

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 16.06.2025 19:21:49

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

ОРАТОРИИ И КАНТАТЫ В МУЗЫКЕ XX ВЕКА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.02 Дирижирование
(уровень магистратуры)

Направленность (профиль) программы
Дирижирование академическим хором

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Оратории и кантаты в музыке XX века» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень магистратуры), утвержденного приказом ректора Консерватории от 22.02.2022 г. № 60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.04.04 Дирижирование** (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Автор-составитель: д. иск., доцент И. С. Воробьев

Рецензент: к. иск., профессор И. Е. Рогалев

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«22» мая 2025 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место курса в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы.....	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Список литературы.....	9
6.2. Интернет-ресурсы.....	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	10
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	10
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	11
8.4. Контрольные материалы.....	13
Музыкальная литература	13
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	17
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Оратории и кантаты в музыке XX века» нацелена на всестороннее содействие музыкально-профессиональной подготовке магистров, а также на активизацию познавательной деятельности и расширение практических навыков и профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представлений об эволюции кантатно-ораториального жанра в музыке XX века;
- формирование у студентов представлений об основных жанровых формах кантат и ораторий и их месте в вокально-симфонической музыке XX века;
- освещение особенностей тематики, вербальных текстов и музыкальной драматургии кантат и ораторий XX века;
- формирование навыков анализа музыкальной драматургии кантат и ораторий XX века;
- формирование навыков исполнительского анализа кантат и ораторий XX века;
- знакомство с кантатно-ораториальным репертуаром ведущих исполнительских коллективов в стране и за рубежом.

2. Место курса в структуре образовательной программы

Дисциплина «Оратории и кантаты в музыке XX века» входит в вариативную часть ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, направленность (профиль) программы – Дирижирование академическим хором.

Курс «Оратории и кантаты в музыке XX века» занимает важное место в системе междисциплинарных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Современное музыкальное искусство», «Чтение и анализ партитур».

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
	Уметь: - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		3-й	4-й
Контактная аудиторная работа	60	34	26
Групповые практические	60	34	26
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	138	98	40
Вид промежуточной аттестации		ЗО	ЗО
Общая трудоемкость: Часы	198	132	66
Зачетные единицы	6	4	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе		Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (час.)
			Групповые практические с изложением теоретического материала	групповые практические	
1-й семестр					
1	Тема 1. Введение	6	2		4
2	Тема 2. История эволюции кантатно-ораториального жанра	6	2		4
3	Тема 3. Направления и течения в музыке XX века. Модернизм и авангардизм в вокально-симфонической музыке начала XX века	8	2		6
4	Малер. «Песнь о земле» Шенберг. «Песни Гурре».	8		2	6
5	Скрябин. «Предварительное действие» (ред. А. Немтина и ред. С. Протопопова) Прокофьев. «Семеро их». Рославец. «Октябрь». Животов. Industrializzazione.	8		2	6
6	Оратория «Путь Октября». 2-я симфония Шостаковича. Симфония «Ленин» Шебалина. Веберн. Кантаты.	8		2	6
7	Тема 4. Тематика кантат и ораторий 1-й половины XX века. Общий обзор	8	2		6
8	Тема 5. Вербальная и музыкальная драматургия кантат и ораторий зарубежных композиторов 1-й половины XX века	8	2		6
9	Тема 6. Вербальная и музыкальная драматургия кантат и ораторий	8	2		6

	отечественных композиторов 1-й половины XX века				
10	Онеггер. «Царь Давид». «Жанна д'Арк на костре», Рождественская кантата Пуленк. Литании. «Засуха»	8		2	6
11	Малипьеро. «Тайная вечеря» Эйслер. Реквием «Ленин». Мийо. «Смерть тирана». Кантата о мире. Хиндемит. Кантаты. Орф. Кантаты	8		2	6
12	Стравинский. «Царь Эдип», Прокофьев. «Александр Невский»	8		2	6
13	Тема 7. Кантата и оратория в советской музыке 1930-1950-х годов (начальный этап)	8	2		6
14	Голубев. «Возвращение солнца». Юдин. «Кантата о весне и радости».	8		2	6
15	Тема 8. Кантата и оратория в советской музыке 1930-1950-х годов (расцвет)	8	2		6
16	Коваль. «Емельян Пугачев» Шапорин. «На поле Куликовом», «Сказание о битве за Русскую землю». Прокофьев. «Кантата к XX-летию Октября»	8		2	6
17	Прокофьев. «На страже мира». «Здравица». Шостакович. «Песнь о лесах», «Над Родиной нашей солнце сияет»	8		2	6
	Итого часов в семестре	132	16	18	98
	2-й семестр				
18	Тема 9. Тематика послевоенных кантат и ораторий зарубежных композиторов XX века	6	1		2
19	Тема 10. Советские кантата и оратория 1950-1960-х годов	6	1		2
20	Тема 11. Фольклор в вокально-симфонической музыке 1950-1970-х годов	6	2		3
21	Бриттен. Военный реквием, Кантаты	5		2	3
22	Гаврилин. «Скоморохи», «Военные письма»	5		2	3
23	Свиридов. Патетическая оратория, Кантаты	5		2	3
24	Тема 12. Сакральная тема в вокально-симфоническом творчестве композиторов второй половины XX века.	5	2		3
25	Пендерецкий. «Страсти по Луке»	5		2	3
26	Мессиан. «Три маленьких божественных литургии», Лигети. «Реквием»	5		2	3

27	Тема 13. Духовные кантатно-ораториальные произведения. Особенности драматургии	5	2		3
28	Тема 14. Тематика кантат и ораторий на светские сюжеты	4	1		3
29	Щедрин. Поэтория. Слонимский. «Голос из хора»	5		2	3
30	Тема 15. Кантата и оратория в творчестве зарубежных композиторов 2-й половины XX-нач. XXI века	4	1		3
31	Мийо. «Мир на земле». Ноно. «Прометей» Пуленк. Gloria. Пендерецкий. Dies irae.	5		2	3
32	Тема 16. Кантата и оратория в творчестве отечественных композиторов и композиторов бывшего СССР 2-й половины XX-нач. XXI века	2	1		1
33	Денисов. Реквием. Шнитке. «Нагасаки». Реквием. «История доктора Иоганна Фауста»	2		1	1
Итого часов в семестре		66	11	15	40
Итого по курсу		198	60		138

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение.

Вокально-симфоническая музыка. Истоки. Кантата и оратория. Дефиниция понятий. Виды кантат и ораторий. Жанровые формы. Жанровые миксты. Метод комплексного анализа текста.

Тема 2. История эволюции кантатно-ораториального жанра.

Зарождение жанра в XVI в. Первая оратория «Представление о душе и теле» Кавальери. «Вульгарная» и «латинская» оратории. «Иоанн Креститель» Страделлы. Оратории Кариссими и А. Скарлатти. Оратории Шютца и Генделя. «Страсти» И. С. Баха. Берлиоз, Шуман, Мендельсон, Форе. Оратория в творчестве русских композиторов (Дегтярев, Рубинштейн). Зарождение кантаты в 1-й пол. XVII в. Итальянский стиль (Кавалли, Чести, Страделла и др.). Вокально-симфоническое творчество Вивальди. Немецкие духовные и светские кантаты. Расцвет духовной кантаты в творчестве Телемана и И. С. Баха. Кантаты Моцарта. Кантаты романтиков. «Рай и Пери» Шумана. Кантата в творчестве русских композиторов XIX – нач. XX в. Чайковский, Римский-Корсаков, Танеев, Рахманинов и др.

Тема 3. Направления и течения в музыке XX века. Модернизм и авангардизм в вокально-симфонической музыке начала XX века.

Общий обзор. Противостояние традиционализма и антитрадиционализма. Модернизм и авангардизм. Определение. Время возникновения. Различия в эстетике и способах художественного выражения. Исторические предпосылки кардинального изменения образа мира и художественного сознания на рубеже XIX и XX веков. Появление революционно ориентированных течений, направлений и школ. Значение модернизма и авангардизма в плане создания «словаря» нового искусства. Переосмысление классической традиции в вокально-симфонической музыке. Стилиевые особенности кантат и ораторий в творчестве композиторов начала XX века.

Тема 4. Тематика кантат и ораторий 1-й половины XX века. Общий обзор.

Индивидуализация музыкального языка, техники композиции, стилевая многоликость – как общая тенденция развития музыки 1-й половины XX века. Соответствие тематики вокально-симфонических произведений с ключевыми направлениями и течениями европейского искусства. Модернизм. Авангардизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Конструктивизм. Социально-политическая ориентированность творчества композиторов 1920-х. Духовная тематика. Исторический обзор новых звуковысотных систем организации. Тематика вокально-симфонических произведений и ее языковое воплощение.

Тема 5. Вербальная и музыкальная драматургия кантат и ораторий зарубежных композиторов 1-й половины XX века.

Особенности «либретто» кантат и ораторий. Сюжеты. Связь с традициями духовных и светских ораторий прошлого. Антитрадиционализм и связь с современными литературными течениями. Авторы текстов. Вербальная и музыкальная драматургия «Песни о земле» Малера, «Песен Гурпе» Шенберга. Оратории Онеггера, «Carmina Burana» и кантаты Орфа. Stabat Mater Пуленка.

Тема 6. Вербальная и музыкальная драматургия кантат и ораторий отечественных композиторов 1-й половины XX века

Особенности «либретто» кантат и ораторий. Сюжеты. Связь с традициями духовных и светских кантат прошлого. Антитрадиционализм и связь с современными литературными течениями. Замысел «Предварительного действия» Скрябина. «Книга жизни» Обухова. Стравинский «Царь Эдип». Рахманинов «Весна». Прокофьев «Семеро их». Кастальский. «Братское поминовение». Пролетарская «мифология» в синтетических проектах: «Путь Октября». Рославец «Октябрь»

Тема 7. Кантата и оратория в советской музыке 1930-1950-х годов (начальный этап).

Социалистический реализм в музыке. Понятие «большого стиля» в искусстве и музыке. «Большой стиль» и вокально-симфоническая музыка советских композиторов 1930-1950-х годов. Кристаллизация новой музыкальной эстетики в 1930-е годы. Творчество Голубева, Юдина, Корчмарева, Шебалина. «Кантата к XX-летию Октября» Прокофьева – противоречия содержания и эстетики.

Тема 8. Кантата и оратория в советской музыке 1930-1950-х годов (расцвет)

Каноны стиля и эстетики в кон. 1930-х – нач. 1940-х. Кантаты и оратории военного времени. Поздний «сталинский стиль» кон. 1940 - нач. 1950-х. Коваль «Емельян Пугачев». Прокофьев «Александр Невский», «Здравица», «Расцветай, могучий край!», «На страже мира». Шапорин. «На поле Куликовом», «Сказание о битве за Русскую землю». Мясковский. «Киров с нами». Шебалин. «Москва». Шостакович. «Над Родиной нашей солнце сияет», «Песнь о лесах». Арутюнян. «Кантата о Родине». Творчество Левитина, Голубева, Корчмарева, Книппера.

Тема 9. Тематика послевоенных кантат и ораторий зарубежных композиторов XX века

Духовная тематика в творчестве Мессиана. Развитие традиций светской кантаты в творчестве Бриттена. Отражение эстетики второй волны авангарда в творчестве Лигети (Реквием) и Пендеревского («Страсти по Луке»).

Тема 10. Советские кантата и оратория 1950-1960-х годов

Новые эстетические тенденции в творчестве советских композиторов. «Новая фольклорная волна», проникновение в советскую музыку тенденций западного авангарда.

«Патетическая оратория», «Поэма памяти Сергея Есенина», «Курские песни», «Снег идет», «Деревянная Русь» и др. Свиридова. Щедрин. «Поэтория», «Бюрократиада». Салманов. «Двенадцать». Гаврилин. «Скоморохи». Слонимский. «Голос из хора».

Тема 11. Фольклор в вокально-симфонической музыке 1950-1970-х годов Фольклор и традиции сольной кантаты в творчестве композиторов 2-й половины XX века. Шостакович. Симфония № 13. Лютовский. «Силезский триптих». Берио. «Песни народов мира». Чалаев. «Семь лакских песен». «Новая фольклорная волна» и особенности композиторского стиля. Шостакович. «Казнь Степана Разина». Творчество Сидельникова, Слонимского. Гаврилин. «Военные письма».

Тема 12. Сакральная тема в вокально-симфоническом творчестве композиторов второй половины XX века.

Проблемы и особенности интерпретации традиций жанров кантаты и оратории в послевоенное время. Бриттен, Пуленк, Мессиян, Пендерецкий, Лигети, Губайдулина, Шнитке, Денисов, Артемьев, Тищенко, Слонимский. Своеобразие трактовки жанров духовной музыки православной и католической традиций.

Тема 13. Духовные кантатно-ораториальные произведения. Особенности драматургии.

Синтез оратории и симфонического цикла, оратории и сценического действия, кантаты и одночастной симфонии. Проблемы драматургии и формообразования.

Тема 14. Тематика кантат и ораторий на светские сюжеты.

Жанровые формы. Специфика формообразования. Взаимосвязь со сценическими жанрами. Проблема синтеза в музыкальном искусстве XX века. Специфика жанровых форм кантаты: кантата-поэма, кантата «на случай» и т.п. Одночастные и циклические кантаты.

Тема 15. Кантат и оратория в творчестве зарубежных композиторов 2-й половины XX-нач. XXI века

Анализ кантатно-ораториального творчества в контексте новейших эстетических тенденций и направлений. Рассмотрение проблемной взаимосвязи понятий эстетика-метод-стиль-техника композиции-драматургия на примере вокально-симфонического творчества зарубежных композиторов 2-й половины XX-нач. XXI века.

Тема 16. Кантата и оратория в творчестве отечественных композиторов и композиторов бывшего СССР 2-й половины XX-нач. XXI века

Анализ кантатно-ораториального творчества в контексте новейших эстетических тенденций и направлений. Рассмотрение проблемной взаимосвязи понятий эстетика-метод-стиль-техника композиции-драматургия на примере вокально-симфонического творчества отечественных композиторов и композиторов бывшего СССР 2-й половины XX-нач. XXI века.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. *История зарубежной музыки*. Учебник для музыкальных вузов: вып. 6 // ред. В. В. Смирнов. – СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург», 1999. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_000633362/
2. *История отечественной музыки второй половины XX века*. Уч. пособие // ред. Т. Н. Левая. – СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2005. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_002906720/

3. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века: Учебное пособие. – М.: Владос, 2004. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_002559508/
4. Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-х – 1930-х годов. – СПб.: Композитор, 2006. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007865251/
5. Воробьев И. Композиторы русского авангарда. СПб.: Композитор, 2007. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007865323/
6. Двужильная И. Американский музыкальный минимализм в художественной культуре второй половины XX века. Автореф. дисс. канд. иск. Минск, 2005. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1057803/
7. Тевосян А.Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина. – СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2009. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1419804/
8. Теория современной композиции: Учебное пособие. – СПб.: «Композитор», 2005. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_002787274/
9. Чigareва Е. Художественный мир Альфреда Шнитке. Очерки. СПб.: «Композитор», 2012. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007829693/

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 www.nэб.рф

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине 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.

Специализированная учебная аудитория с необходимым количеством посадочных мест, оснащённая доской, учебно-методическими материалами. Оборудование: звуковоспроизводящая аппаратура (микрофоны, колонки), персональные компьютеры и MIDI-клавиатуры, электронное пианино Yamaha Clavinova, электронные клавиатуры Yamaha, аналоговый микшерский пульт, внешняя звуковая карта, манипулятор-перчатка, проектор, принтер, мониторы студийные. Лицензионное программное обеспечение.

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
ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную	<i>Знать:</i> - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и

художественную интерпретацию музыкальных произведений	исполнительские особенности классических и современных произведений;
	<i>Уметь:</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

В качестве промежуточной формы аттестации существуют два зачета с оценкой в конце 3-го и 4-го семестров.

Зачеты проводятся по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный, аналитического плана.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен экспресс-анализ и исполнение на фортепиано 1 фрагмента из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы.

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

ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;	<i>Не знает</i> - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;	- <i>Знает</i> частично разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;	<i>Знает хорошо</i> - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;	<i>Знает</i> - в полной мере разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест, определение по фрагменту партитуры произведения и его автора				
<i>Уметь:</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	<i>Не умеет</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	<i>Умеет в достаточной мере</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	<i>Умеет свободно</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> - представлениям и об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	<i>Не владеет</i> представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	<i>Слабо владеет</i> представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	<i>В целом владеет</i> представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	<i>В полной мере владеет</i> представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

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

терминологией, культура устной речи студента				
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

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

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, определить причинно-следственные связи между особенностями нотного текста, стилем и техникой композиции анализируемого произведения. При этом студент должен уметь применить теоретические навыки на практике и исполнить фрагмент проанализированного произведения на фортепиано.

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если студент достаточно свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, определить причинно-следственные связи между особенностями нотного текста, стилем и техникой композиции анализируемого произведения. Допускается небольшое количество неточностей при изложении своих мыслей.

Также для получения оценок «Отлично» и «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 том случае, когда студент демонстрирует частичное, фрагментарное знание материала, либо излагает свои мысли нелогично, бессвязно, проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент плохо ориентируется в нотном тексте, не всегда верно применяет профессиональную терминологию. С ошибками исполняет фрагмент проанализированного произведения на фортепиано.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент демонстрирует либо полное незнание материала, 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 и не в состоянии применить теоретические навыки на практике и исполнить фрагмент проанализированного произведения на фортепиано.

8.4. Контрольные материалы

Музыкальная литература

1. Арутюнян. «Кантата о Родине»
2. Берио. «Песни народов мира»
3. Бриттен. Военный реквием, кантаты.
4. Булез. «Молоток без мастера».
5. Веберн. Кантаты №№ 1, 2.
6. Гаврилин. «Скоморохи», «Военные письма».
7. Голубев. «Возвращение солнца»
8. Губайдулина. «Рубайят», «Аллилуия», «Страсти по Иоанну»
9. Давиденко «На десятой версте»

10. Денисов. «Реквием», «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа»
11. Животов. «Запад». Industrializzazione
12. Канчели. «Стикс».
13. Лигети. Реквием.
14. Лурье. Concerto spirituale
15. Лютославский. «Силезским триптих». «Тисненные слова».
16. Малер. «Песнь о земле»
17. Малипьеро. «Тайная вечеря»
18. Мессиян. «Три маленьких божественных литургии».
19. Мийо. «Мир на земле»
20. Онеггер. «Царь Давид», «Жанна д'Арк на костре», кантаты.
21. Орф. Кантаты
22. Пендерецкий. «Страсти по Луке», Dies irae, Польский реквием
23. Прокофьев. «На страже мира», «Семеро их», «Кантата к XX-летию Октября», «Здравица», «Александр Невский», «Расцветай, могучий край!»
24. Пуленк. Stabat Mater, Gloria, кантаты
25. Рославец. «Комсомолия», «Октябрь».
26. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина», «Курские песни», «Снег идет», «Деревянная Русь»
27. Стравинский. «Царь Эдип», Реквием, Месса
28. Слонимский. «Реквием», «Голос из хора»
29. Тищенко. «Реквием» на стихи А.А.Ахматовой.
30. Хиндемит. Кантаты
31. Шапорин. «Сказание о битве за Русскую землю», «На поле Куликовом»
32. Шебалин. «Москва». Симфония «Ленин»
33. Шенберг. «Песни Гурре», «Уцелевший из Варшавы».
34. Шнитке. «Нагасаки», «Реквием». «История доктора Иоганна Фауста»
35. Шостакович. «Песнь о лесах», Симфонии № 2 и 13. «Над Родиной нашей солнце сияет», «Казнь Степана Разина»
36. Щедрин. «Поэтория», «Бюрократида»
37. Эйслер. Реквием «Ленин»

Примерные билеты к экзаменам

Семестр	Номер задания	Формулировка задания
1	2	3
1	1.1.	Оратория. Определение.
	1.2.	Жанровые формы
	2.1.	История эволюции кантатно-ораториального жанра
	2.2.	Прокофьев. «На страже мира».
	3.1.	Направления и течения в музыке XX века. Модернизм и авангардизм в вокально-симфонической музыке начала XX века.
	3.2.	Онеггер. «Царь Давид»
	4.1.	Тематика кантат и ораторий 1-й половины XX века. Общий обзор.
	4.2.	Прокофьев. «На страже мира»
	5.1.	Вербальная и музыкальная драматургия кантат и ораторий зарубежных композиторов 1-й половины XX века.
	5.2.	Малер. «Песнь о земле»
2	1.1.	Тематика послевоенных кантат и ораторий зарубежных композиторов XX

	века
1.2.	Бриттен. «Военный реквием»
2.1.	Сакральная тема в вокально-симфоническом творчестве композиторов второй половины XX века.
2.2.	Пендерецкий. «Страсти по Луке»
3.1.	Фольклор в вокально-симфонической музыке 1950-1970-х годов
3.2.	Гаврилин. «Скоморохи»
4.1.	Кантата и оратория в творчестве зарубежных композиторов 2-й половины XX-нач. XXI века
4.2.	Лигети. «Реквием»
5.1.	Кантата и оратория в творчестве отечественных композиторов и композиторов бывшего СССР 2-й половины XX-нач. XXI века
5.2.	Шостакович «Казнь Сепана Разина»

Примерные вопросы для письменного экспресс-тестирования (текущая аттестация)

Сем ест р	Задание
1	Приведите примеры «латинских» ораторий 17 века?
	Приведите примеры ораторий на библейские сюжеты 18 века?
	В чем отличие жанров кантаты и оратории?
	Кто автор оратории «Мессия»?
	Каков «сюжет» оратории «Св. Павел» Мендельсона?
	Какому историческому событию посвящена первая русская оратория Дегтярева?
	На чьи стихи написана кантата «По прочтении псалма» Танеева?
	Каково количество частей в «Песни о земле» Малера?
	Для какого исполнительского состава написана «Песнь о земле»?
	В какой технике композиции написан Реквием «Ленин» Эйслера?
	Каков сюжет оратории Онеггера «Жанна д'Арк на костре»?
	Обозначение приема <i>sprechstimme</i>
	К какой жанровой форме относит «Царя Эдипа» Стравинский?
	Какие вокально-симфонические произведения 1920-1930-х годов связаны с конструктивистской эстетикой и тематикой?
	Как в сфере вокально-симфонической музыки 1920-1930-х отражается т.н. пролетарская эстетика?
	Три основных признака соцреализма в искусстве?
	Какие вокально-симфонические произведения советских композиторов 1930-1950-х соотносимы с эстетикой «большого стиля»?
	На чьи тексты написана оратория «На страже мира» Прокофьева?
	Каковы особенности вербальной драматургии «Песни о лесах» Шостаковича?
2	Этимология понятия «алеаторика»
	Назовите композиторов алеаторного направления. Их основные вокально-симфонические произведения.
	На какие исторические традиции опирается эстетика вокально-симфонических произведений О. Мессиана?
	Перечислите советских композиторов «новой фольклорной волны»
	В чем особенности оркестрового письма вокально-симфонических произведений Свиридова?
	Роль народных инструментов в создании темброкolorита вокально-симфонических произведений Гаврилина.
	Что обозначает понятие «полистилистика»?

	Что такое сонорность?
	Каковы особенности музыкальной драматургии Реквиема Шнитке?
	Современные приемы вокального исполнения
	Современные приемы хоровой фактуры
	В чем особенности трактовки жанра Страстей в «Страстях по Иоанну» Губайдулиной?
	Как воплощается микрополифонический метод Лигети в его Реквиеме?
	Какую технику композиции использует Пендерецкий в своих «Страстях по Луке» и Dies irae?

Вопросы к тестированию для текущей или промежуточной аттестации.

1 семестр

- 1. Что такое кантата?**
- 2. Что такое оратория?**
- 3. Кто применил первым термин «кантата»?**
- 4. Когда появилась первая оратория?**
- 5. Как называется единственная оратория Бетховена?**
- 6. Как называются кантаты, написанные Чайковским, Танеевым и Рахманиновым?**
- 7. Как называлась первая советская оратория?**
- 8. Кого из французских композиторов современники называли «Генделем XX века»?**
- 9. Какое произведение в кантатно-ораториальном жанре Ганс Эйслер посвятил памяти Ленина?**
- 10. Каким канонам соцреалистической эстетики должны были соответствовать вокально-симфонические произведения советской музыки 1930-1950-х гг.?**

Ответы: 1. Крупное вокально-инструментальное произведение, предназначенное, как правило, для одного или нескольких солистов, хора и оркестра (существуют кантаты только для хора и только солиста с оркестром).

2. Крупное музыкальное произведение для хора, солистов и симфонического оркестра, написанное, как правило, на драматический сюжет и предназначенное для концертного исполнения.

3. А. Гранди в 1620 г.

4. «Представление о душе и теле» Э. дель Кавальери в 1600 г.

5. «Христос на Масличной горе».

6. «Москва», «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма», «Весна».

7. «Путь Октября».

8. Артюра Онеггера

9. Реквием.

10. Идейность, партийность, народность.

2 семестр

- 1. На чьи стихи написана «Патетическая оратория» Георгия Свиридова?**
- 2. Кто автор стихов «Поэтории» Родиона Щедрина?.**
- 3. Какому историческому событию посвящена поэма «Киров с нами» Н. Мясковского?.**
- 4. Кто является режиссером кинофильмов «Александр Невский» и «Иван Грозный», музыку к которым создавал С. Прокофьев?.**
- 5. Кто автор симфонии-кантаты «На поле Куликовом» и оратории «Сказание о битве за Русскую землю»?**
- 6. Кто автор текста оратории Д. Шостаковича «Песнь о лесах»?**

7. **Как называется оратория А. Шнитке, посвященная трагедии атомных бомбардировок Японии?**
8. **Какой жанр в вокально-симфонической музыке создал Валерий Гаврилин?**
9. **На чьи стихи написан сольный «Реквием» Бориса Тищенко?**
10. **Какую технику композиции использовал Д. Лигети в своем «Реквиеме»?**

Ответы.

1. Владимира Маяковского. 2. Андрей Вознесенский. 3. Обороне Ленинграда. 4. Сергей Эйзенштейн. 5. Юрий Шапорин. 6. Евгений Долматовский. 7. «Нагасаки». 8. Действо (симфония-действие «Перезвоны», оратория-действие «Скоморохи». 9. Анны Ахматовой. 10. Технику микрополифонии.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) практические занятия с изложением теоретического материала (установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие сообщения);
- 2) практические занятия (анализ музыкальных произведений, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением).

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем практической направленности (изучение вокально-симфонического репертуара, знакомство с интерпретаторскими стратегиями) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). Педагогом должна быть особенно четко определена взаимозависимость эстетики, стиля, техники композиции музыкального произведения и конкретных принципов его исполнительской интерпретации. Причем проблемы интерпретации должны рассматриваться сквозь призму глубокого постижения авторского стиля (стиля эпохи). В этой связи большую роль в курсе играет обсуждение со студентами общих проблем эстетики и стиля искусства XX века, а также специфики современных композиторских техник.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется использовать чтение и анализ «с листа» вокально-симфонических произведений. Таким образом, курс будет изучаться и восприниматься студентами в единстве его теоретической и практической составляющих.

Содержание практических занятий может варьироваться педагогом исходя из специфики профессиональной подготовки студентов.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

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

Программа дисциплины «Оратории и кантаты в музыке XX века» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на практических занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение навыков работы с литературой, а также навыков формирования дирижерской концепции изучаемых произведений.

Данная дисциплина охватывает исторический период, которому присуща крайняя полифоничность стилей, множественность эстетических парадигм, обилие техник

композиции. Поэтому от студента требуется интенсивное их освоение, учитывая сжатые временные рамки курса.

Самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в настоящем курсе, предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программу которых входят вокально-симфонические произведения XX века. Это позволяет не только расширить профессиональный кругозор обучающихся, но и приобщить их к современной традиции исполнения вокально-симфонической музыки.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами нотной музыкальной библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы. Самостоятельная работа студента

Литература для самостоятельной работы

1. *Берио Л.* Постижение музыки – это работа души // Советская музыка. – 1989. – № 1.
2. *Воробьев И.* Соцреалистический «большой стиль» в советской музыке (1930-1950-е годы). – СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2013.
3. *Гладкова О.* Галина Уствольская – музыка как наваждение. – СПб.: Музыка, 1999.
4. *Гойовы Д.* Новая советская музыка 20-х годов. – М.: Композитор, 2006.
5. *Денисова Е.* Пьер Булез: семь уроков Пауля Клее / Уральская гос. консерватория. – Екатеринбург: УГК, 1997.
6. *Дроздецкая Н.* Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1993.
7. *Екимовский В.* Оливье Мессиа́н. Жизнь и творчество. – М.: Советский композитор, 1987.
8. *Зейфас Н.* Песнопения: О музыке Гии Канчели. – М.: Советский композитор, 1991.
9. *История зарубежной музыки.* Учебник для музыкальных вузов: вып. 6 // ред. В. В. Смирнов. – СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург», 1999.
10. *История современной отечественной музыки.* Вып. 1 (Ред. М. Тараканов). М., 2005; Вып. 2 (Ред. М. Тараканов). М., 1999; Вып. 3 (ред. Е. Долинская). М., 2001.
11. *Кейдж Дж.* Тишина: лекции и статьи. – Вологда: Полиграф-книга, 2012.
12. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. – М.: Музыка, 1976.
13. *Композиторы о современной композиции.* – М.: МГК, 2009.
14. *Куницкая Р.* Французские композиторы XX века. – М.: Советский композитор, 1990.
15. *Листа М. В.* Кандинский и А. Шенберг или идея Gesamtkunstwerk между Россией и Германией // Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте. – М.: Наука, 2000.
16. *Лобанова М.* Дьердь Лигети – эстетические взгляды и творческая практика 60-70-х годов. Критика и размышления // Муз.-пед. институт им. Гнесиных. Сб. трудов. Вып. 94 / Теория и практика современной буржуазной культуры. – М.: 1987.
17. *Лобанова М.* Логика композиции «Новой музыкальной драмы» «AVENTURES» («Приключения») Д. Лигети // Московский музыковед. Вып. 1 / СК Москвы. – М.: Музыка, 1990.
18. *Лунева А.* Проблема синтеза музыки и живописи в творчестве М.-К. Чюрлениса: Автореферат. СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова. – СПб: СПбГК, 1996.
19. *Лютославский В.* Статьи. Беседы. Воспоминания: Беседы И. Никольской с В. Лютославским. – М.: Тантра, 1995.
20. *Мартынов В.* Зона opus posth или Рождение новой реальности. – М.: Классика XXI век, 2005.

21. *Музыка из бывшего СССР*. Сборник статей. Вып. 1. – М.: Композитор, 1994.
22. *Музыка из бывшего СССР*. Сборник статей. Вып. 2. – М.: Композитор, 1996.
23. *Никольская Н.* От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. – М.: Советский композитор, 1990.
24. *Нотное письмо* // Музыкальная энциклопедия в 6-ти тт. Т. 3. – М.: Советская энциклопедия, 1976.
25. *Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции: Исследование. – М.: МГК им. П. И. Чайковского, 2002.
26. *Польдяева Е.* Звуковые открытия раннего русского авангарда // *Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века*. – М.: Гос. институт искусствознания, 1997.
27. *Ракунова И.* Новые композиторские технологии. – Киев: Феникс, 2010.
28. *Редепенинг Д.* Композиторское творчество под знаком постмодерна на примере Джорджа Крама, Вольфганга Рима и Хенрика Гурецкого // *Искусство XX века: Уходящая эпоха? / Сб. статей. Т. 2.* – Нижний Новгород: 1997.
29. *Савенко С.* Музыкальные идеи и музыкальная действительность Карлхайнца Штокхаузена // *Муз.-пед. институт им. Гнесиных. Сб. трудов. Вып. 94 / теория и практика современной буржуазной культуры*. – М.: 1987.
30. *Соколов А.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М.: Композитор, 2007.
31. *Харьковский А.* Стохастические перекрестки Я. Ксенакиса // *Советская музыка*. – 1991. - № 7.
32. *Холопов Ю.* Николай Рославец: волнующая страница русской музыки // *Рославец Н. Сочинения для фортепиано*. – М.: Музыка, 1989.
33. *Холопов Ю., Ценова В.* Эдисон Денисов. – М.: Композитор, 1993.
34. *Холопова В.* Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. – М.: Музыка, 1971.
35. *Холопова В., Холопов Ю.* Антон Веберн. Жизнь и творчество. – М.: Советский композитор, 1984.
36. *Холопова В., Чигарева Е.* Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. – М.: Советский композитор, 1990.
37. *Ценова В.* Числовые тайны музыки Софии Губайдуллиной. Монографическое исследование. – М.: МГК, 2000.
38. *Шнеерсон Г.* Портреты американских композиторов. – М.: Музыка, 1977.
39. *Эксперимент в сфере музыкального искусства: образование, наука, творчество: Сб. науч. статей*. – Ростов-на-Дону: РГК, 2013.