

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 16.06.2025 11:48:01

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

Кафедра истории русской музыки

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 №___

Согласовано

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Современная отечественная музыка

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Древнерусское певческое искусство

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Современная отечественная музыка» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (бакалавриат), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 828.

Автор-составитель: старший преподаватель В. В. Шахов

Рецензент: канд. искусствоведения, доцент Т. В. Брославская

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории русской музыки
«21» мая 2025 г., протокол № 6.

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО- ГРАММЫ	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО- ГРАММЫ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	5
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы.....	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список литературы.....	15
6.2. Интернет-ресурсы.....	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	15
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего кон- троля успеваемости обучающихся.....	15
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	15
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	16
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	16
8.4. Контрольные материалы.....	20
Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	24

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Современная отечественная музыка» нацелена на всестороннее содействие средствами 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 по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (уровень бакалавриата, направленность/профиль программы – Древнерусское певческое искусство), 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 истории и современности;
- раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом – что особенно важно для культуры XX века;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве;
- осознание процесса воздействия творчества великих композиторов на духовную и даже политическую жизнь общества;
- раскрытие исторической преемственности, 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 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный курс входит в базовую часть блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки (уровень бакалавриата, направленность/профиль программы – Древнерусское певческое искусство). Курс «Современная отечественная музыка» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «История и теория русской духовной музыки», «История искусств» и др.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
	<i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; – навыками работы с музыковедческой литературой в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестр	
		6	7
Контактная аудиторная работа (всего):	68	34	34
<i>Лекционные занятия</i>	48	24	24
<i>Практические занятия (семинары, интерактивные занятия)</i>	20	10	10

Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	634	32	32
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость: Часы	132	66	66
Зачетные единицы	4	2	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план

№	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ КУРСА	Всего часов	Аудиторные занятия (час), в том числе		Самост. работа (час)
			Лекционные	Практические	
6 семестр					
1	Обзор курса, зачетно-экзаменационные требования, обзор основной литературы	4	2		2
2	Итоги развития русской музыкальной культуры к 1917 году	4	2		2
3	Русский период творчества С.С. Прокофьева (1891-1918)	8	2	2	4
4	Музыкальная культура Советской России первых лет советской власти	4	2		2
5	Зарубежный период творчества С.С. Прокофьева (1918-1933/36)	8	2	2	4
6	Музыкальная культура Советской России 20-х годов (1921-1932)	12	4	2	6
7	Творческое формирование Д.Д. Шостаковича (творчество по 1937 год)	12	6	2	4
8	Музыкальная культура Советской России 30-х годов (1932-1941)	14	4	2	8
	ИТОГО В 6 СЕМЕСТРЕ	66	24	10	32
7 семестр					
9	Музыкальная культура Советской России периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Советские военные симфонии	6	4		2

10	Музыкальная культура Советской России послевоенного периода (1945-1953)	6	2	2	2
11	Советский период творчества С.С. Прокофьева (1933/36-1953)	6	2	2	2
12	Центральный период творчества Д.Д. Шостаковича (1937-1953)	4	2		2
13	Поздний период творчества Д.Д. Шостаковича (1953-1975)	6	2	2	2
14	Музыкальная культура советской и постсоветской России второй половины XX века. Общая характеристика	14	6	4	4
15	Общая характеристика жизни и творчества Г.В. Свиридова	4	2		2
16	Общая характеристика жизни и творчества А.Г. Шнитке	4	2		2
17	Общая характеристика жизни и творчества Р.К. Щедрина	4	2		2
	Подготовка к промежуточной аттестации	12			12
	ИТОГО В 7 СЕМЕСТРЕ	66	24	10	32
	ИТОГО	132	48	20	64

5.2. Содержание программы 6 СЕМЕСТР

Тема 1.

Обзор курса, зачетно-экзаменационные требования, обзор основной литературы.

Краткая характеристика дисциплины, обоснование названия предмета. Обзор курса, его основная проблематика. Логика строения курса.

Краткий обзор содержания курса. Изменение взгляда на предмет в конце XX века. Различные концепции советской музыки. Разъяснение формы проведения занятий. Разъяснение форм проведения зачета, экзамена. Зачетные требования, экзаменационные требования.

Основная литература по предмету и ее краткая характеристика.

Тема 2.

Итоги развития русской музыкальной культуры к 1917 году.

Обоснование критериев характеристики состояния музыкальной культуры.

Разнообразие театрально-концертной жизни России начала XX века. Антреприза С. Дягилева как кульминационное явление в русской музыкальной жизни. Состояние русской композиторской школы в начале XX века. Разнообразие индивидуальных творческих манер.

Разнообразие стилистических направлений в русской музыке начала XX века. Русская музыка начала XX века и музыкальная культура европейских стран.

Начало XX века как кульминационный период в развитии русской музыкальной культуры. Предпосылки перелома в развитии русской музыки после 1917 года.

Тема 3.

Русский период творчества С.С. Прокофьева (1891-1918).

Личностные характеристики Прокофьева как одна из основных предпосылок особенностей творчества. Этапы профессионального становления Прокофьева. Домашнее самообразование. Особенности обучения Прокофьева в консерватории. Роль С.П. Дягилева в творческой биографии композитора.

Прокофьев – исполнитель. Пианизм Прокофьева, его влияние на творчество.

Формирование стиля Прокофьева, основные характеристики стиля. «Освоение» жанров в творчестве Прокофьева. Жанр концерта как один из наиболее характерных для композитора. Концерты Прокофьева дореволюционного периода. Первый фортепианный концерт Прокофьева в ряду концертов-современников. Первый скрипичный концерт как новаторское произведение в скрипичной литературе и открывающее новые грани творчества композитора.

Первый балетные опыты Прокофьева. «Скифская сюита». Становление индивидуальной оперной эстетики композитора в опере «Игрок». Первая симфония Прокофьева как одно из первых произведений эстетики неоклассицизма.

1916-1918 годы как кульминация русского периода творчества Прокофьева. Творческий «багаж» русского периода в дальнейшем творчестве композитора.

Тема 4.

Музыкальная культура Советской России первых лет советской власти.

Переломные изменения в системе функционирования музыки в обществе. Политика военного коммунизма, материальные трудности существования государства и культуры. Национализация культуры и место культуры и музыки в государственной системе. А. Луначарский как первый нарком просвещения, его «мягкая» политика в области искусства.

Государственная политика в области новой аудитории.

Состояние системы музыкального образования – профессионального и массового (хоровые студии). Музыкальная культура Петрограда первых лет советской власти. Состояние русской композиторской школы. Эмиграция многих ведущих композиторов. Творческий «вакуум» первых лет советской власти, его причины.

Пятая симфония Н. Мясковского как первое симфоническое произведение в СССР. С.С. Прокофьев о Пятой симфонии. Массовые революционные празднества, начало развития жанра массовой песни.

Тема 5.

Зарубежный период творчества С.С. Прокофьева (1918-1933/36).

Хронологические рамки зарубежного периода творчества Прокофьева, различные трактовки, обоснование. Зарубежный период как «годы странствий». Стилиевой диалог с различными музыкальными культурами в музыке Прокофьева зарубежного периода творчества (американской, немецкой, французской). Стилистическое развитие Прокофьева в эти годы. «Экстремальный» авангард середины 20-х годов (Вторая симфония) и постепенное движение к «новой простоте» середины 30-х годов. «Любовь к трем апельсинам» как образец оперной драматургии Прокофьева и одна из значительнейших комических опер в музыке XX века.

Постепенное формирование собственной балетной эстетики Прокофьева: от второй редакции «Шута» к «Блудному сыну» и «На Днепре». «Театральные» симфонии 20-х годов.

Концерты зарубежного периода творчества. Творческий кризис Прокофьева в начале 30-х годов и принятие решения о переезде в СССР.

«Огненный Ангел» как наиболее масштабный замысел зарубежного периода творчества. История создания. Особенности драматургии и стилистики оперы, взаимосвязь с Третьей симфонией.

Тема 6.

Музыкальная культура Советской России 20-х годов (1921-1932).

Уникальность музыки периода 20-х годов. Уникальность явления «советский музыкальный авангард 20-х годов». История восприятия музыки этого периода в XX-XXI веках. Обоснование хронологических рамок периода: от 1921 года, года окончания гражданской войны и принятия НЭПа, – до Постановления 1932 года. Факторы, обусловившие своеобразие музыки 20-х годов: особые экономические условия существования искусства и музыки, интенсивный культурный обмен с Европой, влияние европейской музыкальной культуры на советскую музыку. Баланс «традиция–новаторство» в музыке 20-х годов. Знаменитые эксперименты периода: терменвокс, Персимфанс и др.

Стилистический «плюрализм» музыки 20-х годов. «Политическая» борьба в искусстве 20-х годов: творческие организации и баланс между ними. Особая ситуация начала 30-х годов.

Композиторская школа в 20-е годы. Композиторы-традиционалисты, композиторы пролетарской музыки, композиторы-авангардисты. Композиторы советского музыкального авангарда 20-х годов, их дальнейшая судьба. Поиски «советской темы» в опере 20-х – начала 30-х годов. Первые советские оперы. «Нос» Шостаковича как уникальное явление в опере данного периода.

Становление советского балетного театра. Хореографические эксперименты Ф. Лопухова. Балет Р. Глиэра «Красный мак» как первый балетный «хит» советской эпохи. Балеты Шостаковича рубежа 20–30-х годов как специфическое явление советского балета.

Ведущая тенденция симфонической музыки 20-х годов – привнесение в жанр симфонии черт кантатно-ораториального жанра. Программные симфонии 20-х годов. Непрограммные симфонии 20-х годов. «Завод» А. Мосолова как символ советского конструктивизма.

Первые советские кантаты и оратории.

Поиски стилистики в жанре массовой песни.

Советская бытовая музыка 20-х годов: уникальность явления, его влияние на формирование и дальнейшее творчество композиторов академических жанров, в первую очередь – Д. Шостаковича.

Шестая симфония Н. Мясковского как «первая русская симфония о революции». Свообразие замысла и драматургии. Особенности концепции симфонии.

Тема 7.

Творческое формирование Д.Д. Шостаковича (творчество по 1937 год).

Обстоятельства формирования Шостаковича: феноменальные музыкальные данные, стремительное начало занятий музыкой, особенности обучения в консерватории. Работа тапёром и ее определяющее значение для формирования эстетики и стиля композитора. Окончание консерватории и Первая симфония.

Шостакович-пианист. Конкурс имени Шопена 1927 года и его влияние на дальнейшую пианистическую карьеру. Влияние пианизма Шостаковича на композиторское творчество.

Авангардный период в творчестве Шостаковича. Вторая симфония и опера «Нос» как ярчайшие явления советского авангарда. Опера «Нос» как уникальное явление советской музыки первой половины XX века. Особенности эстетики, драматургии, стилистики. Судьба оперы в XX-XXI веках.

Продолжение творческого формирования Шостаковича в жанрах музыкального театра и кино. Реализованные и нереализованные оперные замыслы Шостаковича начала 30-х годов.

Балетный театр Шостаковича как специфическое явление советского балета. «Идеологические балеты» Шостаковича («Золотой век», «Болт»). Изменение балетной эстетики и стилистики в балете «Светлый ручей». Работа Шостаковича в театре Мейерхольда, в ленинградском ТРАМе. Музыка композитора к драматическим спектаклям.

Начало кино-биографии Шостаковича. «Новый Вавилон» как кино-эксперимент 20-х годов. Фильмы 30-х годов. Освоение композитором различных стилистических пластов в 30-е годы. Инструментальные сочинения конца 20-х – середины 30-х годов. Триумф «Леди Макбет» и катастрофа 1936 года. Четвертая симфония, уникальность ее замысла и судьбы. «Реабилитация» Шостаковича после Пятой симфонии. Завершение творческого формирования Шостаковича в Пятой симфонии.

«Леди Макбет Мценского уезда» – опера с уникальной судьбой. Обстоятельства написания, постановки, советского и мирового триумфа оперы, ее запрещения в 1936 году. Возвращение композитора к опере, начиная с 1954 года. «Катерина Измайлова», ее советский и мировой триумф. Дальнейшая судьба оперы, вплоть до наших дней. Две редакции оперы, их сравнение и оценка. Особенности замысла оперы – выбор и трактовка первоисточника. Драматургия оперы, характеристика основных персонажей. Интонационная драматургия оперы. Жанровая характеристика оперы как «трагедии-сатиры». Принцип пародии в опере. «Леди Макбет Мценского уезда» в ситуации 30-х годов. Музыкально-идеологические аспекты.

Пятая симфония Шостаковича как одно из наиболее глубоких и многозначных произведений в музыке XX века. Обстоятельства создания, исполнения, дальнейшего восприятия произведения в XX-XXI веках. Становление в Пятой симфонии типичных для Шостаковича симфонической концепции симфонической модели. Окончательное формирование стиля композитора. Особенности драматургии произведения. Различные трактовки Пятой симфонии, их обоснование. Интерпретационные трактовки произведения, их влияние на формирование «нового» взгляда на произведение.

Тема 8.

Музыкальная культура Советской России 30-х годов (1932-1941).

Музыкально-идеологические события 30-х годов. Постановление 1932 года как рубеж двух эпох в советской музыке. Идеологическая кампания против творчества Шостаковича в 1936 году как событие, приведшее к большим последствиям для советской музыки. Юбилей второй половины 30-х годов как «катализатор» творчества композиторов.

Наступление в середине 30-х годов эпохи социалистического реализма в советской музыке. Обоснование эстетики социалистического реализма, его идеологические и стилистические показатели. Соцреализм как эстетическое направление в музыке XX века. Встраивание литературы и искусства в государственную идеологическую систему СССР к концу 30-х годов. Разнообразные формы государственной поддержки литературы и искусства. Роль творческих союзов. Государственная поддержка национальных школ. Расцвет музыкального искусства во второй половине 30-х годов. Появление первых произведений мирового уровня.

Новые имена в композиторской школе (Т. Хренников, А. Хачатурян, И. Дунаевский, И. Держинский, Г. Свиридов). Становление и закрепление интонационного стандарта советской массовой песни в середине 30-х годов. Песенное творчество И. Дунаевского и других композиторов.

Опера 30-х годов. Постановка и запрещение «Леди Макбет Мценского уезда» и появление жанра песенной оперы. «Тихий Дон» И. Держинского как образец песенной оперы; характеристики жанра. Другие произведения в жанре песенной оперы. Первая советская опера С. Прокофьева «Семен Котко» как проявление стиливого диалога с жанром песенной оперы и стилистикой соцреализма. Комическая опера «Обручение в монастыре».

Балет 30-х годов. Господствующее направление – хореодрама (драмбалет). Балеты Б.Асафьева и А.Крейна. Последний балет Д. Шостаковича, «балет-оперетта» «Светлый ручей» и его критика. Определяющее значение «Ромео и Джульетты» С. Прокофьева для дальнейшего развития советского балета.

Симфоническое творчество 30-х годов. Симфонии Н. Мясковского – Шестнадцатая, Двадцать первая. Жанр песенной симфонии и Четвертая симфония Л. Книппера как образец

жанра. Четвертая, Пятая, Шестая симфонии Д. Шостаковича как вершина симфонического творчества периода.

Расцвет жанра концерта в 30-е годы. Концерты 30-х годов.

Выдвижение жанров кантаты и оратории на ведущие позиции. Исторические кантаты 30-х годов. Юбилейные кантаты 30-х годов. Роль кантат С. Прокофьева в развитии жанра.

Значение пушкинского юбилея для возрождения камерно-вокального жанра во второй половине 30-х годов. Пушкинский цикл Г. Свиридова.

«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева как произведение, реформаторское для жанра балета. Обстоятельства написания и постановок. Тип балета С. Прокофьева на примере «Ромео и Джульетты». «Стилевой диалог» с жанром драмбалета. Особенности драматургии и стиля балета. «Ромео и Джульетта» как явление музыки 30-х годов.

7 СЕМЕСТР

Тема 9.

Музыкальная культура Советской России периода Великой Отечественной войны 1941-1945). Советские военные симфонии.

Особые условия существования искусства и музыки в годы войны. Музыкальная жизнь в блокадном Ленинграде, в эвакуации, после возвращения из эвакуации. Советская музыка этого периода в сравнении с музыкой других стран.

Массовая песня военных лет, парадокс доминирования лирических песен. Музыка для духового оркестра. Творчество С. Чернецкого. «Война и мир» С. Прокофьева на фоне других опер периода. Шедевры балетного театра – «Гаянэ» А. Хачатуряна и «Золушка» С. Прокофьева. Развитие жанров кантаты и оратории в годы войны. Концерт для голоса с оркестром Р. Глиэра. Шедевры камерной и сольной инструментальной музыки.

Советские военные симфонии как культурный феномен. Обилие симфонической музыки, ее общие черты. Воздействие драматического симфонизма Д. Шостаковича на симфонии различных композиторов. Лучшие симфонии военных лет. Седьмая симфония Д. Шостаковича как политический и культурный феномен. Обстоятельства ее создания и восприятия. Различные концепции содержания симфонии. Девятая симфония Д. Шостаковича в контексте 1945 года, ее последующее восприятие во второй половине XX века. Восьмая симфония Д. Шостаковича как военная драма. Ее сравнение с Седьмой симфонией. Восьмая симфония как квинтэссенция симфонической концепции композитора. Особенности драматургии и строения симфонии. Обстоятельства ее восприятия в СССР.

Пятая симфония С. Прокофьева как квинтэссенция зрелого прокофьевского симфонизма. Пятая симфония как проявление стилевого диалога с эстетикой социалистического реализма. Особенности драматургии и стиля симфонии, роднящие произведение с эпическим русским симфонизмом, с творчеством С. Прокофьева авангардного периода. Важность Пятой симфонии в музыкально-идеологическом контексте 1945-46 годов.

Тема 10.

Музыкальная культура Советской России послевоенного периода (1945-1953)

Обоснование хронологических рамок периода. Значение 1953 года как истока послесталинской эпохи в советской музыке. Значение Десятой симфонии Д. Шостаковича (1953) как произведения, переломного в развитии советской музыки. «Ждановские» постановления 1946-48 годов; их восприятие во второй половине XX века. Постановление «Об опере В. Мурадели «Великая дружба»», его последствия и влияние на развитие музыкальной культуры. Стиль социалистического реализма конца 40-х – начала 50-х годов.

Опера послевоенного периода. Последние оперы С. Прокофьева. «Декабристы» Ю. Шапорина. Последний балет С. Прокофьева, «Каменный цветок».

Кантата и оратория как жанры, наиболее уместные в сложившейся идеологической обстановке. Кантатно-ораториальные произведения Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Мясковского.

Симфоническое творчество периода. Шестая симфония С. Прокофьева как образец драматического симфонизма композитора. Особенности драматургии и концепции симфонии, ее оценка. Последние симфонии С. Прокофьева и Н. Мясковского в контексте эстетики и стиля социалистического реализма конца 40-х – начала 50-х годов.

Жанр концерта во второй половине 40-х – 50-х годов. Симфония-концерт для виолончели с оркестром С. Прокофьева. Скрипичные концерты Д. Шостаковича (№1) и Д. Кабалевского как современники.

Камерно-вокальное творчество периода. «Страна отцов» Г. Свиридова. «Тайные» вокальные циклы Д. Шостаковича – «Из еврейской народной поэзии» и «Антиформалистический раёк».

Десятая симфония Д. Шостаковича как произведение, разделяющее сталинскую и после-сталинскую эпоху в советской музыке. Десятая симфония и эстетика соцреализма. Различные концепции произведения, советское и западное музыковедение о произведении. Различные возможности трактовки. Особенности драматургии и симфонической модели произведения. Воздействие Десятой симфонии Д. Шостаковича на дальнейшее развитие советской музыки.

Тема 11.

Советский период творчества С.С. Прокофьева (1933/36-1953)

Переезд Прокофьева в СССР, хронологические критерии, причины и последствия. Официальное положение Прокофьева в СССР, изменение ситуации с годами. Советский период творчества Прокофьева как наиболее плодотворный в творческой биографии. Разнообразие жанров и баланс между различными жанрами в творчестве. Стиль Прокофьева советского периода: «новая простота» середины 30-х годов, достижение «эталона» стиля. Стилевой диалог со стилистикой социалистического реализма и восприятие музыки Прокофьева в СССР.

«Взлёты и падения» в советской биографии Прокофьева. Произведения Прокофьева на идеологические советские темы. Особенности воплощения текста в музыке Прокофьева. Кантаты советского периода творчества как наиболее показательные в этом отношении.

«Война и мир» – самое грандиозное произведение Прокофьева в жанре оперы. История создания и различные редакции произведения, история постановок. Проявление «константных» черт оперной драматургии Прокофьева в «Войне и мире», их обогащение. Совмещение черт двух линий русской оперной традиции – драматической и эпической.

Тема 12.

Центральный период творчества Д.Д. Шостаковича (1937-1953).

Обоснование хронологических рамок периода. Положение Шостаковича в музыкальной системе СССР. Тематика творчества. Центральный период как период стилистической «стабильности». Характеристика зрелого стиля Шостаковича. «Раздвоение» творчества и стиля в результате событий 1948 года.

Жанры в творчестве Шостаковича центрального периода. «Стабильная» симфоническая модель Шостаковича, ее проявление в симфониях с Пятой по Десятую. Характеристика типичных для композитора особенностей симфонического цикла. Незаконченный оперный замысел – «Игроки». Камерно-инструментальное, камерно-вокальное творчество центрального периода. «Официальное» творчество: кантатно-ораториальные произведения, киномузыка.

Десятая симфония как рубежное произведение.

Тема 13.

Поздний период творчества Д.Д. Шостаковича (1953-1975)

Статус Шостаковича в музыке СССР после 1953 года: официальное положение, положение в профессиональном кругу. Необходимость изменений в эстетике и стиле в новый период развития музыки, мировой и советской. Поздний период творчества как «период растерянности» (Г. Орлов). Стилистические поиски в поздних произведениях; серия в творчестве Шостаковича. Стилистические переключки поздних произведений и творчества Шостаковича 20-х годов.

Жанры в позднем периоде творчества: предпочтение инструментальной музыки. Жанр квартета и феномен «позднего стиля» Шостаковича. Жанр концерта и его сближение с жанром симфонии. Инструментальная соната в позднем творчестве. Последнее произведение композитора – Альтовая соната. Изменения в структуре киномузыки Шостаковича. Две «поздних» кинопартитуры – «Гамлет» и «Король Лир». Музыкальная комедия «Москва, Черемушки» как образец заказного произведения в позднем творчестве композитора. Современные трактовки произведения.

Симфония в позднем периоде творчества. «Жанровые мутации» в Одиннадцатой-Двенадцатой, Тринадцатой, Четырнадцатой симфониях. Возвращение к традиционному циклу в Пятнадцатой симфонии. Оценка творчества Шостаковича после смерти композитора.

Восьмой квартет как произведение, показательное для квартетного творчества композитора. Различные возможности трактовки произведения. Автобиографический характер музыки; цитата и аллюзия в Восьмом квартете. Особенности строения цикла, тематической организации цикла. Различные обработки квартета.

Тема 14.

Музыкальная культура советской и постсоветской России

второй половины XX века. Общая характеристика

Смена эпох в жизни СССР и России и развитие музыкальной культуры. Попытка общей периодизации. Эстетика и стилистика социалистического реализма во второй половине XX века. Советская музыка после 1953 года в контексте развития мировой музыкальной культуры. Условия формирования и общее направление развития нового поколения композиторов. Эстетическое и стилистическое обновление советской музыки в период «оттепели» (вторая половина 50-х – 60-е годы). Возрождение русской национальной музыкальной культуры в рамках советской музыки.

«Новая фольклорная волна» как одна из наиболее популярных возможностей интонационного и эстетического обновления музыки в рамках соцреализма. Представители этого направления, виднейшие произведения.

Интенсивное освоение западной техники композиции композиторами молодого поколения. Самые значительные результаты. Полистилистика (с начала 70-х годов) как попытка выхода из ситуации кризиса послевоенного авангарда. Теоретическое обоснование полистилистики (А. Шнитке) и развитие направления. Виднейшие представители, значительнейшие произведения. «Постсоветское музыкальное пространство».

Академическая музыкальная культура и музыка массовых жанров во второй половине XX века – баланс и взаимодействие. «Третье направление». Массовая песня – советская эстрада – советская (российская) рок-поп музыка конца XX века. Попытка хронологического и стилистического разграничения.

Нынешнее состояние русской музыкальной культуры.

Тема 15.

Общая характеристика жизни и творчества Г.В. Свиридова

Значение творчества Свиридова для развития русской музыки 2-й половины XX века. Основные вехи жизненного и творческого пути Свиридова: происхождение, культурные традиции – музыкальный техникум – цикл романсов на стихи Пушкина – обучение в консерватории в классе Шостаковича – «инструментальный» период творчества – возвращение к вокальным жанрам, «Страна отцов» – «обретение» собственных темы и стиля в «Поэме памяти Сергея Есенина» – синтез общественного и личного в «Патетической оратории» – «новая фольклорная волна» в «Курских песнях» – трехлетие инструментальных шедевров – возвращение в творчестве к русским православным истокам – «Пушкинский венок» – особая ситуация 1980-х годов – последние произведения: «Песнопения и молитвы» и вокальная поэма «Петербург». Свиридов о музыке, своей жизни и творчестве.

Творчество Свиридова и возрождение русского национального начала в советской музыке. Свиридов и поэзия, поэтические предпочтения в творчестве, принципы воплощения поэзии в музыке. Баланс инструментальных и вокальных жанров в творчестве, воздействие на развитие советской музыки.

Основные жанры в творчестве композитора. Традиция и новаторство в музыке Свиридова. Общая характеристика стиля. Творческое наследие Свиридова в наши дни.

«Поэма памяти Сергея Есенина» как творческий манифест композитора. Свиридов о «Поэме памяти Сергея Есенина». Свиридов и поэзия Есенина. Образный строй произведения, концепция. Разнообразие национальных стилистических истоков.

Тема 16.

Общая характеристика жизни и творчества А.Г. Шнитке.

Творчество Шнитке и развитие мировой музыкальной культуры во второй половине XX века. Творчество Шнитке в контексте развития советской музыки. Творчество Шнитке и русская музыкальная культура.

Основные вехи жизненного и творческого пути Шнитке: происхождение, культурные традиции – Вена – обучение в Хоровом училище и консерватории – работа в консерватории – освоение «западной» техники композиции в 60-е годы – небарочные тенденции – формирование и формулирование принципов полистилистики – полистилистика начала 70-х – 1985 годов – творчество второй половины 80-х годов – творчество 90-х годов.

Композитор о музыке, своей жизни и творчестве. Шнитке как мыслитель и музыковед, его творчество в данном аспекте. Полистилистика в воплощении Шнитке. Основные образно-стилистические сферы полистилистики композитора. Основные жанры в творчестве композитора, виднейшие произведения. Киномузыка как источник обновления интонации в творчестве Шнитке. Киномузыка и академические жанры.

Concerto grosso №1 Шнитке как реализация принципа полистилистики. Идея, концепция и драматургия произведения. Concerto grosso #1 и киномузыка композитора.

Тема 17.

Общая характеристика жизни и творчества Р.К. Щедрина.

Творчество Щедрина в контексте развития музыки второй половины XX – начала XXI веков. Основные вехи жизни и творчества. Щедрин – «официальный» авангардист советской музыки. Универсальность эстетики и стилистики творчества композитора. Разнообразие поисков. Вклад Щедрина в «новую фольклорную волну». «Авангард» в творчестве композитора. Полистилистика в воплощении Щедрина. Русская духовная музыка и творчество композитора.

Основные жанры в творчестве и виднейшие произведения. Опера «Мертвые души» как одно из центральных и наиболее показательных произведений. Особенности замысла, драматургии. Эволюция стиля Щедрина на примере концертов для оркестра. Творчество Щедрина последних лет.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

История отечественной музыки второй половины XX века. (Ред. Т. Левая). СПб, 2005.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002906720/

История музыки народов СССР (Общая ред. Ю. Келдыша).

Т.1. М., 1966; ; https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006844303/

Т. 2. М., 1970 https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006844304/

Т. 3. М., 1972; https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006844306/

Т. 4. М., 1973. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006844306/

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. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
5. Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

- стандартно оборудованные лекционные аудитории;
- фортепиано;
- компьютерные средства обучения стандартной комплектации;
- нотная литература;
- средства электронно-вычислительной техники, обеспечивающие доступ студентов к фондам библиотеки СПбГК и Медицентра.

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

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;

	<i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; – навыками работы с музыковедческой литературой в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

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

Формы промежуточной аттестации — зачет (в конце 6-го семестров) и зачет с оценкой (в конце 7-го семестра).

Зачет с оценкой проводится по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

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 в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Знать:</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;	<i>Не знает</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – принятую в отечественном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной истории музыки;	<i>Знает частично</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – принятую в отечественном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной истории музыки;	<i>Знает в достаточной степени</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – принятую в отечественном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной истории музыки;	<i>Знает в полной мере</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – принятую в отечественном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной истории музыки;

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета**

<i>Уметь:</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;	<i>Не умеет</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;	<i>Умеет в достаточной мере</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;	<i>Умеет свободно</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Владеть:</i> профессиональной терминологией; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; – навыками работы с музыкаловедческой литературой в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.	<i>Не владеет</i> профессиональной терминологией; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; – навыками работы с музыкаловедческой литературой в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.	<i>Частично владеет</i> профессиональной терминологией; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; – навыками работы с музыкаловедческой литературой в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.	<i>В целом владеет</i> профессиональной терминологией; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; – навыками работы с музыкаловедческой литературой в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.	<i>В полной мере владеет</i> профессиональной терминологией; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; – навыками работы с музыкаловедческой литературой в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

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 Музыкальная литература 6-й семестр

Н. Мясковский. Пятая, Шестнадцатая (первая, вторая части), Двадцать первая симфонии.

Д. Шостакович. Первая симфония, Пятая симфония. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). Вокальный цикл на стихи Пушкина

С. Прокофьев. Оперы «Игрок», «Семен Котко». Балет «Ромео и Джульетта». Вокальный цикл на стихи Пушкина
Г. Свиридов. Вокальный цикл на стихи Пушкина.
Т. Хренников. Опера «В бурю»
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»

7-й семестр

Д. Шостакович. Седьмая, Одинадцатая, Тринадцатая, Четырнадцатая симфонии. Кантата «Казнь Степана Разина». Вокальные циклы «Из еврейской народной поэзии», 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», «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 «Тропюю грома», симфонические гравюры «Дон Кихот»
Р. Щедрин. «Поэтория», балет «Конек-горбунок»
В. Гаврилин. «Перезвоны»
А. Шнитке. «Фаустус»

Текущий контроль успеваемости

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы
(в том числе – подготовка к семинарам)

К теме 2:

Русская композиторская школа в начале XX века.
Разнообразие стилистических направлений в русской музыке начала XX века.
Новая русская духовная волна.
Неофольклоризм в русской музыке начала XX века.

К теме 5:

«Любовь к трем апельсинам» как образец оперной драматургии Прокофьева и одна из значительнейших комических опер в музыке XX века.
Постепенное формирование собственной балетной эстетики Прокофьева: от второй редакции «Шута» к «Блудному сыну» и «На Днепре».
«Огненный Ангел» как наиболее масштабный замысел зарубежного периода творчества.

К теме 6:

Стилистический «плюрализм» музыки 20-х годов.
Композиторы советского музыкального авангарда 20-х годов, их дальнейшая судьба.
«Нос» Шостаковича как уникальное явление в опере данного периода.
«Завод» А. Мосолова как символ советского конструктивизма.
Шестая симфония Н.Я. Мясковского как первая русская симфония о революции.

К теме 7:

Фильмы 30-х годов с музыкой Шостаковича.
Освоение композитором различных стилистических пластов в 30-е годы.
Триумф «Леди Макбет» и катастрофа 1936 года.
Четвертая симфония, уникальность ее замысла и судьбы.

«Реабилитация» Шостаковича после Пятой симфонии.
«Леди Макбет Мценского уезда» – опера с уникальной судьбой.
«Леди Макбет Мценского уезда» в ситуации 30-х годов. Музыкально-идеологические аспекты.

К теме 8:

Новые имена в композиторской школе (Т. Хренников, А. Хачатурян, И. Дунаевский, И. Дзержинский, Г. Свиридов).

Становление и закрепление интонационного стандарта советской массовой песни в середине 30-х годов.

Последний балет Д. Шостаковича, «балет-оперетта» «Светлый ручей» и его критика.

«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева как произведение, реформаторское для жанра балета.

«Ромео и Джульетта» как явление музыки 30-х годов.

К теме 12:

Положение Шостаковича в музыкальной системе СССР.

Центральный период творчества как период стилистической «стабильности». «Раздвоение» творчества и стиля в результате событий 1948 года.

«Стабильная» симфоническая модель Шостаковича.

Десятая симфония как рубежное произведение.

К теме 13:

Статус Шостаковича в музыке СССР после 1953 года. К спорам о Шостаковиче.

Поздний период творчества как «период растерянности» (Г. Орлов).

Оценка творчества Шостаковича после смерти композитора.

Восьмой квартет как произведение, «центральное» и показательное для квартетного творчества композитора. Различные возможности трактовки произведения.

К теме 15:

Значение творчества Свиридова для развития русской музыки 2-й половины XX века.

Свиридов и «новая фольклорная волна».

Свиридов и возрождение традиций церковной православной музыки.

К теме 16:

Творчество Шнитке и развитие мировой музыкальной культуры во второй половине XX века.

Творчество Шнитке в контексте развития советской музыки. Творчество Шнитке и русская музыкальная культура.

Concerto grosso №1 Шнитке как реализация принципа полистилистики.

«Стихи покаянные» Шнитке: диалог культур.

К теме 17:

Творчество Щедрина в контексте развития музыки второй половины XX – начала XXI веков.

Щедрин – «официальный» авангардист советской музыки.

Щедрин и «новая фольклорная волна».

Промежуточная аттестация

Примерные контрольные вопросы к зачету (6 семестр)

1. Итоги развития русской музыкальной культуры к 1917 году.
2. Русский период творчества С.С. Прокофьева (1891-1918).
3. Музыкальная культура Советской России первых лет советской власти.
4. Зарубежный период творчества С.С. Прокофьева (1918-1933/36).
5. Музыкальная культура Советской России 20-х годов (1921-1932).
6. Творческое формирование Д.Д. Шостаковича (творчество по 1937 год).
7. Музыкальная культура Советской России 30-х годов (1932-1941).
8. Прокофьев. Инструментальный концерт (по выбору).

9. Мясковский. Симфония №6.
10. Прокофьев. Любовь к трем апельсинам.
11. Шостакович. Нос.
12. Шостакович. Леди Макбет Мценского уезда / Катерина Измайлова.
13. Прокофьев. Ромео и Джульетта.
14. Шостакович. Симфония №5.

Примерные контрольные вопросы к зачету с оценкой (7 семестр)

Первые вопросы

1. Музыкальная культура Советской России 30-х годов (1932-1941).
2. Музыкальная культура Советской России периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Советские военные симфонии.
3. Музыкальная культура Советской России послевоенного периода (1945-1953).
4. Советский период творчества С.С. Прокофьева (1933/36-1953).
5. Центральный период творчества Д.Д. Шостаковича (1937-1953).
6. Поздний период творчества Д.Д. Шостаковича (1953-1975).
7. Музыкальная культура советской и постсоветской России второй половины XX века. Общая характеристика.
8. Общая характеристика жизни и творчества С.С. Прокофьева.
9. Общая характеристика жизни и творчества Д.Д. Шостаковича.
10. Общая характеристика жизни и творчества Г.В. Свиридова.
11. Общая характеристика жизни и творчества А.Г. Шнитке.
12. Общая характеристика жизни и творчества Р.К. Щедрина.

Вторые вопросы

13. Прокофьев. Ромео и Джульетта.
14. Прокофьев. Война и мир.
15. Прокофьев. Симфония №5.
16. Шостакович. Симфония №5.
17. Шостакович. Симфония №8.
18. Шостакович. Симфония №10.
19. Шостакович. Квартет №8 (Камерная симфония ор. 110bis).
20. Хачатурян. Спартак.
21. Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина.
22. Свиридов. Курские песни.
23. Свиридов. Песнопения и молитвы.
24. Шнитке. Concerto grosso №1.
25. Шнитке. Фауст-кантата.
26. Шнитке. Стихи покаянные.
27. Щедрин. Мертвые души.
28. Щедрин. Стихира.
29. Щедрин. Поэтория.

Примерный материал для аудиотестов

6-й семестр

1. Прокофьев. Концерты для фортепиано с оркестром №1, №3.
2. Прокофьев. Любовь к трем апельсинам (сюита).
3. Прокофьев. Симфония №3.
4. Мясковский. Симфония №6.
5. Шостакович. Нос.
6. Шостакович. Леди Макбет Мценского уезда / Катерина Измайлова.

7. Шостакович. Симфония №5.

7-й семестр

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

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

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

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, посвященных исторической проблематике, четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов в максимально логичном и упорядоченном их изложении. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) раскрываются 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 осуществлены синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы позволяет студенту составить представление о ведущих тенденциях данного периода.

Самостоятельная работа студентов – это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «Современная отечественная музыка» 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 «Современная отечественная музыка» охватывает достаточно большой 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 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 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 эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в програм-

мы 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 занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹ и Медиацентра.

Литература для самостоятельной работы

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

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

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.

Методическая и научная литература

6-й семестр

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

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

Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994, 2003 (2-е изд, доп.).

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

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

Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. М., 1980.

Виссарион Яковлевич Шебалин. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1970.

Вишневецкий И. Сергей Прокофьев. М., 2005.

Данько Л. Оперы с. Прокофьева. Л., 1963.

Дневники Прокофьева. 1907 – 1933. Париж, 2003.

Долинская Е. Стиль инструментальных сочинений Мясковского. М., 1985.

Катонова С. Балеты Сергея Прокофьева. М., 1962.

Катонова С. Музыка советского балета. Л., 1980.

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.

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

Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.

Нестьева М. Сергей Прокофьев. Челябинск, 2003.

Никитина Л. Советская музыка: история и современность. М., 1991.

Орлов Г. «При дворе торжествующей лжи». Размышления над биографией Шостаковича / Д.Д. Шостакович. Сб. ст. к 90-летию со дня рождения. Л., 1996.

Прокофьев о Прокофьеве. Статьи, интервью. М., 1991.

Прокофьев С. Автобиография. М., 2007.

Русская музыка и XX век. М., 1998.

Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1973.

Сабина М. Шостакович – симфонист. М., 1976.

Тигранов Г. Арам Хачатурян. 2-е изд.: М., 1987

Тигранов Г. Балеты Хачатуряна. Л., 1974 (2-е изд., доп.).

Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками. СПб, 2006.

¹ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. В 2-х книгах. Л., 1985, 1986.
Хохловкина В. Советская оратория и кантата. М., 1955.
Шостакович Д. О времени и о себе. М., 1980.

7-й семестр

- Арановский М.* Возвращаясь к Шостаковичу. (Ред. Н. Рыжкова). М., 2010.
Бараиш Е. Симфонии Альфреда Шнитке. Мысли композитора и аналитический комментарий. Учебное пособие. М., 2009
Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. М., 1962.
Бонч-Осмоловская Е. Балеты Кара Караева «Семь красавиц» и «Тропою грома». М., 1968.
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.
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.
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.
Неизвестный Николай Мясковский. Взгляд из XXI века. Сб. статей (Ред. Е. Долинская). М., 2006.
Полякова Л. «Курские песни» Г. Свиридова. М., 1970.
Полякова Л. Вокальные циклы Свиридова. М., 1971.
Полякова Л. «Война и мир» С. Прокофьева. М., 1971.
Пятьдесят пять советских симфоний. Ред. Г. Тигранов. Л., 1961.
Свиридов Г. Музыка как судьба. М., 2002.
Слонимский С. Симфонии Прокофьева. М.-Л., 1962.
Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.
Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
Традиционные жанры русской духовной музыки и современность. Вып.1. М., 1999.
Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. М., 2008.
Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. М., 2000.
Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990.
Шевляков Е. Неоклассицизм и отечественная музыка 1960-1980х годов. Ростов, 1992.
Шнитке А. Статьи о музыке. М., 2004.
Шостакович о времени и о себе. М, 1980.
Щедрин Р. Монологи разных лет. М., 2002.