоуста (заупокойная),</p>
	18	<p><i>С. Танеев</i> Романсы (по выбору)</p> <p><i>С. Рахманинов</i> Романсы (по выбору)</p> <p><i>Н. Метнер</i></p> <p>1. Вокальные циклы на тексты Гете</p> <p>2. Романсы на тексты Тютчева</p>
	19	<p><i>С. Рахманинов</i></p> <p>1. «Скупой рыцарь»</p> <p>2. «Франческа да Римини»</p> <p><i>А. Глазунов</i></p> <p>1. «Маскарад»</p> <p>2. «Царь Иудейский»</p>
	20	<p><i>С. Прокофьев</i></p> <p>1. Первая симфония</p> <p>2. Симфониетта А-dur</p> <p><i>С. Рахманинов</i></p> <p>3. Симфония 1, 2</p> <p>4. Симфоническая поэма «Остров мертвых»</p>
	21	<p><i>И. Стравинский.</i></p> <p>1. Симфония Es-dur, Фантастическое скерцо.</p> <p>2. Опера «Соловей».</p> <p>3. Балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».</p> <p>4. Романсы на тексты С.Городецкого.</p>
	25	<p><i>Н. Мясковский</i></p> <p>1. Симфонии № 6, 7, 9,</p> <p>2. Симфониетта для струнного оркестра</p> <p><i>Д. Шостакович</i></p> <p>1. Симфонии № 1, 2, 3</p> <p><i>С. Прокофьев</i></p> <p>2. Симфонии № 2, 3</p> <p>3. Дивертисмент для оркестра</p>
7	26	<p>Оперное творчество 1920-х гг.</p> <p><i>С. Прокофьев</i></p> <p>1. «Игрок»</p> <p>2. «Любовь к трем апельсинам»</p> <p>3. «Огненный ангел»</p>
	27	<p>Балет 1920-х гг.</p> <p><i>С. Прокофьев</i></p> <p>1. «Сказка про шута»</p>

		2. «Стальной скак» 3. «Блудный сын»
	29	<i>Д. Шостакович.</i> 1. «Нос», 2. «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») .. <i>С. Прокофьев.</i> «Семен Котко». <i>Т. Хренников.</i> «В бурю» <i>И. Дзержинский.</i> Опера «Тихий Дон» (в отрывках) <i>Д. Кабалевский.</i> Опера «Кола Брюньон»
	30	<i>Д. Шостакович.</i> Сюиты из балетов «Болт», «Золотой век». <i>С. Прокофьев.</i> Балет «Ромео и Джульетта».
	31	<i>Д. Шостакович.</i> Вокальный цикл на стихи Пушкина <i>С. Прокофьев.</i> Вокальный цикл на стихи Пушкина <i>Ю. Шапорин.</i> Вокальные циклы на стихи Пушкина и Блока «Далекая юность» <i>Ю. Кочуров.</i> «Миниатюры» на стихи Пушкина <i>В. Шебалин.</i> Вокальный цикл «Двенадцать стихотворений Пушкина»
8	32	<i>Д. Шостакович</i> Симфонии № 4, 5, 6 <i>Н. Мясковский</i> Симфонии № 11, 12, 15, 16, 18 <i>А. Хачатурян</i> Концерт для фортепиано с оркестром Концерт для скрипки с оркестром <i>Д. Шостакович</i> Концерт для фортепиано с оркестром №1
	33	<i>С. Прокофьев</i> «Александр Невский» Кантата к 20-летию Октября «Здравица» <i>Ю. Шапорин</i> «На поле Куликовом»
	34	<i>С. Прокофьев</i> «Война и мир» <i>А. Хачатурян</i> «Гаянэ» <i>Р. Глиэр</i> Концерт для голоса с оркестром
	35	<i>Д. Шостакович</i> Симфонии № 7, 8, 9 <i>С. Прокофьев</i> Симфония № 5 Сюита «1941 год» <i>А. Хачатурян</i> Симфония № 2
	36	<i>А. Александров, М. Блантер, Б. Мокроусов, В. Соловьев-Седой,</i>

	<i>А. Новиков</i> Песни военных лет
37	<i>Д. Шостакович</i> Вокальный цикл на стихи английских поэтов <i>Т. Хренников</i> Вокальный цикл на стихи Р. Бёрнса
38	<i>С. Прокофьев</i> Симфонии №6, 7 Симфония-концерт для виолончели с оркестром <i>Д. Шостакович</i> Квартеты №3, 8 Концерт для скрипки с оркестром №1 Симфонии №10, 11
39	<i>С. Прокофьев</i> «На страже мира» «Зимний костер» «Расцветай, могучий край» <i>Д. Шостакович</i> «Песнь о лесах» «Над Родиной нашей солнце сияет» <i>Г. Свиридов</i> «Поэма памяти Сергея Есенина» «Патетическая оратория»
40	<i>С. Прокофьев</i> «Обручение в монастыре» «Война и мир» «Повесть о настоящем человеке» <i>Ю. Шапорин</i> «Декабристы» <i>Д. Кабалевский</i> «Семья Тараса»
41	<i>С. Прокофьев</i> «Сказ о каменном цветке» <i>А. Хачатурян</i> «Спартак» <i>К. Караев</i> «Тропою грома»
42	<i>Д. Шостакович</i> «Из еврейской народной поэзии» «Антиформалистический раек» <i>Г. Свиридов</i> «Страна отцов» Вокальный цикл на стихи Р. Бёрнса <i>Д. Кабалевский</i> Сонеты Шекспира
43	<i>Д. Шостакович</i> Симфонии № 13, 14, 15 <i>А. Шнитке</i> Симфонии № 1, 3 Concerto grosso №1 «История доктора Иоганна Фауста» <i>Р. Щедрин</i>

	«Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой»
44	Г. Свиридов «Курские песни» «Пушкинский венок» «Песнопения и молитвы» В. Гаврилин «Перезвоны»

Примерные тесты¹

Семестр	№	Вопросы и задания
5	1.	Хронологические рамки понятия «Древняя Русь» в отечественной историографии; периодизация.
	2.	Время (дата) и обстоятельства возникновения профессиональной музыки на Руси.
	3.	Время проведения церковной реформы; основные характеристики нового певческого искусства.
	4.	Инструментальные жанры в творчестве композиторов XVIII-первой половины XIX века.
	5.	Две редакции первой оперы Глинки.
	6.	Две авторские редакции «Бориса Годунова» Мусоргского.
	7.	Вокальные произведения Мусоргского на собственные тексты.
	8.	Жанры программной музыки в творчестве композиторов-кучкистов и Чайковского.
6	9.	«Беляевский кружок» и «Могучая кучка»: общее и различное.
	10.	Вагнеровские элементы в драматургии опер Римского-Корсакова 1890-начала 1900-х годов.
	11.	Трактовка жанра сюиты в «Антаре», Испанском каприччио» и «Шехеразде» Римского-Корсакова: общее и различное
	12.	Произведения Глазунова для фортепиано
	13.	Литературный источник оперы-трилогии «Орестея» Танеева. Ее жанровые предшественники в оперном театре XVIII-XIX века.
	14.	Авторы текстов вокальных произведений Танеева.
	15.	Произведения Рахманинова для хора и оркестра.
	16.	Камерный ансамбль для духовых инструментов в творчестве композиторов XIX века.
7	17.	Какие общественные музыкальные организации существовали в 1920-е года и чем они отличались друг от друга?
	18.	В каких симфониях (после 1917 г.) участвует хор?
	19.	Какие черты (особенности) объединяют оперы Шостаковича «Нос» и «Катерина Измайлова»?
	20.	В чем сходство кантат Прокофьева «Александр Невский» и Шапорина «На поле Куликовом» и в чем они противоположны?
	21.	Какие классические первоисточники использованы в балете 1930-х годов?
	22.	В чем особая роль художественной культуры 1930-х годов (в том числе и музыкальной) ?
	23.	Почему в 1930-е годы преобладает песенная опера?

¹ Подобные тесты могут быть использованы как для текущей, так и для промежуточной аттестации обучающихся.

	24.	Можно ли назвать Первую симфонию Шостаковича «юношеской»?
	25.	Какие симфонические произведения 1920-30-х годов непосредственно связаны с современной тематикой?
8	26.	Назовите поэтов-песенников, работавших в годы войны
	27.	Как отразилось постановление 1948 г. «Об опере Мурадели «Великая дружба» на развитии послевоенной музыкальной культуры?
	28.	Какой стандарт кантаты складывается в первые годы после войны?
	29.	Назовите послевоенные балеты, связанные с героической тематикой.
	30.	Назовите вокальные циклы Шостаковича, написанные после войны.
	31.	В чем состоит вклад Свиридова в развитие кантатного жанра
	32.	Как представлена религиозно-духовная тема в творчестве композиторов последней трети XX века?
	33.	Что такое стилевое моделирование?

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
86 – 100 %	Отлично (Зачтено)
71 – 85 %	Хорошо (Зачтено)
50 – 70 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

Промежуточная аттестация

Примерные билеты к зачетам и экзамену

Семестр	№ задания	Формулировка задания
5	1.	Первоисточки русской музыки и основные этапы ее развития.
	2.	Знаменное пение.
	3.	Музыкальная культура XVIII века; периодизация, общая проблематика
	4.	Национальная композиторская школа конца XVIII века, ее представители
	5.	Русская музыкальная культура первой половины XIX века (жанры, тематика, стилевые тенденции)
	6.	Бытовой романс первой половины XIX века (Алябьев, Гурилев, Варламов)
	7.	М.И. Глинка. Общая характеристика
	8.	Оперная драматургия Глинки
	9.	Песни и романсы Глинки
	10.	А.С. Даргомыжский. Общая характеристика
	11.	«Каменный гость» Даргомыжского – «unicum и больше ничего» (Б. Асафьев)
	12.	«Русалка» Даргомыжского
	13.	Камерно-вокальное наследие Даргомыжского
	14.	Русская музыкальная культура в 1860-70-е годы. Ведущие творческие направления, музыкальное просвещение и образование

	15.	М.А. Балакирев. Историческое значение его деятельности. Черты творческого облика и стиля
	16.	Симфоническое творчество Балакирева
	17.	М.П. Мусоргский. Общая характеристика
	18.	Две авторские редакции оперы «Борис Годунов» Мусоргского
	19.	«Хованщина» - «невиданный тип драматургии» (Э. Фрид)
	20.	Камерно-вокальное наследие Мусоргского
	21.	А.П. Бородин. Черты творческого облика и стиля
	22.	«Князь Игорь» - «известный и неизвестный» (А. Сохор).
	23.	Симфоническое наследие Бородина.
	24.	Эволюция оперного жанра в творчестве Римского-Корсакова в 1860-70-е годы (от «Псковитянки» к «Снегурочке»)
	25.	П.И. Чайковский. Общая характеристика
	26.	Принципы оперной эстетики и драматургии Чайковского
	27.	Оперное творчество Чайковского между «Евгением Онегиным» и «Пиковой дамой».
	28.	Симфонизм Чайковского
6	1.1	Русская музыка на рубеже XIX-XX века.
	1.2	«Иоанн Дамаскин» Танеева.
	2.1	Русская кантата в конце XIX-начале XX века
	2.2	«Колокола» Рахманинова.
	3.1	Духовная музыка русских композиторов второй половины XIX-начала XX века.
	3.2	Третья симфония Рахманинова
	4.1	Эволюция жанра оперы-сказки в творчестве Римского-Корсакова.
	4.2	«Прометей» Скрябина.
	5.1	А.К. Глазунов. Общая характеристика.
	5.2	Романсы Танеева.
	6.1	С.И.Танеев. Черты творческого облика и стиля.
	6.2	Вокальные произведения Стравинского «русского» периода.
	7.1	А.К.Лядов. Общая характеристика.
	7.2	Симфония с-moll Танеева
	8.1	А.Н.Скрябин. Идеино-философская проблематика. Черты творческого облика и стиля
	8.2	Вокально-хоровые произведения Лядова.
	9.1	Симфонизм Скрябина.
	9.2	Романсы Глазунова.
	10.1	С.В. Рахманинов. Периодизация творчества, черты стиля, проблема эволюции музыкального языка.
	10.2	8-я симфония Глазунова.
	11.1	Симфонизм Рахманинова.

	11.2	Кантата «Свитезянка» Римского-Корсакова.
	12.1	Творчество Стравинского «русского» периода
	12.2	«Царская невеста» Римского-Корсакова.
7	1.	Музыкальная культура в первые годы после революции
	2.	Пятая симфония Мясковского.
	3.	Музыкальная культура 1920-х годов. Обзор, основные проблемы развития
	4.	Симфонизм 1920-х годов
	5.	Ранние симфонии Шостаковича (1-3)
	6.	Формирование жанра массовой песни (1917-1922)
	7.	Массовая песня 1930-х годов
	8.	Особенности развития музыкальной культуры в 1930-е годы
	9.	Опера 1930-х годов. Основные проблемы развития жанра
	10.	Особенности драматургии оперы «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») Шостаковича
	11.	Песенные оперы 1930-х годов
	12.	Опера «Семен Котко» Прокофьева. Особенности драматургии, ее сценическая судьба
	13.	Пятая симфония Шостаковича. Ее роль в истории симфонизма XX века
	14.	Симфонии Мясковского 1930-х годов
	15.	Особенности развития балетного жанра в 1930-е годы
	16.	Новаторство балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева
	17.	Хоровое творчество 1930-х годов
	18.	Вокальные циклы 1930-х годов на стихи Пушкина (Свиридова, Шапорина, Шостаковича)
8	1.1	Развитие кантатно-ораториального жанра в 1930-е годы. Обзор
	1.2	Опера Шапорина «Декабристы»
	2.1	Музыкальная культура в годы Великой отечественной войны
	2.2	Опера Прокофьева «Война и мир»
	3.1	Симфонизм военных лет
	3.2	Балет Прокофьева «Каменный цветок»
	4.1	Особенности развития музыкального театра в годы войны
	4.2	Седьмая симфония Прокофьева
	5.1	Камерно-вокальное творчество в годы войны
	5.2	Двадцать седьмая симфония Мясковского
	6.1	Песня в годы Великой отечественной войны
	6.2	Шостакович. Симфония № 11
	7.1	Музыкальная культура после Великой отечественной войны. Основные проблемы развития.
	7.2	Кантаты Прокофьева 1930-х годов – «Здравица», «К двадцатилетию Октября»
	8.1	Оперное творчество после войны. Основные проблемы

	развития жанра
8.2	Свиридов. «Поэма памяти Есенина»
9.1	Балет после войны. Особенности развития жанра
9.2	Симфония-кантата «На поле Куликовом» Шапорина
10.1	Кантатно-ораториальный жанр после войны (1945-1960). Обзор
10.2	Шостакович. «Из еврейской народной поэзии»
11.1	Камерно-вокальное творчество после войны. Обзор
11.2	Опера Кабалевского «Семья Тараса»
12.1	Развитие песенного жанра после войны
12.2	Шостакович. Вокальный цикл на стихи английских поэтов
13.1	Камерно-вокальная музыка 1960-90-х годов. Обзор
13.2	Хачатурян . «Спартак»
14.1	Музыкальная культура 1960-90-х годов. Основные проблемы развития. Обзор
14.2	Прокофьев. «Александр Невский»
15.1	Вокально-симфоническое творчество Свиридова 1950-60-х гг.
15.2	Хачатурян. Вторая симфония
16.1	Камерно-вокальное творчество Слонимского
16.2	Свиридов. «Курские песни»
17.1	Вокальные симфонии Шостаковича
17.2	Свиридов «Патетическая оратория»
18.1	Оперное творчество Слонимского. Обзор. «Виринея»
18.2	Военные симфонии Шостаковича

Примерный материал для аудиотестов

5-й семестр

1. Хоровой концерт М.С. Березовского «Не отверже мене во время старости»
2. Ария и Рондо Антонида «В поле чистое гляжу» из оперы М.И. Глинки «Жизнь за Царя».
3. Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам» из оперы А.С. Даргомыжского «Русалка».
4. I часть Симфонии № 2 «Океан» А.Г. Рубинштейна.
5. «Увертюра на темы трех русских песен» М.А. Балакирева.
6. 2-я картина Пролога оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов».
7. Увертюра к опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста».
8. III часть 2-й симфонии А.П. Бородина.
9. II часть 4-й симфонии П.И. Чайковского.

6-й семестр

1. III часть симфонической сюиты «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова.
2. Большое Адажио из 1 действия балета А.К. Глазунова «Раймонда»
3. I часть симфонии с-moll С.И. Танеева.
4. Сказочная картина для оркестра «Волшебное озеро» А.К. Лядова.

5. IV часть 1-й симфонии В.С. Калиникова.
6. 1-я фортепианная соната А.Н. Скрябина.
7. «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова.
8. «Весна священная» И.Ф. Стравинского
9. I часть 2-го фортепианного концерта С.С. Прокофьева.

7-й семестр

1. Прокофьев. Ромео и Джульетта.
2. Шостакович. Симфония № 5.
3. Шостакович. Симфония № 7.
4. Хачатурян. Симфония № 2.
5. Мясковский. Симфония № 27.

8-й семестр

1. Прокофьев. Война и мир.
3. Прокофьев. Симфония №5.
5. Шостакович. Симфония №8.
6. Шостакович. Симфония №10.
7. Шостакович. Квартет №8 (Камерная симфония op.110-bis).
8. Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина.
9. Свиридов. Метель.
10. Свиридов. Маленький триптих.
11. Шнитке. Concerto grosso #1.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «История русской музыки» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте мелкогрупповых (численность группы – 13–14 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) *лекции* (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) *практические занятия*: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса истории русской музыки, с последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). В лекциях и семинарских сообщениях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-

современников, принадлежащих к одной композиторской школе, представляющих разные традиции, направления и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов – это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «История русской музыки» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «История русской музыки» охватывает огромный исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе истории русской музыки, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программы которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК², техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Литература для самостоятельной работы

Список основной литературы

5-й семестр

Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А. История русской музыки. Вып.1. М., 2010.

Высоцкая Л.Н. История музыкального искусства. Учебное пособие. Владимир, 2012.

Никеева И. А., Фаттахова Л.Р. История искусств (раздел Музыка) Учебное пособие. Омск, 2010.

Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета

² Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56564 — Загл. с экрана.

Сысоева Е. В. История русской музыки. Учебное пособие. М., 2013.

6-й семестр

Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А. История русской музыки. Вып.1. М., 2010.

Высоцкая Л.Н. История музыкального искусства. Учебное пособие. Владимир, 2012.

Никеева И. А., Фаттахова Л.Р. История искусств (раздел Музыка) Учебное пособие. Омск, 2010.

Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56564 — Загл. с экрана.

Сысоева Е. В. История русской музыки. Учебное пособие. М., 2013.

7-й семестр

Долинская Е. Театр Прокофьева. Учебное пособие. М., 2012.

История современной отечественной музыки. Вып. 1. 1917 – 1941. Ред. М.Е. Тараканов. М., 2005.

Савенко С. И. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. М., 2008.

Сафиуллина Л. Г. История русской музыки: 1917-2000. Учебное пособие для студентов вузов. Казань, 2014.

8-й семестр

Бараш Е. Симфонии Альфреда Шнитке. Мысли композитора и аналитический комментарий. Учебное пособие. М., 2009.

Высоцкая М. С. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. Учебное пособие. М., 2014.

История отечественной музыки второй половины XX века. (Ред. Т. Левая). СПб, 2005.

Савенко С. И. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. М., 2008.

Сафиуллина Л. Г. История русской музыки: 1917-2000. Учебное пособие для студентов вузов. Казань, 2014.

Фаттахова Л.Р. История музыки / И.А. Никеева, Л.Р. Фаттахова. — опубликовано впервые. — Омск : Омский госуниверситет, 2004. — ISBN --5-7779-0434-3 // <http://www.rucont.ru/efd/319>

Список дополнительной литературы

5-й семестр

Успенский Н. Древнерусское певческое искусство. М., 1971.

Герасимова-Персидская Н. Русская музыка XVII века — встреча двух эпох. М., 1994.

Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. М., 1965.

Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1975.

Памятники русского музыкального искусства. Вып.1: Русская вокальная лирика XVIII века. М., 1972; Вып.2. Музыка на Полтавскую победу. М., 1973; Вып.3 Федор Крестьянин. Стихиры. М., 1974; Вып. 6. Фомин Е. «Ямщики на подставе». Опера. М., 1975.

Скребков С. Эволюция стиля в русской хоровой музыке XVIII века. // Избранные статьи. М., 1980.

Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л., 1959

Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. М., 1961.

Вертков Л. Русская роговая музыка. М., 1963.

Рабинович А. Русская опера до Глинки М., 1948.

Асафьев Б. Глинка. М., 1978.

Пекелис М. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. В 3 томах. Т.1 М., 1966, Т.2 М., 1973, Т.3 М., 1983.

Баренбойм Л. А.Г.Рубинштейн. В 2 т. Т.1.Л., 1957; Т.2 Л., 1962.

Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века: 1867-1872. Л., 1971.

Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века: 1873-1889. Л., 1973.

Гозенпуд А. Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990.

6-й семестр

Асафьев Б. О Балакиреве//Избранные труды. Т.3. М., 1955.

Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки» М., 1986

Балакирев М. Исследования и статьи. Л., 1961.

Головинский Г., Сабина М. М.П.Мусоргский. М., 1998.

Фрид Э. Прошедшее, настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. Л., 1974.

Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., 1985.

Лукачевская М.Л. Фортепианное творчество А.К. Глазунова [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Лукачевская М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 96 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18688> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

Лукачевская М.Л. Фортепианный стиль С.М. Ляпунова на примере Этюдов ор. 11 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукачевская М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23665> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

Мусоргский и музыка XX века. М., 1990.

Сохор А. А.П.Бородин. М.-Л., 1965.

Соловцов А. Н.А.Римский-Корсаков. 3-е изд. М., 1984.

Н.А.Римский-Корсаков (1844-1994). Музыкальная академия. 1994, №3 (выпуск журнала, посвященный юбилею композитора).

Асафьев Б. О музыке Чайковского. Л., 1972.

Протопопов В. В., Туманина Н. А. Оперное творчество П. И. Чайковского. М., 1957.

Трайнин В. М.П.Беляев и его кружок. Л., 1975.

Ганина М. А.Глазунов. Л., 1961.

Келдыш Ю. Глазунов – симфонист //Очерки и исследования по истории русской музыки М., 1978.

Михайлов М. А.Лядов. Изд. 2-е. Л., 1985.

Корабельникова Л. Творчество С.И.Танеева. М., 1986.

Бернандт Г. С.И. Танеев. 2-е изд. М., 1983.

Новое о Танееве. К 150-летию со дня рождения. М., 2007.

Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М., 1973.

Брянцева В. С.Рахманинов. М., 1976.

Скафтымова Л. Вокально-симфоническое творчество Рахманинова и русская кантата начала XX века. СПб., 1998.

Рубцова В. А.Н.Скрябин. М., 1989.

Дельсон В. Скрябин. М., 1971.

Михайлов М. А.Н. Скрябин. 2-е изд. Л., 1982.

Друскин М. Игорь Стравинский. 3-е изд. Л.-М., 1982.

Смирнов В. Творческое формирование Стравинского. Л., 1970.

Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. М., 1967.

Русская музыка и XX век (ред.-сост. М. Арановский). М., 1997.

7-й семестр

Акопян Л. Дмитрий Шостакович. Опыт феноменологии творчества. СПб, 2004.

А.Н. Александров. Воспоминания. Статьи. Письма. (Ред.-сост. В. Блок). М., 1979.

Арановский М. Возвращаясь к Шостаковичу. М., 2010.

Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. М., 1962.

Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М., 1979.

- Бонч-Осмоловская Е.* Виссарион Яковлевич Шебалин. Монография. Л., 1983.
Виссарион Яковлевич Шебалин. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1970.
Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. М., 1980.
Данько Л. Оперы с. Прокофьева. Л., 1963.
Долинская Е. Стил ь инструментальных сочинений Мясковского. М., 1985.
Иконников А. Художник наших дней. Н.Я. Мясковский. Изд. 2. М., 1982.
Катонова С. Балеты Сергея Прокофьева. М., 1962.
Кокушкин В. Анатолий Николаевич Александров. М., 1987.
Лемэр Ф-Ш. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. СПб, 2003.
Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
Левит С. Юрий Шапорин. М., 1974.
Листова И. Виссарион Шебалин. М., 1982.
Михеева Л. Жизнь Дмитрия Шостаковича. М., 1997.
Мейер К. Шостакович. Жизнь, творчество, время. СПб, 2006.
Музыкальный театр Сергея Прокофьева. Из фондов ГЦММК им. М.И. Глинки. М., 1997.
Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
Прокофьев С. Автобиография. М., 2007.
Рогожина Н. Вокально-симфонические произведения С.С. Прокофьева. М., 1974.
Русская музыка и XX-й век. (Ред. М. Арановский). М., 1997.
Прокофьев о Прокофьеве. Статьи, интервью. М., 1991.
Сабинина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1973.
Хохловкина В. Советская оратория и кантата. М., 1955.
Шостакович Д. О времени и о себе. М., 1980.
Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. В 2-х книгах. Л., 1985, 1986.

8-й семестр

- Арановский М.* Симфонические искания. М., 1979.
Арановский М. Возвращаясь к Шостаковичу. (Ред. Н. Рыжкова). М., 2010.
Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. М., 1962.
Бонч-Осмоловская Е. В.Я. Шебалин. Монография. Л., 1983.
Бонч-Осмоловская Е. Опера В. Шебалина «Укрощение строптивой». М., 1962.
Бонч-Осмоловская Е. Балеты Кара Караева «Семь красавиц» и «Тропоею грома». М., 1968.
Волков А. «Война и мир» Прокофьева. Опыт анализа вариантов оперы. М., 1976.
Вольные мысли. Сб. статей к 70-летию С.М. Слонимского (Ред.-сост. Т. Зайцева, Р. Слонимская). СПб, 2003.
Гаврилин В. О музыке и не только... (Сост. Н. Гаврилина и В. Максимов). СПб, 2012.
Гаврилин В. Слушая сердцем. Статьи, выступления, интервью (Сост. Е. Гаврилина). СПб, 2005.
Гулинская З. Николай Яковлевич Мясковский. М., 1981.
Гулинская З. Рейнгольд Морицевич Глиэр. М., 1986.
Данько Л. Комическая опера XX века. М., 1976.
Демченко А. Альфред Шнитке. Контексты и концепты. М., 2009.
Карагичева Л. Кара Караев. Личность, суждения об искусстве. М., 1994.
Кац Б. О музыке Бориса Тищенко. Опыт критического исследования. Л., 1986.
Книга о Свиридове: размышления, высказывания, статьи, заметки (Сост. А. Золотов). М., 1983.
Комарова Т. Балеты Андрея Петрова. СПб, 2007.
Мазель Л. Этюды о Шостаковиче. Статьи и заметки о творчестве.
Милка А. Сергей Слонимский Монографический очерк. М.-Л., 1976.
Михеева Л. Жизнь Дмитрия Шостаковича. М., 1997.
Неизвестный Николай Мясковский. Взгляд из XXI века. Сб. статей (Ред. Е. Долинская). М., 2006.

Отюгова Т. Композитор Валерий Гаврилин. Биографическое эссе. СПб, 2008.
 Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка. Очерк теории и истории. М., 1991.
 Полякова Л. Вокальные циклы Свиридова. М., 1971.
 Полякова Л. «Курские песни» Г. Свиридова. М., 1970.
 Полякова Л. «Война и мир» С. Прокофьева. М., 1971.
 Пятьдесят пять советских симфоний. Ред. Г. Тигранов. Л., 1961.
 Рыцарева М. Сергей Слонимский. Л.-М., 1991.
 Сабинина М. Шостакович-симфонист. М., 1976.
 Свиридов Г. Музыка как судьба. М., 2002.
 Слонимский С. Симфонии Прокофьева. М.-Л., 1962.
 Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.
 Тигранов Г. Арам Хачатурян. М., 1987.
 Тигранов Г. Балеты Хачатуряна. М., 1984.
 Традиционные жанры русской духовной музыки и современность. Вып.1. М., 1999.
 Шевляков Е. Неоклассицизм и отечественная музыка 1960-1980х годов. Ростов, 1992.
 Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. М., 2008.
 Хубов В. А.И. Хачатурян. Монография. М., 1962.

Учебники, хрестоматии по всему курсу

1. Бараш Е. Симфонии Альфреда Шнитке. Мысли композитора и аналитический комментарий. Учебное пособие. М., 2009
2. Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А. История русской музыки. Вып.1.М., 2010.
3. Высоцкая Л.Н. История музыкального искусства. Учебное пособие. Владимир, 2012.
4. Высоцкая М. С. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. Учебное пособие. М., 2014.
1. Гинзбург С. История русской музыки в нотных образцах. Вып.1-3. М.,1966-1970.
5. Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. Учебное пособие. М., 2000.
6. Долинская Е. Театр Прокофьева. Учебное пособие. М., 2012.
2. История музыки народов СССР (Общая ред. Ю. Келдыша). Т.1. М., 1966; Т. 2. М., 1970; Т. 3. М., 1972; Т. 4. М., 1973.
7. История отечественной музыки второй половины XX века. (Ред. Т. Левая). СПб, 2005.
3. История русской музыки. В 10 т. /ВНИИ искусствознания; Редкол.: Келдыш Ю., Левашова О., Кандинский А./ М.,1983-2003.
4. История современной отечественной музыки. Вып. 1 (Ред. М. Тараканов). М., 2005; Вып. 2 (Ред. М. Тараканов). М., 1999; Вып. 3 (ред. Е. Долинская). М., 2001
8. История современной отечественной музыки. Вып. 1. 1917 – 1941.Ред. М.Е. Тараканов. М., 2005.
5. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. М.,1975.
6. Левашева О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки. Т.1. М.,1972.
7. Ливанова Т. Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры. М.,1938.
9. Никеева И. А., Фаттахова Л.Р. История искусств (раздел Музыка) Учебное пособие. Омск, 2010.
8. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М.,1977.
9. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56564 — Загл. с экрана.

10. Савенко С. И. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. М., 2008.
11. Сафиуллина Л. Г. История русской музыки: 1917-2000. Учебное пособие для студентов вузов. Казань, 2014.
12. Сыроева Е. В. История русской музыки. Учебное пособие. М., 2013.