

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 03.04.2022 14:57:58
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: XX век

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.05 Музыковедение

(уровень специалитета)

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины **«История русской музыки: XX век»** составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.05 Музыковедение** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732.

Автор-составитель: д. иск., профессор Л.А. Скафтымова

Рецензент: к. иск., доц. Г. А. Некрасова

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

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	6
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	7
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
5.1. Тематический план	8
5.2. Содержание дисциплины.....	9
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	19
6.1. Основная литература.....	19
6.2. Интернет-ресурсы.....	19
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....	20
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	20
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	20
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	22
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	22
8.4. Контрольные материалы.....	28
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	36
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	37

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «**История русской музыки: XX век**» 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-музыковедов четкого представления о процессе исторического развития музыкального искусства и его связи с общим ходом музыкального и культурного развития России. Все это требует укрупненной подачи музыкально-исторического материала, рельефного выделения музыкально-исторической, эстетической и культурологической проблематики, раскрытия ее в идейно-общественном контексте эпохи и в ряду смежных искусств.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития профессиональной отечественной музыкальной культуры после Октябрьской революции в ее важнейших явлениях — от первых лет после нее 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 русских 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;
- развитие широкого гуманитарного подхода к предмету.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «**История русской музыки: XX век**» является неотъемлемой частью дисциплины «История музыки», входящей в базовую часть ОПОП. Курс «История русской музыки XX века» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «История русской музыки», «История современной музыки», «История зарубежной музыки», «Анализ музыкальных произведений», «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
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	<i>Знать:</i> основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте
	<i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности
	<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	<i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	<i>Уметь:</i> анализировать процессы

	развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства. Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки. Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов. Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

<i>Вид учебной работы</i>	<i>Всего часов / зачетных единиц</i>	<i>Семестры</i>	
		<i>7</i>	<i>8</i>
Контактная аудиторная работа	102	51	51
Лекционные занятия	68	34	34
Практические занятия	34	17	17
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	114	57	57

Вид промежуточной аттестации ¹		ЭКЗ	ЭКЗ
Общая трудоемкость:			
Часы	216	108	108
Зачетные единицы	6	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план

№	Наименование тем курса	Всего часов	Контактные аудиторные занятия		контактная внеаудиторная и самост. работа
			лекц.	практ.	
<i>7-й семестр</i>					
1	Введение. Основная проблематика курса ИРМ XX в. Периодизация. Обзор литературы	3	3		–
2	Русская музыкальная культура в первые годы после Октябрьской революции (1917-1922).	11	3	2	6
3	Особенности развития музыкальной культуры 1920-х гг.	8	2	2	4
4	Симфоническое творчество 1920-х гг.	8	2	2	4
5	Оперное творчество 1920-х гг.	14	4	2	8
6	Балет 1920-х гг.	8	3	1	4
7	Особенности развития музыкальной культуры 1930-х гг.	8	2	2	4
8	Оперное творчество 1930-х гг.	14	4	2	8
9	Симфоническое творчество 1930-х гг.	13	4	2	7
10	Балет 1930-х гг.	11	4	1	6
11	Песенное, вокальное и хоровое творчество 1930-х гг.	10	3	1	6
Итого в 7-м семестре:		108	34	17	57
<i>8-й семестр</i>					
12	Оратория и кантата 1930-х гг.	7	2	1	4
13	Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны	9	4	1	4
14	Симфонизм военных лет	9	3	2	4
15	Песня военных лет	8	3	2	3
16	Камерно-вокальное творчество в годы войны	6	1	2	3

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

17	Особенности развития музыкальной культуры после войны (1946-1960)	6	2	1	3
18	Оперное творчество после войны (1945-1960)	13	4	1	8
19	Кантата и оратория после войны (1945-1960)	10	2	1	7
20	Балет после войны (1945-1960)	7	2	1	4
21	Песня и камерно-вокальное творчество после войны (1945-1960)	7	1	2	4
22	Музыкальная культура 1960-1990-х гг. Основные тенденции развития. Опера	14	6	1	7
23	Кантатно-ораториальное и симфоническое творчество 1960-1990-х гг. Обзор	12	4	2	6
	ИТОГО во 8-м СЕМЕСТРЕ	108	34	17	57
	ИТОГО ПО КУРСУ	216	68	34	114

5.2. Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Введение

Основная проблематика курса истории русской музыки XX века. Периодизация. Обзор литературы.

ТЕМА 2. Русская 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 Великоорусского оркестра В.Андреева и хора М.Пятницкого в популяризации классической музыки и народной песни.

ТЕМА 3. Особенности развития музыкальной культуры 1920-х гг.

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 4. 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 5. 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.Пруссака, «Лед и сталь» В.Дешеева, «Северный ветер» Л.Книппера. Преобладание песенно-хоровой основы в операх, связанных с историко-

героической тематикой («Орлиный бунт» А.Пащенко, «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-смысловой 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 6. 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 7. Особенности развития музыкальной культуры 1930-х 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 8. 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 9. Симфоническое творчество 1930-х гг.

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

Героические и трагические образы Шестнадцатой симфонии Н.Мяковского, использование в ней массовой песни. Поэмный 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.Мяскового, С.Прокофьева, В.Шебалина.

ТЕМА 10. 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 11. Песенное, вокальное и хоровое 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. Коваля, С. Рязова.

ТЕМА 12. 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.Коваля «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 13. 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 таких жанров, как массовая песня и симфония.

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.Мясковского «Киров с нами», Ю.Шапорина «Сказание о битве за русскую землю», С.Прокофьева «Баллада о мальчике, оставшимся неизвестным».

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

Военная тематика в художественной литературе. Поэзия и драматургия К. Симонова, Романы М. Шолохова, В. Некрасова, В. Астафьева.

ТЕМА 14. 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.Мясковского, 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 ракурс 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.Мясковского.

ТЕМА 15. 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 16. 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 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 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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 21. 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 22. Музыкальная культура 1960-1990х 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 23. Кантатно-ораториальное, хоровое и симфоническое 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.

Новые тенденции в симфоническом жанре. Стилизовое моделирование. Симфонические произведения А. Шнитке, С. Слонимского, Б. Тищенко, К. Караева. Проблема жизни и смерти в последних симфониях Шостаковича.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

Гаврилин В. О музыке и не только... (Сост. Е. Гаврилина и В. Максимов).

СПб, 2012. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005424859/

Гаврилин В. Слушая сердцем. Статьи, выступления, интервью (Сост. Е. Гаврилина). СПб, 2012.

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007865277/

Комарова Т. Балеты Андрея Петрова. СПб, 2007.

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002768710/

Мейер К. Шостакович. Жизнь, творчество, время. СПб, 2006.

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002964297/

Отюгова Т. Композитор Валерий Гаврилин. Биографическое эссе. СПб, 2008.

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007882885/

Шитикова Р.Г. Константы и метаморфозы жанра сонаты в музыке XX века.

Н. Я. Мясковский, Д. Д. Шостакович, П. Булез: Монография. СПб:

Лань, Планета музыки, 2019.

<https://e.lanbook.com/book/126783?category=2612>

Шитикова Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи. СПб: Лань, Планета музыки, 2017.

<https://e.lanbook.com/book/97089?category=2612>

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

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История русской музыки: XX век» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
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	<i>Знать:</i> основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте
	<i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности
	<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-

	методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ПК–2. Способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза. Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства. Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки. Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-

	культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

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

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> основные направления и стили музыки XX – начала	<i>Не знает</i> основные направления и стили музыки XX – начала	<i>Знает</i> лишь частично основные направления и стили музыки	<i>Знает</i> хорошо основные направления и стили музыки	<i>Знает</i> в полной мере основные направления и стили музыки XX

XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте	XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте	XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте	XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте	– начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно- технических и музыкально- эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональ- ной деятельности	<i>Не умеет</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно- технических и музыкально- эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональ- ной деятельности	<i>Умеет частично</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно- технических и музыкально- эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональ- ной деятельности	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно- технических и музыкально- эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональ- ной деятельности	<i>Умеет</i> свободно анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно- технических и музыкально- эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональ- ной деятельности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно- методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике дисциплины;	<i>Не владеет</i> навыками работы с учебно- методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике дисциплины;	<i>Владеет</i> лишь частично навыками работы с учебно- методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике	<i>Владеет</i> хорошо навыками работы с учебно- методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике	<i>Владеет</i> в полной мере навыками работы с учебно- методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике

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

ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Не знает</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает</i> лишь частично общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает</i> хорошо общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает</i> в полной мере общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> анализировать процессы развития музыкального	<i>Не умеет</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и	<i>Умеет частично</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами анализировать процессы развития	<i>Умеет</i> свободно анализировать процессы развития

ого искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации

<i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Не владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Владеет</i> лишь частично методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Владеет</i> хорошо методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Владеет</i> в полной мере методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.

ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации

<i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические	<i>Не знает</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические	<i>Знает</i> лишь частично ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса;	<i>Знает</i> хорошо ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса;	<i>Знает</i> в полной мере ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса;

этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Не умеет</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет частично</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет</i> свободно излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Владеет</i> лишь частично методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Владеет</i> хорошо методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Владеет</i> в полной мере методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) способность осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) способность учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
в) способность ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки	0-10	11-14	15-17	20
г) степень сформированности научно-исследовательской культуры	0-5	6-7	8-9	10
д) объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости)	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

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

8.4.1. Текущая аттестация

Музыкальная литература

7-й семестр

1. Мясковский Н. *Симфонии*: Пятая, Шестая, Шестнадцатая, Двадцать первая.
2. Шостакович Д. *Симфонии*: Первая, Пятая. *Оперы* «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). *Сюиты из балетов*: «Болт», «Золотой век». *Вокальный цикл* на стихи А. Пушкина.
3. Прокофьев С. *Оперы*: «Игрок», «Огненный ангел», «Дуэнья», «Семен Котко». *Балет*: «Ромео и Джульетта».
4. Асафьев Б. *Балет*: «Бахчисарайский фонтан».

5. Свиридов Г. *Вокальный цикл* на стихи А. Пушкина.
6. Хренников Т. *Опера* «В бурю».
7. Дзержинский И. *Опера* «Тихий Дон» (в отрывках).
8. Кабалевский Д. *Опера* «Кола Брюньон».
9. Шапорин Ю. *Вокальные циклы* на стихи А. Пушкина и А. Блока «Далекая юность».
10. Кочуров Ю. «Миниатюры» на стихи А. Пушкина.
11. Шебалин В. *Вокальный цикл* «Двенадцать стихотворений А. Пушкина»

8-й семестр

12. Шостакович Д. *Симфонии*: Седьмая, Восьмая, Десятая, Одинадцатая, Тринадцатая, Четырнадцатая, Пятнадцатая. *Кантаты* «Песнь о лесах», «Казнь Степана Разина». *Вокальные циклы* «Из еврейской народной поэзии», на стихи английских поэтов, на стихи Микеланджело Буонаротти, на стихи Долматовского.
13. Мясковский Н. *Симфония*: Двадцать седьмая.
14. Прокофьев С. *Симфонии*: Шестая, Седьмая симфонии. *Опера* «Война и мир». *Балет* «Сказ о каменном цветке». *Кантаты* «На страже мира», «Здравица», «К двадцатилетию Октября», «Александр Невский».
15. Свиридов Г. *Вокальные циклы* «Страна отцов» на стихи А. Исаакяна, на стихи Р. Бернса, на стихи А. Блока; «Поэма памяти С. Есенина», «Патетическая оратория», «Курские песни». *Хоровые циклы*: «Пушкинский венок», «Песнопения и молитвы».
16. Хачатурян А. *Симфония*: Вторая. *Балет* «Спартак».
17. Шапорин Ю. *Опера* «Декабристы». *Симфония-кантата* «На поле Куликовом».
18. Караев К. *Балет* «Тропую грома». *Симфонические гравюры* «Дон Кихот». Третья симфония.
19. Кабалевский Д. *Вокальный цикл* «Сонеты Шекспира». *Опера* «Семья Тараса».
20. Хренников Т. *Вокальный цикл* на стихи Р. Бернса.
21. Щедрин Р. «Поэтория». *Балет* «Конек-горбунок».
22. Гаврилин В. «Перезвоны».
23. Холминов А. *Оперы*: «Коляска», «Шинель».
24. Шнитке А. «Фаустус». Первая симфония.
25. Слонимский С. *Вокальные циклы*: «Песни вольницы», на стихи А. Ахматовой. *Симфонии*: Вторая, Четвертая. *Оперы*: «Виринея», «Видения Ивана Грозного».
26. Петров А. *Балет* «Сотворение мира»

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы

К темам 2-3:

1. Основные жанры, развивающиеся в первые годы после Октябрьской революции.

2. Зарождение жанра советской массовой песни, ее особенности.
3. Пятая симфония Н. Мясковского.
4. Общественные музыкальные организации, сложившиеся в 1920-е годы.
5. Особенности развития музыкальной культуры в 1920-е годы.

К темам 4-5:

1. Особенности развития жанра симфонии в 1920-е годы.
2. Симфоническое творчество Д. Шостаковича 1920-х гг. Первая симфония.
3. Шестая симфония Н. Мясковского – первая симфония, посвященная Октябрьской революции.
4. Опера Д. Шостаковича «Нос».
5. Оперное творчество 1920-х гг.
6. Оперы С. Прокофьева 1920-х гг. «Игрок».

К темам 6-7:

1. Балет 1920-х гг. Основные проблемы развития жанра.
2. Балеты Д. Шостаковича.
3. Балет Р. Глиэра «Красный мак».
4. Музыкальная культура 30-х годов. Особенности развития.

К темам 8-9:

1. «Песенные» оперы 1930-х гг.
2. Опера Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). Ее сценическая судьба.
3. Опера Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: особенности драматургии
4. Опера С. Прокофьева «Семен Котко». Сценическая судьба, композиция, драматургия.
5. Особенности драматургии песенных и декламационных опер 1930-х годов. Сравнительный анализ.
6. Симфонизм 1930-х годов. Обзор.
7. Пятая симфония Д. Шостаковича. Дискуссия вокруг нее.
8. Симфонии Н. Мясковского 1930-х годов (Шестнадцатая и Двадцать первая).

К темам 10-11:

1. Героический балет 1930-х гг.
2. «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева как вершина жанра XX века
3. Балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан».
4. Песня 1930-х гг. Зарождение лирической песни. И. Дунаевский.
5. Поэзия А. Пушкина в русском романсе 1930-х годов. Обзор
6. Влияние поэзии А. Пушкина на формирование классического советского романса.
7. Вокальный цикл Г. Свиридова на стихи А. Пушкина.
8. Пушкинские циклы Д. Шостаковича и С. Прокофьева.

8-й СЕМЕСТР

К темам 12-13:

1. Кантатно-ораториальный жанр в 1930-е годы. Обзор.
2. Кантата 1930-х гг. на героико-историческую тему («Александр Невский», «На поле Куликовом»).
3. «Сталинская» тема в кантатах 1930-х годов.
4. Кантаты, посвященные 20-летию Октябрьской революции (С. Прокофьев, С. Василенко).
5. Особенности развития музыкальной культуры в годы войны.
6. Кантата в годы войны (Ю. Шапорин).

К темам 14-15:

1. Роль массовой песни в годы войны.
2. Лирическая песня в годы войны.
3. Поэтические первоисточники в песне военных лет.
4. Военная лирика К. Симонова, ее значение в военные годы. «Жди меня» - различные варианты воплощения в музыке.
5. Военные симфонии Д. Шостаковича.
6. «Симфония с колоколом» А. Хачатуряна, ее гуманистический характер.
7. Романы В. Некрасова, В. Астафьева, Ю. Бондарева о войне.

К темам 16-17:

1. Роль камерно-вокального жанра в годы войны.
2. Романсы военных лет, связанные с инонациональной тематикой. Роль поэзии Р.Бернса.
3. Вокальный цикл Д. Шостаковича на стихи английских поэтов.
4. Роль постановления ЦК партии «Об опере В.Мурадели «Великая дружба». Его роль в развитии музыкального искусства.

К темам 18-19:

1. Влияние постановления ЦК партии «Об опере В.Мурадели «Великая дружба» на развитие оперного жанра.
2. Развитие лирической оперы после войны (оперы Г. Крейтнера, Д. Кабалевского, А. Спадавеккиа и др.)
3. Значение оперы С. Прокофьева «Война и мир». История создания, драматургия
4. Оперы о войне – «Семья Тараса» Д. Кабалевского, «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса
5. Панегирические кантаты после войны (1945-1960). Обзор.
6. Первая лирико-эпическая советская кантата «Поэма памяти Есенина» Г. Свиридова.
7. Роль Г. Свиридова в развитии отечественной кантаты.

К темам 20-21

1. Героический балет после войны. Обзор.
2. «Спартак» А. Хачатуряна – вершина отечественного балетного жанра второй половины XX века.
3. Африканский фольклор в балете К. Караева «Тропюю грома».
4. Классическая драматургия и поэзия в балетах после войны (В. Шекспир, А. Пушкин, Низами и др). Обзор.
5. Песни И. Дунаевского.
6. Вокальные циклы Д. Шостаковича 1950-1960-х годов.
7. Вокальные циклы Г. Свиридова на инонациональную поэзию (А. Исаакян, Р. Бернс).

К темам 22-23:

1. Стилизовое моделирование, неоклассические тенденции в творчестве российских композиторов в 1980-1990-е годы.
2. Особая роль вокально-симфонического творчества в 1980-1990-е годы. Кантаты Г. Свиридова, В. Салманова, Л. Пригожина, А. Шнитке.
3. Неофольклорная волна (Г. Свиридов, В. Гаврилин, Ю. Буцко, В. Салманов и др.).
4. Современная русская духовная музыка. Творчество Г. Свиридова, В. Мартынова, Н. Сидельникова, А. Шнитке.
5. Симфоническое творчество С. Слонимского.

8.4.2. Промежуточная аттестация

Примерные билеты к экзаменам

7 семестр

Первые вопросы

1. Музыкальная культура в первые годы после революции.
2. Музыкальная культура 1920-х годов. Обзор, основные проблемы развития.
3. Симфонизм 1920-х годов
4. Музыкальный театр 1920-х годов. Особенности развития (обзор).
5. Формирование жанра массовой песни (1917-1922).
6. Массовая песня 1930-х годов.
7. Особенности развития музыкальной культуры в 1930-е годы.
8. Опера 1930-х годов. Основные проблемы развития жанра.
9. Особенности драматургии оперы «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») Д. Шостаковича.
10. «Песенные» оперы 1930-х годов.
11. Симфонии Д. Шостаковича 1930-х годов.
12. Симфонии Н. Мясковского 1930-х годов.

13. Особенности развития балетного жанра в 1930-е годы.
14. Новаторство балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева.
15. Хоровое и песенное творчество 1930-х годов.
16. Камерно-вокальное творчество 30-х годов.

Вторые вопросы

1. Первая симфония Д. Шостаковича.
2. Шестая симфония Н. Мясковского.
3. Опера «В бурю» Т. Хренникова.
4. Опера «Тихий Дон» И. Дзержинского.
5. Н. Мясковский. Симфония № 5.
6. Н. Мясковский. Симфония № 16.
7. Н. Мясковский. Симфония № 21.
8. Опера «Нос» Д. Шостаковича.
9. Балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан».
10. Вокальный цикл Г. Свиридова на стихи А. Пушкина.
11. Вокальный цикл «Миниатюры» Ю. Кочурова на стихи А. Пушкина.
12. Опера С. Прокофьева «Семен Котко». Особенности драматургии, сценическая судьба.
13. Пушкинский цикл С. Прокофьева.
14. Вокальные циклы Ю. Шапорина 1930-х годов.
15. Пятая симфония Д. Шостаковича и ее роль в истории симфонизма XX века
16. Балеты Д. Шостаковича «Болт» и «Золотой век». Оркестровые сюиты

8 семестр

Первые вопросы

1. Развитие кантатно-ораториального жанра в 1930-е годы. Обзор.
2. Музыкальная культура в годы Великой отечественной войны.
3. Симфонизм военных лет. Обзор.
4. Особенности развития музыкального театра в годы войны.
5. Камерно-вокальное творчество в годы войны.
6. Песня в годы Великой отечественной войны.
7. Музыкальная культура после войны (1945-1957). Основные проблемы развития.
8. Оперное творчество после войны. Обзор.
9. Балет после войны. Проблемы развития жанра, обзор.
10. Оратория и кантата после войны. Обзор.
11. Камерно-вокальное творчество 1940-1950-х годов.
12. Симфоническое творчество 1960-1990-х годов.
13. Кантатно-ораториальное творчество 1960-1990-х годов.
14. Музыкальная культура 1960-1990-х годов. Проблемы развития, обзор.
15. Вокально-симфоническое творчество Г. Свиридова 1950-1960-х годов.
16. Камерно-вокальная музыка 1960-1990-х годов.

17. Вокальные симфонии Д. Шостаковича.
18. Развитие песенного жанра после войны.

Вторые вопросы

1. Кантаты 1930-х годов на современную тему С. Прокофьева («Здравица», «К 20-летию Октября»).
2. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева.
3. Симфония-кантата «На поле Куликовом» Ю. Шапорина.
4. Военные симфонии Д. Шостаковича.
5. Вторая симфония А. Хачатуряна.
6. Опера «Война и мир» С. Прокофьева.
7. Опера «Декабристы» Ю. Шапорина. Ее роль в развитии оперного жанра XX века.
8. Оперы 1950-х годов на военную тематику («Семья Тараса» Д. Кабалевского, «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса).
9. Балет «Спартак» А. Хачатуряна.
10. Балет «Каменный цветок» С. Прокофьева.
11. Послевоенные симфонии Д. Шостаковича (IX-XI).
12. XXVII симфония Н. Мясковского.
13. Последние симфонии С. Прокофьева (VI, VII).
14. Кантаты 1950-х годов на современную тему С. Прокофьева и Д. Шостаковича («На страже мира», «Песнь о лесах»).
15. Опера 1960-1990-х годов. Обзор.
16. Духовные сочинения Г. Свиридова.
17. Опера «Виринея» С. Слонимского. Хоровая сюита из оперы.
18. Оперы Р. Щедрина «Не только любовь», «Мертвые души».

8.4.3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ

7-й семестр

1. Какие общественные музыкальные организации существовали в 1920-е года и чем они отличались друг от друга?
2. В каких симфониях (после 1917 г.) участвует хор?
3. Какие черты (особенности) объединяют оперы Шостаковича «Нос» и «Катерина Измайлова»?
4. В чем сходство кантат Прокофьева «Александр Невский» и Шапорина «На поле Куликовом» и в чем они противоположны?
5. Какие классические первоисточники использованы в балете 1930-х годов?
6. В чем особая роль художественной культуры 1930-х годов (в том числе и музыкальной)?
7. Почему в 1930-е годы преобладает песенная опера?

8. Можно ли назвать Первую симфонию Шостаковича «юношеской»?
9. Какие симфонические произведения 1920-30-х годов непосредственно связаны с современной тематикой?

8-й семестр

1. Назовите поэтов-песенников, работавших в годы войны
2. Как отразилось постановление 1948 г. «Об опере Мурадели «Великая дружба» на развитии послевоенной музыкальной культуры?
3. Какой стандарт кантаты складывается в первые годы после войны?
4. Назовите послевоенные балеты, связанные с героической тематикой.
5. Назовите вокальные циклы Шостаковича, написанные после войны.
6. В чем состоит вклад Свиридова в развитие кантатного жанра
7. Как представлена религиозно-духовная тема в творчестве композиторов последней трети XX века?
8. Что такое стилевое моделирование?

8.4.4. ПРИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АУДИОТЕСТОВ

7-й семестр

1. Н. Мясковский. Пятая симфония, 1-я часть, начало.
2. Н. Мясковский. Шестая симфония. Финал, начало.
3. Д. Шостакович. Ария Катерины из 1 картины («Воздух на дворе весенний») из оперы «Катерина Измайлова».
4. Д. Шостакович. Монолог Катерины из 9 картины («В лесу, в самой чаще есть озеро») из оперы «Катерина Измайлова».
5. С. Прокофьев. «Ноктюрн» (начало 3 действия оперы «Семен Котко»).
6. Д. Шостакович. Пятая симфония, третья часть, начало.
7. Н. Мясковский. Двадцать первая симфония, сонатное allegro, середина.
8. Ю. Шапорин. Романс «Заклинание» из пушкинского цикла.
9. Г. Свиридов. Романс «Роняет лес» из пушкинского цикла.

8-й семестр

1. С. Прокофьев. «Александр Невский». 5 часть «Ледовое побоище».
2. Ю. Шапорин. Симфония-кантата «На поле Куликовом» Начало, изложение основных тем
3. Д. Шостакович. Восьмая симфония, 3 часть, начало
4. С. Прокофьев. «Каменный цветок». Начало, изложение двух тем Хозяйки Медной горы.
5. Д. Шостакович. «Казнь Степана Разина». Середина, соло баса.
6. Д. Шостакович. «Из еврейской народной поэзии». № 6 «Брошенный отец»
7. Г. Свиридов. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса. «Возвращение солдата».
8. С. Слонимский. «Виринея». Начало 4 картины «Гулянье на чугушке».
9. А. Шнитке. «Фаустус». Начало.

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка

86 – 100 %	Отлично (Зачтено)
71 – 85 %	Хорошо (Зачтено)
51 – 70 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 50 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «История русской музыки XX века» 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 «История русской музыки XX века», 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 этапам, 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 XX века» 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 XX века» 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 «История русской музыки XX века», 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 жанров. Также в течение семестров 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 и жанров. 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,

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.

техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Литература для самостоятельной работы

- Арановский М. Возвращаясь к Шостаковичу. М., 2010.
Демченко А. Альфред Шнитке. Контексты и концепты. М., 2009.
Дмитрий Шостакович. Исследования и материалы. Вып. 1 (Ред.-сост. Л. Ковнацкая, М. Якубов). М., 2005; Вып. 2 (Ред.-сост. О. Дигонская, Л. Ковнацкая). М., 2007; Вып. 3. М., 2011; Вып. 4 – М., 2012.
Неизвестный Николай Мясковский. Взгляд из XXI века. Сб. статей (ред. Е. Долинская). М., 2006.
Прокофьев С. Автобиография. М., 2007.
Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками. СПб, 2006.
Шостаковичу посвящается. К 100-летию со дня рождения (Ред.-сост. Е. Долинская). М., 2007.

Дополнительная литература

- Акопян Л. Дмитрий Шостакович. Опыт феноменологии творчества. СПб, 2004.
Александров А.Н. Воспоминания. Статьи. Письма. (Ред.-сост. В. Блок). М., 1979.
Арановский М. Симфонические искания. М., 1979.
Асафьев Б. Музыка и живопись. Л., 1971.
Асафьев Б. О музыке XX века. Л., 1982.
Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. М., 1962.
Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. М., 1962.
Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М., 1979.
Бонч-Осмоловская Е. Балеты Кара Караева «Семь красавиц» и «Тропою грома». М., 1968.
Бонч-Осмоловская Е. Виссарион Яковлевич Шебалин. Монография. Л., 1983.
Бонч-Осмоловская Е. В.Я. Шебалин. Монография. Л., 1983.
Бонч-Осмоловская Е. Опера В. Шебалина «Укрощение строптивой». М., 1962.
Васина-Гроссман. Мастера советского романса. М., 1980.
Виссарион Яковлевич Шебалин. Статьи, воспоминания, материалы. (Ред.-сост. А. Шебалина). М., 1970.
Виссарион Яковлевич Шебалин. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1970.
Волков А. «Война и мир» Прокофьева. Опыт анализа вариантов оперы. М., 1976.
Вольные мысли. Сб., посвященный 70-летию С.М. Слонимского (Ред.-сост. Т. Зайцева, Р. Слонимская). СПб, 2003.
Гулинская З. Николай Яковлевич Мясковский. М., 1981.
Гулинская З. Рейнгольд Морицевич Глиэр. М., 1986.

- Гуляницкая Н.С. Русская музыка. Становление тональной системы. XI–XX вв [Электронный ресурс]: исследование/ Гуляницкая Н.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2005.— 384 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7171>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
- Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века [Электронный ресурс]/ Гуляницкая Н.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2002.— 432 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15124>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
- Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
- Данько Л. Комическая опера XX века. М., 1976.
- Данько Л. Оперы С. Прокофьева. Л., 1963.
- Долинская Е. Стиль инструментальных сочинений Мясковского. М., 1985.
- Зак В. Советская массовая песня. М., 1979.
- Иконников А. Художник наших дней. Н.Я. Мясковский. Изд. 2. М., 1982.
- Карагичева Л. Кара Караев. Личность, суждения об искусстве. М., 1994.
- Карагичева Л. Балеты Кара Караева. М., 1959.
- Катонова С. Балеты Сергея Прокофьева. М., 1962.
- Катонова С. Музыка советского балета. Л., 1982.
- Кац Б. О музыке Бориса Тищенко. Опыт критического исследования. Л., 1986.
- Книга о Свиридове: размышления, высказывания, статьи, заметки (Сост. А. Золотов). М., 1983.
- Кокушкин В. Анатолий Николаевич Александров. М., 1987.
- Конен В. Театр и симфония М., 1968.
- Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
- Левит С. Юрий Шапорин. М., 1974.
- Лемэр Ф.-Ш. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. СПб, 2003.
- Листова И. Виссарион Шебалин. М., 1982.
- Мазель Л. Этюды о Шостаковиче: Статьи и заметки о творчестве. М., 1986.
- Милка А. Сергей Слонимский Монографический очерк. М.-Л., 1976.
- Михеева Л. Жизнь Дмитрия Шостаковича. М., 1997.
- Михеева Л. Жизнь Дмитрия Шостаковича. М., 1997.
- Мугинштейн М. Хроника мировой оперы: 1600-2000. Екатеринбург, 2005.
- Музыкальный театр Сергея Прокофьева. Из фондов ГЦММК им. М.И. Глинки. М., 1997.
- Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
- Овсянкина Г. Фортепианный цикл в отечественной музыке второй половины XX века. СПб, 2003
- Оперные либретто. Т. 1. (Сост. В. Панкратова и Л. Полякова). М., 1978.
- Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка. Очерк теории и истории. М., 1991.

- Полякова Л. «Курские песни» Г. Свиридова. М., 1970.
- Полякова Л. Вокальные циклы Свиридова. М., 1971.
- Полякова Л. «Война и мир» С. Прокофьева. М., 1971.
- Привалов, С.Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI–начала XX века [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2010. — 392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2849 — Загл. с экрана.
- Прокофьев о Прокофьеве. Статьи, интервью. М., 1991.
- Пятьдесят пять советских симфоний. (Ред. Г. Тигранов). Л., 1961.
- Рогожина Н. Вокально-симфонические произведения С.С. Прокофьева. М., 1974.
- Русская музыка и XX-й век (Ред. М. Арановский). М., 1997.
- Рыбникова М. Балеты Б. Асафьева. М., 1956.
- Рыцарева М. Сергей Слонимский. Л.-М., 1991.
- Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1973.
- Сабина М. Шостакович-симфонист. М., 1976.
- Сабина М. Шостакович-симфонист. М., 1976.
- Свиридов Г. Музыка как судьба. М., 2002.
- Слонимский С. Симфонии Прокофьева. М.-Л., 1962.
- Сокол, О.В. История русской музыки : учебно-методический комплекс / Сокол О.В., О.В. Сокол. — Кемерово : КемГУКИ, 2010 // <http://www.rucont.ru/efd/237256>
- Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.
- Тигранов Г. Арам Хачатурян. М., 1987.
- Тигранов Г. Балеты Хачатуряна. М., 1984.
- Толстой Д. Для чего это было. СПб, 1995.
- Традиционные жанры русской духовной музыки и современность. Вып.1. М., 1999.
- Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. В 2-х книгах. Л., 1985, 1986.
- Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. М., 2008.
- Хохловкина В. Советская оратория и кантата. М., 1955.
- Хубов В. А.И. Хачатурян. Монография. М., 1962.
- Шебалина А. Виссарион Яковлевич Шебалин. Годы жизни и творчество. М., 1990.
- Шевляков. Е. Неоклассицизм и отечественная музыка 1960-1980х годов. Ростов, 1992.
- Шостакович Д. О времени и о себе. М., 1980.

Учебники, хрестоматии по всему курсу

- Бараш Е.* Симфонии Альфреда Шнитке. Мысли композитора и аналитический комментарий. Учебное пособие. М., 2009
- Высоцкая Л.Н.* История музыкального искусства. Учебное пособие. Владимир, 2012.

- Высоцкая М. С.* Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. Учебное пособие. М., 2014.
- Долинская Е.* О русской музыке последней трети XX века. Учебное пособие. М., 2000.
- Долинская Е.* Театр Прокофьева. Учебное пособие. М., 2012.
- История музыки народов СССР (Общая ред. Ю. Келдыша). Т.1. М., 1966; Т. 2. М., 1970; Т. 3. М., 1972; Т. 4. М., 1973.
- История отечественной музыки второй половины XX века. СПб., 2005.
- История отечественной музыки второй половины XX века. (Ред. Т. Левая). СПб, 2005.
- История современной отечественной музыки. Вып. 1-3. М., 1995-2001.
- Отечественная музыкальная литература. Вып. 1-2. М., 1996, 2002.
- 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.
- Сысоева Е. В.* История русской музыки. Учебное пособие. М., 2013.