

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
факультета искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
История отечественной музыки**

Направление подготовки/специальности (код, наименование):
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки/специализация:
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация (степень) выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

восприятие студентами межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, овладение знаниями в области истории отечественной музыкальной культуры и искусства с древнейших времен до современности, освоение исторического опыта, изучение наследия и творчества выдающихся отечественных композиторов в контексте музыки их времени, определение и осмысление ценностного значения лучших музыкальных произведений в духовной жизни общества.

Задачи:

- Изучение исторических закономерностей, периодизации развития отечественной музыкальной культуры.
- Ознакомить студентов со специальной учебно-методической и исследовательской литературой по вопросам истории развития отечественной музыки.
- Ознакомить студентов с творчеством известных отечественных композиторов и музыкальных произведений с древнейших времен до современности.
- Развитие навыков анализа различных художественно-стилевых явлений, понимание специфики музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.
- Подготовка специалиста, способного ориентироваться в основных закономерностях и явлениях отечественной музыки, анализировать творчество выдающихся композиторов в контексте музыки их времени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История отечественной музыки» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части / части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль - «Оркестровые струнные инструменты».

Дисциплина «История отечественной музыки» изучается в 4, 5, 6 семестре для очной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «История», «История искусств», «История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Философия», «Эстетика и теория искусств», «История музыки второй половины XX - начала XXI века», «Анализ музыкальной формы», «Учебная исполнительская практика», «Производственная исполнительская практика», ГИА (Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР). Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиля «Оркестровые струнные инструменты»:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и	Знать: — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; — проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; — национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; — обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; — исторические этапы в развитии национальных

		<p>взаимодействия с другими людьми</p> <p>информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в</p> <p>Знать: отечественные и зарубежные исторические и культурные традиции и нормы</p> <p>Уметь:</p> <p>осуществлять коммуникацию в иной культурной среде</p> <p>Владеть: кросс-культурными компетенциями для выстраивания деловых контактов контексте мировой истории и культурных традиций мира УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера</p>	<p>культур;</p> <p>— художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;</p> <p>— национально-культурные особенности искусства различных стран;</p> <p>Уметь:</p> <p>— адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;</p> <p>— соотносить современное состояние культуры с ее историей;</p> <p>— излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;</p> <p>— находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;</p> <p>— проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;</p> <p>— сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;</p> <p>— работать с разноплановыми историческими источниками;</p> <p>— извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения;</p> <p>— адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;</p> <p>— находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;</p> <p>— демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p> <p>Владеть:</p> <p>— развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;</p> <p>— нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;</p> <p>— речевым этикетом межкультурной коммуникации;</p> <p>— навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.</p>
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном	<p>ОПК-1.1.</p> <p>Сопоставляет стили и жанры музыкальных произведений с историческими событиями и этапами развития музыкального искусства</p> <p>ОПК-1.2.</p> <p>Сопоставляет</p>	<p>Знать:</p> <p>— основные этапы исторического развития музыкального искусства;</p> <p>— композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,</p> <p>— жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;</p> <p>— основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и</p>

	<p>историческом этапе</p>	<p>творчество выдающихся композиторов с периодами развития искусства ОПК-1.3. Проводит анализ музыкального произведения, выявляя его жанрово-стилистическую основу, форму, тональный план, технику композиции</p>	<p>зарубежной истории музыки;</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории хоровой музыки, композиторские школы, представившие классические образцы хоровых сочинений в различных жанрах; – место хоровых сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – 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 эпохи его создания; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
--	---------------------------	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История отечественной музыки» для очной формы обучения составляет 6 зе, 6 акад. часов, из них контактных 102 акад.ч., СРС 78 акад.ч., формы контроля: экзамен в 6 семестре, зачет в 5 семестре.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах										Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль		
1	Тема 1. Введение. Пути развития отечественной музыки от истоков до середины 18 в.	4	3							2		Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).	
2	Тема 2. Расцвет отечественной музыки конца 18-начала 19 вв.	4	3		2					2		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)	
3	Тема 3. М.И. Глинка.	4	3							2		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.	
4	Тема 4. А.С. Даргомыжский.	4	2		2					2		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.	
5	Тема 5. Отечественная музыка середины 19 в.	4	3							3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).	
6	Тема 6. М.П. Мусоргский.	4	3		2					2		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).	
7	Тема 7. А.П. Бородин.	4	3							2		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).	
8	Тема 8. Н.А. Римский-Корсаков.	4	3		2					2		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).	
9	Тема 9. П.И. Чайковский.	4	3							3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).	

10	Тема 10. Отечественная музыка в конце 19 - начале 20 в.	5	4							3	Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
11	Тема 11. А.К. Глазунов.	5	3		2					2	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
12	Тема 12. А.К. Лядов, А.С. Аренский.	5	3		2					3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар- обсуждение.
13	Тема 13. С.И. Танеев.	5	3							2	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
14	Тема 14. А.Н. Скрябин.	5	3		2					2	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар- обсуждение.
15	Тема 15. С.В. Рахманинов.	5	4		2					3	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар- обсуждение.
16	Тема 16. И.Ф. Стравинский.	5	3							2	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
17	Тема 17. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии первой половины 20 в.	5	3							3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
18	Промежуточная аттестация										Зачет
19	Тема 18. Особенности развития отечественной музыки в 20 веке и её периодизация.	6	3							5	Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
20	Тема 19. Н.Я. Мяковский.	6	3		2					4	Семинар-обсуждение. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
21	Тема 20. С.С. Прокофьев.	6	2		2					4	Семинар-обсуждение. Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).

22	Тема 21. Д.Д. Шостакович.	6	3		2					4	Семинар-обсуждение. Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
23	Тема 22. Ю. Шапорин и А. Хачатурян.	6	3							4	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
24	Тема 23. Д. Кабалевский и В. Шебалин.	6	3							4	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
25	Тема 24. Т. Хренников и А. Эшпай.	6	3							4	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
26	Тема 25. Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке первой половины XX века.	6	3							4	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
27	Тема 26. Театральные жанры в отечественной музыке первой половины XX в. Массовые жанры в отечественной музыке первой половины XX в.	6	3		2					5	Интерактивное занятие.
28	Промежуточная аттестация									36	Экзамен
29	Итого:		78		24					78	36

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль	
1	Тема 1. Введение. Пути развития отечественной музыки от истоков до середины 18 в.	4	2							6		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
2	Тема 2. Расцвет отечественной музыки конца 18-начала 19 вв.	4								6		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)

3	Тема 3. М.И. Глинка.	4	2							5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
4	Тема 4. А.С. Даргомыжский.	4								5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
5	Тема 5. Отечественная музыка середины 19 в.	4								5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
6	Тема 6. М.П. Мусоргский.	4								5	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
7	Тема 7. А.П. Бородин.	4								5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
8	Тема 8. Н.А. Римский-Корсаков.	4								5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
9	Тема 9. П.И. Чайковский.	4	2							6	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
10	Тема 10. Отечественная музыка в конце 19-начале 20 в.	5	2							6	Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
11	Тема 11. А.К. Глазунов.	5								5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
12	Тема 12. А.К. Лядов, А.С. Арнский.	5								6	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
13	13. С.И. Танеев.	5								5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
14	Тема 14. А.Н. Скрябин.	5								6	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
15	Тема 15. С.В. Рахманинов.	5			2					6	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
16	Тема 16. И.Ф. Стравинский.	5								5	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).

17	Тема 17. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии первой половины 20 в.	5	2							5	Семинар-обсуждение. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
18	Промежуточная аттестация									4	Зачет
19	Тема 18. Особенности развития отечественной музыки в 20 веке и её периодизация.	6	2							7	Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
20	Тема 19. Н.Я. Мясковский.	6								6	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
21	Тема 20. С.С. Прокофьев.	6								7	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
22	Тема 21. Д.Д. Шостакович.	6	2							7	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
23	Тема 22. Ю. Шапорин и А. Хачатурян.	6								7	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
24	Тема 23. Д. Кабалевский и В. Шебалин.	6								7	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
25	24. Т. Хренников и А. Эшпай.	6			2					7	Семинар-обсуждение. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
26	Тема 25. Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке первой половины XX века.	7	2							19	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
27	Тема 26. Театральные жанры в отечественной музыке первой половины XX в. Массовые жанры в отечественной музыке первой половины XX в.	7	2		2					20	Семинар-обсуждение. Проверка СРС на каждом занятии.
28	Промежуточная аттестация									9	Экзамен
29	Итого:		18		6					179	13

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Пути развития отечественной музыки от истоков до середины XVIII в.

Расселение славянских племен в 1 тыс. н.э. Восточные славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Языческий период древнерусского искусства. Самобытная культура восточнославянских племен докиевского периода.

Главнейшие социально-политические события отечественной истории до середины XVIII в. Образование феодальной Киевской Руси и ее расцвет в IX - XI в.в. Династия Рюриковичей. Принятие христианства в 988 г. Вторжение татаро-монгол и перенесение политического центра во Владимир и Новгород. Куликовская битва (1380 г.) и свержение ига (1480 г.). Формирование централизованного Русского государства вокруг Москвы (XV-XVI в.). «Смутное время» (начало XVII в.) - борьба за независимость и целостность Руси против интервенции. Подготовленные историческими событиями XVIII в. реформы Петра I, знаменующие выход на европейскую арену. Крестьянские войны.

Все эти факты не могли не отразиться - в той или иной мере - в отечественной культуре и изобразительном, театральном, музыкальном искусстве, литературе и архитектуре. Иконы Андрея Рублева и фрески Дионисия, «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», народные песни и многочисленные храмы - величественные памятники нашей истории.

В музыкальной культуре (как и во всей культуре в целом) развивались параллельно две основные взаимосвязанные линии: «светская» (народная и придворная) и церковная, следующая во многом за византийской традицией. Народная музыкальная культура на протяжении многих веков - это песни (бытовые, обрядовые, исторические и т.д.), былины и сказы (исполняемые нараспев, иногда с аккомпанементом), инструментальные наигрыши. Выдающуюся роль в фольклоре сыграло скоморошество, нередко окрашенное в сатирические тона. Музыкальный быт княжеского двора (с XVI века - придворная музыка) характеризовался известным профессионализмом, появились музыкально-театральные коллективы, ансамбли, оркестры, талантливые солисты.

Но подлинными центрами духовной и культурной жизни в России (да и во всей мировой культуре) долгое время были церкви и монастыри. Стиль православной церковной музыки - вокально-хоровой. Он претерпел эволюцию: от одноголосного знаменного распева («осьмогласие») - через путевое, демественное и строчное пение - к партесному многоголосию. В церковной музыке развивалась и письменность (знаменная, затем - линейная). В XVII в. появились хоры «певчих дячков». Первые композиторы и теоретики музыки в России также были связаны с церковью (Шайдулов, Крестьянин, Металлов и др.) Особо отметим замечательное искусство колокольного звона.

В конце XVII в. и особенно в начале XVIII в. активно развивается городская музыка - канты и псалмы (многоголосные куплетные песни различного содержания), особо популярен жанр хорового концерта (Титов, Дилецкий и др.) Появляются элементы общеевропейской культуры (ассамблеи, концертная жизнь, первые итальянские оперы, иностранные музыканты при дворе). В русской культуре заметны черты классицизма. Важное значение имеют культурные связи России с Украиной и Белоруссией.

Тема 2. Расцвет отечественной музыки в конце XVIII в. – начале XIX в.

Утверждение России как великой державы в Европе (правление Екатерины II, войны с Наполеоном, Отечественная война 1812 г.). Крестьянская война под предводительством Пугачева, восстание декабристов 1825 г. Эти социально-исторические события способствовали процессу демократизации культурной и музыкальной жизни в России. Появился новый слушатель, усилился интерес к музыке в широких слоях городского населения. Тяжелая судьба крепостной музыкально-театральной интеллигенции. Роговые оркестры как явление, типичное для крепостной эпохи. Запись и публикация народной песни (Н.Львови И.Прач, В.Трутовский, Кириш Данилов).

Формирование русской национальной композиторской школы (Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.). Ведущее значение оперного жанра. Бытовые комические оперы («Мельник - колдун, обманщик и сват» М.Соколовского, «Гостиный двор» Г.Пашкевича); сатирическая направленность оперы «Несчастье от кареты» Пашкевича, сказочная опера «Февей» Пашкевича. Хоровые жанры (Бортнянский, Березовский, Ведель).

Е.И.Фомин (1761-1800). Биографические сведения. Оперное творчество и созревание в нем ростков русского симфонизма. И.В. Хандошкин (1747-1804) - выдающийся русский композитор и скрипач-виртуоз.

Д.С.Бортнянский (1751-1825). Биография. Оперная, камерная и хоровая музыка.

Возникновение в первой половине XIX в. классической русской музыкальной школы. Воздействие передовой русской литературы на все области русского искусства (Пушкин, Лермонтов, Гоголь). Демократизация музыкальной жизни России в первой половине XIX в. Выдающиеся исполнители. Развитие мысли о музыке (В.Одоевский, Н.Мельгунов, А. Улыбышев и др.).

Русский музыкальный театр. «Трагедии на музыке» (О.Козловский). Русский водевиль. Русская опера начала века (К.Кавос, С.Давыдов).

А.Н.Верстовский (1799-1862) - крупнейший представитель русского оперного искусства на предклассическом этапе его развития (оперы «Пан Твардовский», «Аскольдова могила»). Камерно-вокальное творчество Верстовского. Его деятельность как руководителя московских театров.

Камерно-вокальная музыка конца XVIII - начала XIX в. «Российская песня», ее основные жанры. Сборник Г.Теплова «Между делом безделье». Расширение и углубление вокальной лирики (А.Жилин, М.Яковлев, А. Верстовский и др.). Рождение русского романа.

А.А. Алябьев (1787-1851). Его биография. Широта и многообразие творчества Алябьева (вокального, театрального, хорового, симфонического, камерно-инструментального).

А.Е.Варламов (1801-1848). Биографические сведения. Варламов как певец-исполнитель и педагог. Основные виды его вокального творчества: «русская песня» и лирический романс. Театральная музыка Варламова.

А.Л.Гурилев (1803-1858). Биографические сведения. Образы городского быта и элегическая окраска его вокальной музыки. Инструментальные произведения (вариации).

Важное значение данного периода в подготовке классического этапа русской музыкальной культуры.

Тема 3. М.И. Глинка.

М.И.Глинка - основоположник русской классической музыки. Многообразие социальных и культурных причин, по которым именно Глинке было суждено стать первым русским композитором-классиком. Идейность, реализм, народность и глубина

содержания - основы его творчества. Широта художественного обобщения и точность индивидуальных характеристик. Гармоническое сочетание классических и романтических черт в творческом методе и стиле Глинки. Ведущая роль песенно-мелодического начала. Эволюция творчества Глинки. Биография.

Оперное творчество Глинки. «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») - первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. Особая роль народных сцен. Сочетание элементов эпической и конфликтной драматургии. Симфонизм оперы. «Руслан и Людмила» - первый высокий образец народно-сказочной эпической оперы в мировой музыкальной литературе. Черты былинного эпоса. Образы Востока и фантастика. Портреты-характеристики, картинно-повествовательная драматургия. Программность симфонической музыки Глинки. Сочетание народно-жанровой основы и высокого симфонического обобщения. Историческое значение «Жеманной» в русской музыке. Картинно-колористический симфонизм в испанских увертюрах. «Вальс-фантазия» - родоначальник романтических концертных вальсов в России. Музыка к трагедии «Князь Холмский» Н.Кукольника - яркий образец драматического жанра в искусстве 1-ой половины XIX в.

Камерно-вокальное и камерно-инструментальное творчество Глинки. Метод вокального творчества Глинки, основанный на обобщенной передаче в музыке поэтического содержания текста при большом разнообразии и гибкости выразительных оттенков. Глубина и разнообразие фортепианной партии в его романсах. Особенности содержания, музыкальной формы и языка в романсах позднего периода.

Тема 4. А.С. Даргомыжский.

А.С.Даргомыжский - соратник и продолжатель Глинки, связующее звено между творчеством Глинки и творчеством «Могучей кучки». Связь Даргомыжского с новыми течениями в русской общественной жизни и искусстве. Критический реализм - основа творческого метода композитора. Социально-обличительная направленность его творчества, образ «маленького человека». Биография.

Ранние оперы Даргомыжского. Реализм и новаторство зрелого оперного творчества. «Русалка» как бытовая народно-психологическая драма. Сквозное развитие, новая роль речитативов, трактовка оперных форм и оркестра.

«Каменный гость» - новаторское произведение в жанре камерной лирико-психологической оперы. Достижения Даргомыжского в области остро- характеристического речитатива.

Камерно-вокальная музыка Даргомыжского. Создание им новых типов русского романса. Интерес «великого учителя музыкальной правды» к социальной тематике и психологической углубленности. Детализированное воплощение поэтического текста. Симфоническое творчество Даргомыжского.

Тема 5. Отечественная музыка в середине XIX в.

Основные исторические события этого периода: Крымская война; рост освободительного движения и реформы 60-х годов (в том числе отмена крепостного права). Они всколыхнули общественную жизнь в России, став мощным стимулом для расцвета литературы и искусства, для выдвижения целой группы великих писателей, поэтов, художников, композиторов. Важнейшими творческими принципами утверждаются демократизм, народность, критический реализм. Развиваются: наука, критика и публицистика. Центральной фигурой общественной жизни и искусства становится разночинец.

Подъем музыкально-общественной жизни в России в 50-80-е годы сопровождался борьбой за русское музыкальное просвещение. Появляются РМО и его филиалы, Бесплатная музыкальная школа, консерватории, издательства и т.д. Видную роль играют такие деятели, как А. и Н. Рубинштейны, М.Балакирев, А.Серов, Г.Ломакин.

Высокий расцвет переживает в этот период русская композиторская школа, «Могучая кучка» - передовое, демократическое по своей направленности, творческое содружество петербургских композиторов, развивающее принципы реализма и народности. П.И. Чайковский - величайший русский композитор, чьи идейно-творческие установки во многом перекликались с «Могучей кучкой». И «зучкисты», и Чайковский развивали традиции Глинки и Даргомыжского, в то же время являясь новаторами, самобытно претворявшими лучшие достижения романтического искусства.

Важную роль в борьбе за утверждение национального музыкального искусства сыграла музыкальная критика и публицистика (А.Серов, В.Стасов, Ц.Кюи, Г. Ларош). Наблюдается подъем интереса к народной песне (сборники обработок народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского). Отметим значительный подъем исполнительской культуры (А. и Н. Рубинштейны, Э.Направник, А.Брандуков, Л. Ауэр, Е.Лавровская, П.Хохлов и др.).

Ведущее положение в творчестве русских композиторов в 50-80-е гг. занимает жанр оперы. Многообразны типы русской оперы: народная музыкальная драма, эпико-историческая, бытовая драма, народная комическая, лирико-психологическая и т.д. Соответственно развиваются различные типы оперной драматургии (конфликтно-драматическая, эпико-повествовательная) и формы (сквозная, номерная и их сочетание).

А.Н.Серов (1820-1871) - оперный композитор. Его героико-романтическая опера «Юдифь», историческая опера «Рогнеда» и бытовая реалистическая музыкальная драма «Вражья сила». А.Г. Рубинштейн (1829-1894) и его творческая деятельность в оперном, симфоническом, ораториальном и камерно-вокальном жанрах. Опера «Демон» - одна из первых отечественных лирических опер. Ц.А.Кюи (1835-1918). Значение его раннего оперного («Вильям Ратклиф», «Анджело») и камерно-вокального творчества в формировании некоторых принципов «зучкистского» стиля.

Расцвет русского симфонизма. Многообразие видов симфонического творчества (симфонии, сюиты, концерты и др.).

Творческое освоение и развитие русскими композиторами принципов затекущего симфонизма. Два основных типа симфонизма - драматический и картинно-повествовательный. Проблема программности в русской симфонической музыке. Разнообразие видов непрограммной симфонии в творчестве «Могучей кучки» и Чайковского.

М.А. Балакирев (1836-1910) как организатор и руководитель Могучей кучки в годы ее становления. Многосторонняя деятельность Балакирева. Его сложная творческая судьба. Записи и обработки русских народных песен, образы Востока в его музыке. Симфонические произведения, камерно-инструментальное и камерно-вокальное творчество.

Тема 6. М.П. Мусоргский.

М.П. Мусоргский - величайший композитор-реалист, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа

- основная в его творчестве, интерес к тематике социальных конфликтов, социально-обличительный характер творчества Мусоргского. Новаторство, вытекающее из идейных установок композитора, из стремления воплотить целостные, психологически характерные образы. Определяющее значение вокальных жанров, эволюция творчества Мусоргского. Биография.

Оперное творчество Мусоргского. Его ранние музыкально-драматические опыты («Саламбо», «Женитьба»).

«Борис Годунов» - историческая музыкальная трагедия.

Основной конфликт: народ и власть. Новизна музыкальной драматургии, принципы характеристик действующих лиц. Народная музыкальная драма «Хованщина». Основная тема - борьба старой и новой Руси на исходе XVII в. Народная музыкальная основа оперы. Многоплановость и драматическая насыщенность народных сцен. Обобщающее значение музыкальных образов как типических фигур русской жизни тех лет. «Сорочинская ярмарка» - народная музыкальная комедия. Бытовые, лирические, фантастические образы.

Новаторство вокального творчества Мусоргского. Его тематика (трагедийная, сатирическая, лирико-психологическая) и виды (монологи, сценки, циклы).

Развитие вокальных принципов Даргомыжского («мелодия, творимая говором человека»). Фортепианная музыка Мусоргского («Жантинки с выставки»; отдельные пьесы). Трактовка цикла, особенности фортепианной техники.

Тема 7. А.П. Бородин.

А.П.Бородин как типичный представитель русского демократического просветительства 60-70 - х годов: композитор, учёный, педагог, общественный деятель.

Классические глинкавские основы эстетики Бородина. Стремление к выражению народных идеалов через образы героического эпоса. Гармоничность и глубина лирики Бородина. Новаторство музыкального языка. Биографические сведения.

А.П.Бородин - создатель жанра русской эпической симфонии. Ведущая роль героического начала, круг образов и программные черты Первой и Второй симфоний, контраст русских и восточных элементов. Трактовка и своеобразие программности в симфонической картине «В Средней Азии». Камерно-инструментальная музыка Бородина, ее значение в истории отечественной квартетной и фортепианной музыки.

Оперный жанр в творчестве Бородина. Развитие глинкавских традиций в жанре историко-эпической оперы. Опера «Богатыри» - фарс-опера. Монументальный склад оперы «Князь Игорь», история ее создания. Идейная концепция, народные истоки, особенности музыкальной драматургии, симфонизм. «Половецкие пляски» - образец симфонизации танцевальных сцен в русской опере. Музыкальные характеристики-портреты, образы Востока, кантленный тип вокализации.

Основные виды камерно-вокального творчества Бородина (эпические, лирические, жанрово-характерные, юмористические). Слияние поэтического и музыкального начал, красочность гармонического языка.

Тема 8. Н.А. Римский-Корсаков.

Многообразие его музыкальной деятельности и ее громадное значение в истории отечественной музыки. Основополагающая роль проблемы народности, передовая идейная направленность, реалистический творческий метод. Связь искусства Н.А.Римского-Корсакова с народным творчеством, ведущее значение образов народа, его быта, истории, русской природы.

Преобладание картинно-повествовательного начала, характерные черты музыкального языка, новаторство, особенно в начале XX века. Демократичность позиции Римского-Корсакова как художника и гражданина в 900-е годы, эволюция стиля.

Биографические сведения.

Народные, глинкавские основы оперной эстетики Римского-Корсакова. Различные типы музыкальной драматургии.

Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических, эпических и драматических образов. Симфонизация опер Римского-Корсакова. Ведущая роль вокального начала.

«Псковитянка» как отражение взглядов балакиревского кружка на проблему исторической русской оперы. Идейная концепция, сочетание народной и индивидуально-психологической драмы.

Формирование жанра сказочно-эпической оперы в «Майской ночи» и «Снегурочке». Типичные для Римского-Корсакова образные сферы: лирическая, народно-жанровая, бытовая, комедийная, фантастическая. Роль обрядового элемента, народные хоровые сцены. Обобщающее философское значение основных образов «Снегурочки». Образ Снегурочки и его типичность для творчества Римского-Корсакова.

Эволюция оперного стиля в сторону монументальности, развитие инструментально-симфонической стороны.

Оригинальность жанра оперы-былины «Садко», своеобразие эпической музыкальной драматургии, богатство средств музыкальной выразительности. Героико-патриотическая идея. Опера «Царская невеста» - лирико-психологическая драма на историко-бытовой основе. Народность языка и стиля, роль ариозности и речитатива. Сочетание закругленных оперных форм и сквозного развития.

Новые черты в трактовке сказочного сюжета в опере «Сказка о царе Салтане»: возникновение сатирических элементов, в рамках комедийного жанра, роль изобразительных приемов, тема искусства. Опера «Кашей Бессмертный», аллегоричность ее образов.

Новые средства музыкальной выразительности. Опера-сатира «Золотой петушок». Использование приемов народного театра, роль восточного начала. Симфонизм оперы, значение лейтмотивов.

Обобщающая роль в творчестве Римского-Корсакова оперы-легенды «Сказание о невидимом граде Китеже». Героико-патриотическая идея и нравственно философская концепция оперы, связанная с древними народно-пантеистическими верованиями. Острый психологизм и драматизм образа Кутерьмы. Богатство и глубина претворения народных музыкально-поэтических источников. Основные лейтмотивы, симфоничность оперы, значение симфонической картины «Сеча при Керженце» как идейного центра оперы.

Программная основа и картинно-повествовательная драматургия симфонического творчества Римского-Корсакова. Русские и восточные, бытовые и лирические образы, картины природы. Глинкавские традиции в сочинениях на народные темы (Симфониетта, «Испанское капричио»). Черты романтической программности в «Антаре». Богатство оркестрового колорита в

«Шехеразаде», сочетание приемов симфонической разработки тем с их орнаментально-вариационным развитием.

Преобладание лирической направленности в романсах Римского-Корсакова. Сочетание в них мелодической напевности с декламационностью. Изобразительно-красочный склад фортепианного сопровождения. Углубление психологизма в более поздних романсах и вокальных циклах.

Традиции Римского-Корсакова в творчестве композиторов молодого поколения и его учеников. Роль Римского-Корсакова для становления национальных композиторских школ в Закавказье, в Прибалтике и на Украине.

Тема 9. П.И. Чайковский.

Творчество П.И. Чайковского - одна из вершин отечественной и мировой художественной культуры. Глубина и многогранность отражения в его творчестве жизни того времени как выражение богатства и духовной красоты личности человека.

Обобщающий философский смысл музыки Чайковского. Воплощение важнейших проблем отечественной социальной и нравственной жизни, ее острых конфликтов, в особенности конфликта между стремлением человека к утверждению своего права на счастье и враждебным этому стремлению фатумом. Народность, демократизм и богатство музыкального языка.

Симфонизм - основа музыкального мышления Чайковского. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского, исторические связи с зарубежной музыкой. Биографические сведения.

Реалистическая оперная эстетика Чайковского. Воплощение основной темы творчества: столкновение человека с трагически сложившимися жизненными обстоятельствами, борьба за счастье. Особенности оперной драматургии. Ведущая роль вокально-мелодического начала. Симфонический сквозной характер развития образов в сочетании с номерной структурой. Многообразие оперных жанров.

Историко-бытовая тема в ранних операх «Воевода» и «Опричник». Психологическая драма на историческом и народно-бытовом фоне. Лирико-комическая опера «Кузнец Вакула» («Черевички»). Многоплановость ее музыкальной драматургии (лирика, быт, комизм, фантастика). Использование украинской народной песни. Новаторская сущность оперы «Евгений Онегин» как русской лирической оперы. Трактовка сюжета Пушкина. Бытовой романс - интонационная основа оперы. Лирико-психологическое начало на народном и бытовом фоне. Влияние симфонизма на музыкальную драматургию и оперные формы в «Евгении Онегине».

Героико-патриотическая тема в «Орлеанской девице». Яркая театральность и монументальность ее музыкального стиля, конфликт героического и лирического в образе главной героини. Сочетание историко-трагедийного и лирико-психологического в опере «Мазепа». Новизна образа Марии в оперном творчестве Чайковского. Народные элементы (украинские и русские) в музыке оперы. «Чародейка» как опера песенного характера. Разработка лирико-драматической темы на широко развитом народно-массовом, бытовом фоне. Образ Настасьи - воплощение русского народного типа.

«Пиковая дама» - вершина оперного творчества Чайковского. Глубина и социально-философская обобщенность идеи оперы, выраженной в форме нравственно-психологической драмы. Методы характеристики действующих лиц и сквозной тип развития образов. Симфонизм оперы, значение лейтмотивов и их развитие. Богатство интонационно-жанровых истоков оперы. Особенности жанра, драматургии и оперной формы в «Иоланте». Сочетание признаков лирического и трагедийного в этой опере.

Демократический характер симфонизма Чайковского, соединение в нем широты и глубины идейно-философских замыслов с жизненностью образов, доступностью музыкального языка, ярким национальным колоритом, конкретной программностью. Развитие принципов симфонизма Бетховена и Глинки. Разнообразие симфонических жанров в творчестве Чайковского. Напряженно-драматический характер большинства его симфонических произведений. Жанр симфонии - основа симфонического наследия Чайковского. Разнообразие типов симфонии в его творчестве. Эволюция от жанрового лиризма к трагедийности.

I симфония «Зимние грезы» - лирико-жанровая. II симфония, ее эпико-жанровый характер. Элементы сюитности в III симфонии. IV симфония - рубежное произведение в эволюции жанра симфонии у Чайковского. Идейная концепция, ее программная основа. Драматургия цикла. Значение первой части и смысл финала. Глубина музыкально-философского замысла в V симфонии, богатство ее образного содержания, трактовка медленной части, синтетичность финала симфонии. VI («Патетическая») симфония и ее обобщающее значение в творческой эволюции Чайковского. Философско-трагедийная концепция, особенности драматургии и формы. Небывалая степень напряженности развития, концентрированность и углубленная контрастность. Обобщенная трактовка жанровых элементов.

Программная симфоническая музыка Чайковского. Тяготение композитора к сильным жизненным конфликтам. Литературные сюжеты (Шекспир, Данте, Байрон, Пушкин, Островский).

Симфония «Манфред», ее особенности. Другие виды симфонической музыки Чайковского: сюиты, «Серенада для струнного оркестра», «Итальянское каприччио», увертюра «1812 год». Инструментальный концерт в творчестве Чайковского, хорové произведения: Литургия, кантата «Москва».

Чайковский - создатель первых русских классических балетов. Глубина идейного содержания всех трех его балетов, обусловившая симфонизацию жанра. Обновление драматургии балетного спектакля. Сочетание лирических центров и характеристических сцен. Богатство оркестровки. Лирико-психологический балет «Лебединое озеро». Лирический и картинный симфонизм в «Спящей красавице».

Многоплановость музыкального стиля в «Щелкунчике».

Многообразие тематики и видов в романсах Чайковского с преобладанием лирического начала. Музыкально-обобщенное воплощение поэтического текста. Интонационная широта, связь с бытовыми жанрами, роль речитативности. Важное значение фортепианной партии. Камерная инструментальная музыка Чайковского и разнообразие ее видов (струнные ансамбли, фортепианное трио, произведения для смычковых инструментов, фортепианные пьесы). Историческая роль Чайковского в создании отечественного струнного квартета.

Фортепианное творчество композитора (циклы «Времена года», «Детский альбом», «Русское скерцо», «Думка», Большая соната). Программность, связь с народными и бытовыми жанрами.

Тема 10. Отечественная музыка в конце XIX в. – начале XX в.

Рубеж XIX - XX в. - сложный период в отечественной истории. Происходит, с одной стороны, известная стабилизация экономической и политической жизни царской России; с другой - усиливается революционное движение (пролетарский этап). В начале 900-х годов страну сотрясают войны (русско-японская, Первая мировая) и революции (1905-1907 и 1917 гг.). Грандиозные общественно-политические сдвиги определяют специфику отечественной культурной и художественной жизни. Более того, начинается процесс «политизации» (приведший в итоге, в частности, к принципу «партийности»). В отечественном искусстве продолжают реализмические традиции (Горький, Чехов, Римский-Корсаков, Репин и др.). На месте распавшейся «Могучей кучки» возникает «Беляевский кружок». Из Петербургской и Московской консерваторий вышло новое поколение русских композиторов (Глазунов, Лядов, Танеев, Аренский и др.). В то же время появляются модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм и т.д.). Новое искусство активно поддерживают объединение «Мир искусства» и «Вечера современной музыки». «Мирикусничество» становится основой антрепризы С.П.Дягилева в Париже («русские сезоны», затем - «русский балет» начала 900-х годов). Из множества взаимовлияний и противоречий соткан «серебряный век» русского искусства. Не случайно творчество следующего поколения русских композиторов (Рахманинов, Скрябин, Метнер, Стравинский) прочно связано с музыкальной классикой - и в то же время имеет новаторский характер. Основными музыкальными жанрами в конце XIX - начале XX в. становятся инструментально-симфонические и хоровые. Развивается русский балет при ослаблении интереса крупнейших мастеров к опере. Высокий расцвет отечественной исполнительской культуры (Ф.Шаляпин, Л.Собинов, И.Ершов, А.Нежданова, С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов, А.Зилоти, Ф.Блуменфельд и др.). Усиливается массово-просветительская работа, развивается музыкальная жизнь в провинции (Киев, Тбилиси, Одесса, Ростов-на-Дону и т.д.). Заявляют о себе национальные композиторские школы (Прибалтика, Украина, Закавказье), чье становление во многом обусловлено связью с русской музыкальной культурой. Продолжается собирание и изучение народной песни (Е.Линева, А. Листопадов). Возникает хор М.Пятницкого и Великорусский оркестр В.Андреева. Развиваются музыкальная критика и наука (С.Танеев, Н.Кашкин, В.Каратыгин, Б.Асафьев и др.).

А.С. Аренский (1861-1906) - ученик и последователь великих русских классиков XIX в. Лирический склад его дарования, наиболее полно выраженный в камерно-вокальной музыке. Оперы и симфонические произведения.

В.С.Калинников (1866-1901) - талантливый симфонист конца XIX в. Народность, демократизм и непосредственность высказывания. Лирико-повествовательный тип его симфонизма, песенность музыкального языка (I и II симфонии, камерная музыка).

М.М.Ипполитов-Иванов (1859-1935) - видный композитор и музыкальный деятель. Сочетание в его творчестве приемов «кучкистского» стиля и стиля Чайковского. Преобладание лиризма, склонность к народно-жанровой тематике. Романсы и оперы Ипполитова-Иванова. Его роль в развитии музыкальной культуры Закавказья.

С.М.Ляпунов (1859-1924) - хранитель «кучкистского» наследия. Преобладание в его творчестве эпических и жанровых образов, интерес к музыке Востока. Фортепианные и симфонические произведения Ляпунова.

А.Т.Гречанинов (1864-1956) - представитель классических традиций, в особенности Римского-Корсакова и Чайковского, в отечественной музыке XX века. Работа Гречанинова над народной песней. Лирический склад его дарования. Ведущее значение вокальных жанров: опера «Добрыня Никитич», детские оперы, романсы и песни, хоровые произведения. Симфонии и инструментальные концерты. Музыка для детей.

А.Д.Кастальский (1856-1926) - выдающийся мастер русской хоровой музыки, основанной на фольклоре и традициях древнерусского культового хорового искусства. Хоровые сюиты, вокальные циклы, «феставрации».

Научно-просветительская деятельность Кастальского. Н.К.Метнер (1880-1951) - выдающийся пианист и композитор первой половины XX века. Серьезность и содержательность искусства Метнера, его несколько замкнутая лирико-интеллектуальная направленность. Связь с русской и зарубежной классикой. Склонность к камерным жанрам.

Значение Метнера в развитии отечественной фортепианной музыки (оригинальный жанр «сказок» для фортепиано, сонаты, циклы, концерты, ансамбли). Лирико-философская тематика романсов Метнера.

Тема 11. А.К. Глазунов.

Выдающийся представитель отечественной классической музыки на рубеже веков. Образы русского эпоса, народного быта и природа в его творчестве. Оптимизм и созерцательность - особенности художественной фигуры Глазунова. Эпичность, лиризм, ясность стиля, синтез стилей «кучкизма» и Чайковского. Определяющая роль инструментальных жанров в его творчестве.

Биографические сведения.

Становление симфонического стиля Глазунова (I, II и III симфонии). Творческий расцвет в сочинениях 90-х годов. Развитие повествовательного (IV, V, VII симфонии) и эпико-драматического (VI и VIII симфонии) типов симфонизма.

Монотематизм, полифоничность, сочетание сонатно-симфонических и вариационных методов развития.

Программные симфонические произведения Глазунова. Преобладание сюжетной программности, жанрово-изобразительного начала. Лирико-жанровая основа инструментальных концертов Глазунова.

Русская национальная основа его квартетной музыки. Фортепианное творчество: сонаты, вариации, полифонические циклы, пьесы.

Роль Глазунова в истории отечественной балетной музыки как продолжателя балетной реформы Чайковского. Развитие в этом жанре народно-жанровых и картинных тенденций Бородина и Римского-Корсакова. Симфоничность балета «Раймонда», высокое мастерство программно-изобразительной звукописи в музыке балета «Времена года». Принцип стилизации в балете «Барышня-служанка».

Тема 12. А.К. Лядов.

Реалистические основы и «кучкистские» традиции в творчестве Лядова. Интерес композитора к народной песне. Высокое мастерство, проявляющееся в совершенстве формы, голосоведения, фактуры, оркестровки. Биографические сведения.

Развитие Лядовым принципов Балакирева и Римского-Корсакова в работе над народной песней. Особенности его обработок народных песен (для голоса с фортепиано и для хора). Сюита «Восемь русских народных песен» и мастерство Лядова в раскрытии оркестровыми средствами богатства и своеобразия фольклора. Детские песни Лядова как оригинальный образец камерно-вокальной музыки.

Музыкальный миниатюризм на русской основе в фортепианном творчестве Лядова. Типичные жанры его фортепианной музыки (прелюдии, этюды, вальсы, мазурки и т.д.). Произведения эпического, жанрового и юмористического характера. Психологическая углубленность и усложнение музыкального языка в более поздних сочинениях. Симфонические программные произведения Лядова («Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Из Апокалипсиса»). Связь их со сказочно-фантастической и пейзажной музыкой Римского-Корсакова. Черты импрессионизма как показатель интереса Лядова в 900-е годы к новейшим течениям в музыке.

Тема 13. С.И. Танеев.

С.И.Танеев - поборник принципов классического искусства на основе прочной связи композиторского творчества с фольклором. Критическое отношение Танеева к модернизму. Содержательность, этическая возвышенность, жизнеутверждающий характер его творчества при свойственных Танееву чертах рационализма. Воплощение в музыке глубоких нравственно-философских концепций, монументальность форм, законченность и ясность его произведений. Танеев - пианист, педагог и ученый, музыкальный деятель и просветитель. Биографические сведения.

Сочетание в крупных симфонических и инструментальных произведениях Танеева философской глубины с конструктивной завершенностью формы. Использование принципа монотематизма и полифонических приемов. Симфония До-минор как характерный пример танеевского «интеллектуального симфонизма» (Асафьев), ее роль в развитии отечественного симфонизма. Камерные инструментальные ансамбли Танеева, их значение в истории этого жанра в России, их русские и зарубежные истоки. Содержательность и симфоничность квартетного письма, преобладание в нем лирической направленности, богатство и совершенство композиторской техники. Прелюдия и fuga для фортепиано. Сюита для скрипки с оркестром - своеобразное преломление концертного жанра в творчестве Танеева.

Танеев - выдающийся мастер хорового письма. Многообразие хоровых жанров, связь с традициями русской и зарубежной классики. Цикл «12 хоров на стихи Я. Полонского». Кантаты Танеева - произведения монументального лирико-философского симфонического плана. Единство глубокого обобщающего замысла и эмоциональной теплоты в кантате «Иоанн Дамаскин».

Грандиозность идеи и ее воплощения в кантате «По прочтении псалма».

Особое место оперы «Орестея» в отечественном музыкальном искусстве. Трактровка античного сюжета. Черты ораториальности в опере, симфоническое развитие лейтмотивов. Характеристика действующих лиц в связи с особенностями сюжета и философски-нравственной сущностью произведения.

Две основные линии камерно-вокального творчества Танеева: лирическая и философская. Связь с бытовыми жанрами и традициями русского романса. Усложнение романсового стиля в более поздний период, расширение круга образов и сюжетов (социальные мотивы в романсе «Менуэт», повествовательно-картинный характер музыки в романсе «Зимний путь»).

Тема 14. А.Н. Скрябин.

А.Н.Скрябин - один из крупнейших отечественных композиторов, творчество которого, стимулированное общественным подъемом начала XX века в России, проникнуто духом смелого новаторства, романтикой подвига и мечты о счастье человечества. Противоречивый и сложный характер его музыки, отразившей противоречия социальной жизни того периода. Черты субъективности и индивидуализма в идейно-художественном облике Скрябина. Его путь от романтизма к символизму. Философский идеализм как основа мировоззрения Скрябина. Противоречие между философско-эстетическими взглядами Скрябина и его творческой деятельностью.

Связи творчества Скрябина с музыкой XIX в.: с Чайковским (лирико-психологическая направленность), Римским-Корсаковым (пантеизм, тема искусства); в зарубежной музыке - с романтиками (Шопен, Лист, Шуман). Отказ от социально-исторической и бытовой тематики, народно-жанрового содержания. Богатство и новаторское своеобразие музыкального языка Скрябина. Эмоциональная сила его музыки. Эволюция музыкального стиля Скрябина. Биографические сведения.

Ведущее значение фортепианных жанров в творчестве Скрябина. Скрябин - пианист. Основные особенности фортепианного стиля, новизна приемов изложения, трактовка фортепианной палитры. Основные виды фортепианных произведений Скрябина, их связь с традициями романтического искусства. Эволюция фортепианных миниатюр и циклов Скрябина от чисто лирического содержания к символическим образам. Лирико-патетический склад фортепианного концерта. Скрябин - создатель жанра фортепианной поэмы.

Значение сонат Скрябина для развития этого жанра в отечественной музыке. Эволюция жанра сонаты. Возникновение драматической и лирической линий в сонатном творчестве Скрябина 90-х годов, романтическая трактовка в них образов природы, программность.

Программно-философская идея IV сонаты, особенности образного содержания и музыкальной драматургии. V соната как произведение программно-философское. Превращение цикла в одночастную поэмную композицию, ее отличия от поэмной одночастности сонат Листа. Сонаты позднего периода, их связь с символистской направленностью идей Скрябина.

Программно-философский характер симфонического творчества Скрябина. Связь с лирико-драматическим симфонизмом Чайковского, эволюция от многочастности к симфонической поэме. Становление симфонического стиля Скрябина в первых двух симфониях. Выражение в III симфонии («Божественной поэме») зрелых симфонических принципов Скрябина.

Напряженность развития, особенности цикла, монотематизм, объединяющая роль коды финала. Симфонические поэмы Скрябина. Переход в «Поэме экстаза» к одночастности как результат стремления композитора к концентрированному воплощению музыкально-философского замысла. Исключительная экспрессия и красочность оркестрового звучания. Свободная трактовка принципов сонатной формы. Отражение принципов позднего творчества Скрябина в симфонической поэме «Прометей», идейные и стилистические особенности этого произведения. «Предварительное действие» как подготовительный этап к

созданию «Мистерии».о

Тема 15. С.В. Рахманинов

С.В.Рахманинов - великий русский композитор первой половины XX века. Многообразные связи творчества Рахманинова с отечественной культурой начала века, отражение настроений общественного подъема. Реалистические и позднеромантические основы его искусства. Сочетание задушевного лиризма с мужественным волевым началом; важное значение эпической образной сферы, а также образов природы и фантастики. Определяющая роль мелодичности в музыкальном языке Рахманинова, его связь с русскими народными песенными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Близость его с Чайковским и «кучкистской» традицией. Новаторский характер творчества Рахманинова, обогащение композитором музыкально-стилистических принципов отечественной композиторской школы XIX в. Отрицательное отношение Рахманинова к модернизму. Биографические сведения.

Наступление длительного творческого кризиса в связи с эмиграцией. Трагедийная направленность музыки затекущего периода как выражение глубокой душевной драмы художника, оторванного от родной почвы. Исполнительская деятельность Рахманинова - пианиста и дирижера. Его пианизм - вершина русского и мирового исполнительского искусства первой половины XX века.

Глубокое своеобразие и оригинальность фортепианного стиля Рахманинова: напевно-мелодический склад фактуры в соединении с виртуозным блеском, широтой и монументальностью изложения. Программная направленность, сочетание русских традиций с достижениями зарубежной фортепианной музыки. Фортепианные концерты Рахманинова - классические образцы этого жанра в отечественной и мировой фортепианной литературе. Их преемственная связь с концертами Листа, Чайковского, Грига. Единство музыкально-поэтического замысла, целеустремленное симфоническое развитие. Тематические связи между частями.

Сочетание лирических, пейзажных, жанровых, драматических элементов в цельной музыкально-драматургической концепции при блестящей концертно-виртуозной фактуре - характерные черты зрелого концертного стиля Рахманинова, особенно во II и III концертах. «Рапсодия на тему Паганини» - тип концертных вариаций, соединивших классическую стройность формы с драматической программностью. Сочинение малых форм: программные пьесы, циклы (прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины). Обогащение камерного стиля элементами «концертности». Усложнение музыкального языка, разнообразие фортепианной фактуры в сочинениях 1910-х годов. Другие виды фортепианной музыки Рахманинова: сонаты, вариации, сюиты, транскрипции.

Эпическая монументальность, драматизм и яркий национальный колорит симфоний Рахманинова. Тема Родины как основа их проблематики. Сочетание традиций эпико-повествовательного и лирико-драматического симфонизма. Претворение методов интонационно-тематического развития и монотематизма. Трагедийно-драматический характер I и III симфоний. Психосимфония и ее лирико-повествовательный склад, господство песенно-мелодического начала, отсутствие сюжетных элементов при образной конкретности музыки. Жанр симфонической «картины-настроения» в программных одночастных произведениях «Утес» и «Остров мертвых». «Симфонические танцы» как произведение синтетического жанра, объединяющее признаки программно-философской симфонии и симфонической сюиты. Трагедийная концепция «Симфонических танцев».

Симфонизация жанра кантаты у Рахманинова. Трактовка вокально-хоровых средств как компонента целостного симфонического замысла. Поэтическое отображение русской природы в кантате «Весна», его контраст к сильной душевной драме. Новаторская трактовка поэмно-кантатного жанра в «Колоколах». Сочетание картинно-изобразительного метода с богатством и углубленностью музыкально-психологической сферы. Плодотворность древнерусских хоровых традиций в «Литургии Иоанна Златоуста» и «Всенощном бдении».

Тема 16. И.Ф. Стравинский.

И.Ф.Стравинский - крупнейший композитор-новатор XX века. Стремительная стилевая эволюция композитора, его «протеизм» - и творческое развитие им традиций русской музыки. Роль Стравинского в обогащении музыкального языка XX века. Смена стилевых манер в произведениях композитора как отражение различных художественных течений в искусстве первой половины XX в. Единство стиля Стравинского, определившееся в основных эстетических и музыкально-стилистических принципах. Три основных периода его творчества. Биографические сведения.

Творчество «русского периода» (1908 - 1923 гг.). Влияние на Стравинского «мирикушничества», роль С.Дягилева в творческом становлении композитора. Балеты - основной жанр. Использование в них сюжетов и жанров фольклора, некоторых элементов «кучкизма» (Римский-Корсаков, Бородин). Импрессионистичность партитуры «Жар-птицы», виртуозное и новаторское использование оркестра. Выявление композиторской индивидуальности Стравинского в балете «Петрушка». Оригинальное использование фольклорного материала; сжатость и меткость характеристик, динамизм композиции, новизна гармонического и оркестрового языка. Значение гротеска.

Балет «Весна священная», его роль в музыкальном искусстве XX века. Первое обращение Стравинского к архаике с позиции художника-эстета. Смелость и новизна музыкального языка, широкое использование политональности и приемов музыкального конструктивизма. Особенности метро-ритмической структуры балета, роль тематизма попевочного типа, декоративность оркестрового письма. Отражение в музыке балета «Весна священная» грандиозных социальных потрясений начала XX века («скифство»).

Последующий отказ Стравинского от красочно-декоративной манеры в пользу графичности, линейно-конструктивных принципов. Обращение к камерным инструментальным составам («История солдата», «Байка о лисе», русские хореографические сцены с пением и музыкой «Свадебка»).

Творчество «неоклассического периода» (1923-1953). Неоклассицизм как отражение в искусстве общекультурного движения, искавшего пути обновления цивилизации Европы. Опора на искусство предшествующих эпох в поисках нравственно-эстетического идеала. Работа по «моделям» (музыкальным темам и образам из классики). Синкретизм музыкального мышления Стравинского, сочетание в его произведениях признаков различных жанров (балет с пением «Пульчинелла», балет для

струнного оркестра «Аполлон Мусагет», балет-аллегория «Поцелуй феи», опера-оратория «Царь Эдип», мелодрама «Персефона», «Симфония псалмов» для хора и симфонического оркестра и др.). Широчайший «всемирный» круг идей, тем и образов театрального, симфонического, хорового и камерного творчества Стравинского этого периода.

Творчество «позднего периода» (1953-1971). Обращение Стравинского к методу двенадцатитоновой композиции, то есть к додекафонии. Свободная, творческая трактовка этого стиля (сохранение ладовых элементов, попевок, диатоники). Воплощение религиозной и мемориальной тематики.

Преимущественное внимание к хоровым («Трени», «Реквием», «Проповедь», «Притча и молитва» и др.) и камерным жанрам (Секстет, «Эпитафия», баллада «Авраам и Исаак», «Элегия памяти Дж.Ф.К.» и др.).

Тема 17. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии I пол. XX в. Отечественная музыка как многонациональная музыкальная культура, что обусловлено своеобразием исторического развития нашей Родины. Глубокое идейное содержание, своеобразие, богатство и красота фольклора народов, входивших в состав России. Благотворное воздействие русской культуры на культуры народов национальных окраин. Неравномерность развития культур этих народов, отсутствие музыкального образования и профессиональных композиторских школ. Трудные условия формирования национальной культуры.

Большой интерес русских композиторов к украинской народной песне (Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский). Восточная тематика в русской классической музыке (Глинка, Серов, Рубинштейн, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов). Становление национальных композиторских школ во второй половине XIX - начале XX века. Создание национальной музыкальной классики. Роль русских музыкантов (Римский-Корсаков, Глазунов, Танеев, Ипполитов-Иванов и др.) в деле культурного просветительства и подготовки профессиональных музыкальных кадров братских народов, освоение национальными композиторами традиций зарубежной и русской музыкальной классики и самобытное претворение их в своем творчестве. Народное творчество - основа для созданий национального музыкального стиля.

Дальнейшее развитие национальных музыкальных культур после 1917 г. Демократизация музыкальной жизни в республиках, строительство новых музыкальных центров, широкое музыкальное образование, декады национального искусства. Выдающиеся национальные советские композиторы (А.Хачатурян, Б.Лятошинский, Я.Иванов, А.Капп, В.Тормис, О.Тактакишвили, Г.Канчели, А.Тертерян, Кара А. Караев и др.). Активное участие российских музыкантов в строительстве музыкальных культур союзных республик (Н.Мяковский, С.Василенко, Р.Глиер, В.Успенский, А.Затаевич, В.Власов, В.Фере, Е.Брусиловский, Ю.Фортунатов, А.Кенель, А.Аксенови др.).

Музыкальная культура Украины (обзор).

Древность ее истоков. Особенности фольклора. Развитие украинской музыки как самостоятельной ветви славянской культуры. Зарождение светской профессиональной музыки (канты и псалмы), введение партесного пения. Значение воссоединения Украины с Россией (1654 г.).

Выдающиеся деятели культуры XVII - XVIII вв. (Н. Дилецкий, Г. Сковорода, М. Березовский, Д. Бортнянский). Подъем борьбы за национальную культуру в XIX веке. Значение творчества Т. Шевченко, Л. Украинки, И. Франко, И. Котляревского. Создание национальной композиторской школы. С.Гулак-Артемовский, его опера «Запорожец за Дунаем». «Украинская симфония» М.Калачевского.

Н.В. Лысенко - классик украинской музыки, его многогранная деятельность. Оперы на сюжеты Гоголя («Рождественская ночь», «Утопленница» и «Тарас Бульба»).

Н.Леонтович и его хоровая музыка. Развитие украинской музыкальной культуры после 1917 г.

Творчество С. Людкевича, Л. Ревуцкого, Г. и М. Майбороды, А. Штогаренко, М. Скорика, В. Губаренко, Ю. Мейтуса, К. Данькевича, В. Сильвестрова и др.

Музыкальная культура Белоруссии (обзор).

Единство корней белорусской, русской и украинской музыки. Исторические судьбы белорусского народа. Бережная сохранность старинных образцов народного музыкального творчества. Характерные особенности белорусского фольклора. Истоки профессиональной музыкальной культуры. Ее развитие после 1917 г.

Творчество Н. Аладова, Е. Тикоцкого, А. Богатырева, Е. Глебова, Г. Вагнера, И. Лученка и др. Ансамбль «Песняры» - один из лучших отечественных эстрадных коллективов второй половины - конца XX века.

Музыкальная культура Молдавии (обзор).

Ее древние истоки, взаимосвязь с музыкальными культурами румын, венгров и славянских народов. Характерные особенности молдавской песенной и инструментальной народной музыки. Народные музыканты - лэутары. Развитие музыкальной жизни в XIX веке и зарождение профессионального композиторского творчества (Г.Музыческу, Г.Львовский). Развитие молдавской музыкальной культуры после 1917 г. Творчество Э.Лазарева, Е.Доги, П.Ривилиса, Дгершфельда, Ш.Няги, В.Полякова и др.

Музыкальная культура Латвии (обзор). Исторические судьбы латышского народа. Своеобразие путей развития музыкальной культуры Латвии, самобытность ее музыкального фольклора, преобладание в нем вокально-хорового начала. Относительно высокий уровень музыкальной жизни Латвии, ее связи с немецкой и русской культурой. Широкое развитие хоровой культуры в XIX веке, первые Всеобщие праздники песни. Формирование латышской композиторской школы в конце XIX - начале XX вв. (Я.Витол, А.Юрьян, Э.Мелнгайлис, А.Калнынь и др.). Латышская музыкальная культура в советский период. Творчество Я.Иванова, А.Жилинскиса, В.Медыня, Р.Паулса и др.

Музыкальная культура Эстонии (обзор). Древние истоки эстонской музыкальной культуры, оригинальность и богатство фольклора. Исторические судьбы эстонского народа. Быстрое развитие музыкальной культуры в XIX веке. Высокий уровень массовой хоровой культуры, широкое распространение духовых оркестров. Собираение и обработка эпоса «Калевипо-эг». Организация Всеобщих певческих праздников. Становление эстонской композиторской школы (М.Хярма, А.Капп, М.Саар, Х.Эллер, Э.Тубин и др.). Музыкальная культура Эстонии в советский период. Творчество Э.Каппа, Г.Эрнесакса, В.Тормиса, А.Пярта и др.

Музыкальная культура Литвы (обзор). Богатство и своеобразие литовского песенного фольклора. Истоки литовской профессиональной музыкальной культуры, ее связи с польской и русской музыкой. Формирование композиторской школы на рубеже XIX - XX вв. Первое поколение деятелей литовской национальной музыки: М.Петраускас, С.Шимкус, М.Чюрленис. Литовская музыкальная культура в советский период (С.Шимкус, Э.Бальсис, Б.Дварionaс, Ю.Груодис, Ю.Таллат-Келпша и др.). Музыкальная культура Грузии (обзор).

Древнее происхождение грузинской музыки. Богатство и многообразие фольклора, основополагающее значение народной музыки для развития профессионального музыкального искусства. Возникновение профессиональной грузинской музыкальной культуры уже в IV - V в.в. (музыка культовая и придворная, музыкальная письменность).

Расцвет грузинской культуры в XI - XII вв. Шота Руставели, его значение в мировой художественной культуре. Борьба Грузии за независимость до конца XVIII века. XIX век - новый этап развития грузинской культуры, становление композиторской школы. Творчество М.Баланчивадзе, Д.Аракишвили, Н.Сулханишвили, В.Долидзе и др. З.Палиашвили - классик грузинской музыки. Его оперное творчество («Абесалом и Этери», «Даиси»).

Грузинская музыкальная культура после 1917 г. Творчество О.Татакишвили, Г.Канчели, Р.Габичвадзе, С.Цинцадзе, А.Мачавариани и др.

Музыкальная культура Армении (обзор).

Ее длительный исторический путь. Богатство и разнообразие армянского фольклора. Героический эпос «Давид Сасунский».

Древнее происхождение профессионального музыкального искусства. Народные поэты и музыканты (ашуги, гусаны).

Особенности исторического прошлого Армении, ее раздробленность.

Развитие армянской культуры после присоединения Армении к России (1828 г.). Формирование профессиональной композиторской школы. Творчество Т.Чухаджяна, Комитаса (С.Г.Согомонян), А.Тиграняна. А.Спендиаров - классик армянской музыки. Его симфоническое и оперное творчество (опера «Алмаст»). Развитие армянской музыкальной культуры после 1917 г. Творчество А. Хачатуряна, С.Баласаняна, А.Тертеряна, А.Бабаджаняна, Э.Мирзояна и др.

Музыкальная культура Азербайджана (обзор).

Древнее происхождение азербайджанского фольклора, богатство его видов и музыкальных жанров, оригинальность музыкального языка. Мугамы - основной жанр народной профессиональной музыки, его особенности. Творчество ашугов и ханендэ, героические и лирические сказания.

Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви (XII в.). Новый этап в развитии культуры Азербайджана, связанный с вхождением в состав Российской империи (XIX в.). Значение деятельности и творчества писателя-демократа М.Ахундова.

Оживление музыкальной жизни, борьба молодых композиторов М.Магомаева и У.Гаджибекова за приобщение азербайджанской музыки к европейской традиции при сохранении национальной самобытности. У.Гаджибеков - основоположник композиторской школы в Азербайджане. Многогранная деятельность Гаджибекова, его оперное творчество («Лейли и Меджнун», «Кер-оглы», «Аршин мал алан»). Азербайджанская музыкальная культура после 1917 г. Творчество Кара Караева, Ф.Амирова, Д.Гаджиева, С.Алескерова и др.

Музыкальная культура Средней Азии (обзор).

Черты общности в музыкальных культурах Казахстана и Киргизии, при наличии самобытности в музыке каждого из этих народов.

Профессиональное искусство устной традиции как основа культуры. Творчество казахских и киргизских акынов (Курман-газы, Джамбул Джабаев, Токтогул Сатылганов, Дина Нуриени-сова). Значение деятельности казахских и киргизских просветителей XIX - начала XX века (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев).

Создание после 1917 г. национальных композиторских школ, творчество К.Кужамьярова, К.Молдобасанова, М.Тулбаева, А.Молдыбаева, А.Жубанова и др.

Истоки культуры Таджикистана и Узбекистана, наследующих достижения древних культур Согды и Бактрии. Высокие успехи таджикского и узбекского народов в области науки, искусства и литературы в X - XV вв. Крупнейшие деятели культуры тех лет Аль-Фараби, Рудаки, Навои, Бабур. Наука о музыке.

Характерные особенности таджикской и узбекской народной музыки. Макомы. Деятельность просветителей XIX - начала XX века (С. Айни, Муками, Фуркат, Ниязи).

Становление после 1917 г. национальных композиторских школ. Творчество М. Ашрафи, С. Юдакова, Д. Закирова, З. Шахиди и др.

Развитие туркменской музыкальной культуры в ее связях с историческими судьбами туркменского народа. Характерные черты народной (вокальной и инструментальной) музыки туркмен. Устное профессиональное творчество (жанр кюя). Формирование после 1917 г. на основе фольклора и устного профессионального искусства национальной композиторской школы письменной традиции. Творчество В.Мухатова, Д.Овезова и др.

Значительное повышение удельного веса «восточных» принципов сочинения и музицирования в европейской и отечественной музыкальных культурах второй половины XX - начала XXI вв.

Тема 18. Особенности развития отечественной музыки в XX веке (после 1917 года) и ее периодизация.

Грандиозные социально-экономические и политические контрасты в отечественной истории XX века: революции - и гражданская война; борьба с интервенцией - и нэп; энтузиазм миллионов строителей социализма - и культ личности; великая победа в Отечественной войне - и сотни тысяч жертв тоталитаризма; «оттепель» - и период «застоя»; «перестройка» - и «демократические» реформы 90-х годов. Отображение этих явлений в отечественном искусстве, противоречивый характер его развития на протяжении советского периода.

С одной стороны, стремление деятелей искусства к демократизму, народности, к глубине идейного содержания, желание воспитать высоконравственную личность, сделать ценности культуры достоянием широких масс.

С другой - идеологический диктат, жесткие каноны социалистического реализма, репрессии в отношении деятелей культуры и

искусства, несправедливая уничижающая критика, разрушение храмов и памятников, запрещение части классического культурного наследия. Несмотря на это достижения отечественной советской музыкальной культуры огромны, советская музыкальная классика прочно вошла в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Октябрьская революция 1917 года знаменовала собою начало невиданного социально-исторического эксперимента, чреватого многими противоречиями и издержками. Между тем, в начале XX века в России наметился известный экономический и культурный подъем, отразившийся в искусстве «серебряного века». В музыкальном творчестве его представляла блестящая плеяда молодых композиторов (Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Метнер, Мясковский). В это же время происходило становление таких композиторов, как В.Рубин, И. Черепнин, С.Василенко, А. Станчинский, Г. Катуар, Р. Глиер, М. Гнесин, А. Гедике, Б. Асафьев. Судьбы музыкантов сложились по-разному: часть из них эмигрировала, многие включились в работу по созданию новой социалистической музыкальной культуры.

Выделяются следующие основные этапы развития отечественной музыки в XX веке (после 1917 года):

- 1) Становление советского государства (1917 - 1930). Демократизация музыкальной жизни. Музыкальное образование и просветительство. Творческие поиски и эксперименты, развитие массового искусства и массовой песни. Руководящая роль коммунистической партии.
- 2) Строительство социализма (1930 - 1941). Усиление диктата, культ личности Сталина, идеализация советской действительности. Расцвет массовой песни. Формирование классической композиторской школы. Выдающиеся успехи в области музыкального исполнительства.
- 3) Великая Отечественная война и послевоенный период (1941-1953). Патриотизм и высокая гражданственность отечественных композиторов и музыкантов, их вклад в Победу. По окончании войны - движение за мир, начало «холодной войны» и появление «железного занавеса». Теория бесконфликтности, преобладание светлой народно-жанровой и песенной тематики.
- 4) «Оттепель» (1953 - 1965). - Разоблачение культа личности. Преобразования в культурной жизни. Многообразие и пестрота творческих поисков. Новые композиторские имена.
- 5) Период «застоя» (1965 - 1985). - Очередное противостояние двух начал: диктата и созидания. Стремление к свободе творчества, попытки осмыслить связь времен, синтез как особенность стиля. Новые имена композиторов и исполнителей.
- 6) «Перестройка» и переходный период (с 1985). - Развал СССР, крушение коммунистической идеологии. Гласность, расширение культурно-информационного пространства.

Кризисные явления в общественной и культурной жизни. Сложные условия функционирования современного отечественного искусства (коммерциализация, засилье низкопробной, в первую очередь, западной поп-культуры и негативная роль при этом СМИ, проблема очищения звуковой среды, бедственное положение творческой интеллигенции и т.д.). Пути развития отечественного музыкального авангарда и массовой музыкальной культуры. Постсоветское пространство, связь с искусством ближнего зарубежья.

Тема 19. Н.Я. Мясковский.

Н.Я.Мясковский - выдающийся композитор, музыкально-общественный деятель, педагог, музыкальный критик и публицист. Ведущая роль в его творчестве симфонических, инструментальных жанров. Лирико-эпическая направленность с драматическими и философски-психологическими чертами. Интеллектуализм музыкального мышления. Развитие классических традиций и новаторство. Эволюция мировоззрения и творчества (от субъективно-пессимистического и трагедийного - через народно-жанровое - к более светлому, объективному, лиро-эпическому началу). Особенности музыкального языка, выдающееся техническое мастерство, интонационное богатство.

Биографические сведения.

Двадцать семь симфоний Мясковского как своеобразная летопись отечественной истории первой половины XX века. Идейное содержание, строение цикла. Особенности драматургии, формы, оркестровки. Наиболее известные симфонии - 5, 6, 16, 21, 27. Другие симфонические произведения Мясковского (сюиты, симфонические поэмы, дивертисменты, симфониетта, увертюры, концерты и др.).

Хоровые сочинения Мясковского - кантаты «Киров с нами» и «Кремль ночью». Камерно-инструментальная музыка (тринадцать струнных квартетов, девять сонат для фортепиано, фортепианные сюиты, полифонические пьесы, произведения для детей). Романсы Мясковского, их лирический характер. Вокальные циклы на стихи Баратынского, Гиппиус, Бальмонта, Лермонтова, Пушкина, Блока и др. Видная роль Мясковского в советский период истории отечественной музыки.

Тема 20. С.С. Прокофьев.

С.С.Прокофьев - гениальный композитор-новатор, обладавший исключительно богатым и многообразным мелодико-гармоническим даром, в котором отчетливо ощущается русский национальный склад его музыкального мышления. Высокое этическое начало его творчества, оптимизм. Связи с классическими традициями. Глубина содержания, многообразие тем и жанров, выпуклость и конкретность образов. Сочетание эпоса с острой характерностью, своеобразие лирики. Героико-патриотическое начало. Эволюция художественных воззрений и стиля. Черты стиля, его соотношение с основными тенденциями музыки того времени, принципы развития, особенности драматургии.

Самобытность музыкального языка, вклад в область музыкального театра, симфонической и камерной музыки. Литературное наследие. Биографические сведения.

Жанровое богатство музыки Прокофьева, проблема взаимовлияния жанров. Театральная музыка - оперы, балеты, музыка к театральным постановкам. Оперное творчество: ранние оперы; оперы затекущего периода («Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел»); «советские» оперы Прокофьева («Семен Котко», «Обручение в монастыре», «Повесть о настоящем человеке»); опера «Война и мир» - одна из вершин мирового музыкального театра. Жанровое разнообразие и музыкальная драматургия опер. Яркость музыкальных характеристик, новаторская трактовка оперных форм, оперный оркестр Прокофьева. Принципиально театральный характер музыкального мышления композитора.

Балетное творчество: балеты для антрепризы С.Дягилева («Сказка про шута», «Стальной скок», «На Днепре», «Блудный сын»). Балетная классика Прокофьева в советский период его творчества («Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок»), музыка для театра (содружество с режиссерами Мейерхольдом и Таировым). Симфонии Прокофьева: 1-я («Классическая»), 2-я («Из железа и стали»), 3-я (на материале из оперы «Огненный ангел»), 4-я («Блудный сын»), 5-я («Симфония Победы»), 6-я («Воспоминания о войне»), 7-я («Юношеская» и - прощальная). Выдающиеся достоинства симфонического письма Прокофьева: классическая стройность драматургии и формы, свежесть музыкального языка, богатство оркестровки. Другие симфонические произведения: сюиты, сюиты из опер и балетов, симфонические поэмы, увертюры, дивертисмент, пьесы, симфоническая сказка «Петя и волк».

Новаторская трактовка Прокофьевым хоровых жанров. Кантаты «Семеро их» и «К 20-летию Октября», «Здравица».

Историческое значение кантаты «Александр Невский». Хоро-вые произведения 40-50-х годов («Расцветай, могучий край», «Зимний костер», «На страже мира»).

Прокофьев - выдающийся пианист. Особенности его фортепианного стиля. Фортепианное творчество: пять концертов для фортепиано с оркестром (особенно широко известны 1-й и 3-й), девять сонат, сонатины, этюды, сюиты, циклы («Сарказмы», «Сказки старой бабушки», «Мимолетности», «Детская музыка», «Вещи в себе»). Другие инструментальные сочинения: два концерта для скрипки с оркестром, симфония-концерт для виолончели с оркестром, сонаты для скрипки, виолончели, флейты. Романсы Прокофьева на стихи Пушкина, Ахматовой, Бальмонта, Апухтина, Андерсена и др. Обработки русских народных песен для голоса и фортепиано. Детские песни на стихи А.Барто. Попытки сочинения массовых песен в 30-е годы. Музыка к кинофильмам («Поручик Киже», «Александр Невский», «Иван Грозный» и др.). Работа с кинорежиссером С.Эйзенштейном. Мировое значение творчества Прокофьева.

Тема 21. Д.Д. Шостакович.

Один из великих художников, отразивший острейшие социальные конфликты эпохи. Разносторонняя деятельность Шостаковича: творческая, педагогическая, исполнительская, общественная. Эстетические взгляды. Шостакович о времени и о себе. Эволюция творчества. Трагедийное и героическое начала. Гуманизм, гражданственность и лирика. Гротеск и сатира. Воплощение жизненных конфликтов и противоречий.

Острота восприятия и отражения современной действительности. Историко-революционная и патриотическая темы. Глубина раскрытия душевных переживаний. Особенности новаторского стиля Шостаковича, его соотношение с основными художественными тенденциями XX века. Многообразие жанров и жанровая диффузия. Ведущая роль симфонического творчества, развитие линии конфликтного лирико-драматического симфонизма. Биографические сведения.

Симфоническое творчество Шостаковича. Традиции русской и зарубежной классики, их новаторское развитие. Мастерство оркестровой драматургии. Разнообразие симфонических жанров (симфонии, сюиты из опер, балетов и музыки к кинофильмам, концерты, увертюры). Основной жанр - симфония. Пятнадцать симфоний Шостаковича - величайший вклад в мировую музыкальную культуру. Глубина идейно-философского осмысления в органическом сочетании с лирико-психологической тонкостью и конкретно-бытовым музыкальным «документализмом». Особенности драматургии и формы, черты програмности, использование принципов монотематизма, расширение жанровых рамок. Наиболее известные симфонии: 1-я (юношеская), 4-я (трагическая), 5-я (лирико-героическая), 7-я («Ленинградская»), 11-я («1905 год»), 13-я (на стихи Е. Евтушенко), 14-я (размышление о жизни и смерти различных поэтов), 15-я (завершающая творческий путь композитора).

Театральная музыка Шостаковича. Гоголевская тема в его оперном творчестве («Игроки», опера-гротеск «Нос»). Трагедия - сатира «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). Переосмысление очерка Н.Лескова. Конфликтная драматургия оперы как развитие традиций русской оперы XIX века. Глубина психологических характеристик в сочетании с эпическим началом. Новаторская трактовка Шостаковичем балетного жанра (балеты «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»).

Использование современных бытовых интонаций (джаз, массовая песня). Оперетта «Москва-Черёмушки». Несправедливая бестактная критика его театральных сочинений в 30-40-е годы.

Хоровые произведения Шостаковича. Песенная интонационная основа, историческая и современная тематика, гармоническое и полифоническое мастерство («Десять поэм для смешанного хора на слова революционных поэтов конца XIX - начала XX века», оратория «Песнь о лесах», кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»). Эпическая тема на новом уровне в поэме «Казнь Степана Разина».

Многообразие камерного творчества Шостаковича. Фортепианные циклы «Афоризмы», «Фантастические танцы», двадцать четыре прелюдии, двадцать четыре прелюдии и фуги, две сонаты. Детский альбом. Инструментальные ансамбли: два трио, пятнадцать квартетов, квинтет, октет, сонаты для скрипки, виолончели, альта с фортепиано. Вокальные циклы «Из еврейской народной поэзии», Пять стихотворений Е. Долматовского, «Испанские песни», циклы на стихи Блока, Цветаевой, Микеланджело. Обработки народных песен для голоса и фортепиано. Массовые песни. Музыка к кинофильмам, ее симфонизация («Встречный», «Златые горы», «Зоя», «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина», «Молодая гвардия», «Овод», «Гамлет» и др.).

Мировое значение творчества Шостаковича.

Тема 22. Ю. Шапорин и А. Хачатурян.

Жизненный и творческий путь Ю.Шапорина. Его композиторская, педагогическая и музыкально-общественная деятельность. Эпическая направленность таланта, развитие традиций «Могучей кучки». Высокопрофессиональное, ответственное отношение к процессу творчества. Ведущая роль вокально-хоровых жанров.

Оратория «На поле Куликовом». Совместная работа с А.Блоком, эпический симфонизм оратории, драматизация отдельных сцен и индивидуальных характеристик. Своеобразие музыкальных форм. Влияние оперного жанра. Оратория «Сказание о битве за Русскую землю», ее патриотическая идея. Монументальность, эпико-былинный, «летописный» склад. Драматургия оратории, особенности музыкального языка. Решение исторической темы в кантате «Доколе коршуну кружить».

Опера «Декабристы». История ее создания, эволюция творческого замысла от лирико-драматического («Полина Гибль») к жанру

историко-эпической драмы. Новый тип оперного героя - групповой портрет. Народно-жанровые и бытовые сцены. Симфония До-минор - монументальное историко-эпическое программное сочинение. Использование народно-жанровых, песенных элементов и хора. Сюита «Блоха» (с эпиграфами Е. Замятина). Новаторство воплощения русского сказочного фольклора в лубочном стиле. Вокальные циклы Шапорина на стихи Тютчева, Пушкина, Блока, восемь элегий, десять романсов на стихи советских поэтов. Их лирико-созерцательный характер с чертами драматизма. Камерно-инструментальное творчество Шапорина (две сонаты для фортепиано, пять пьес для виолончели с фортепиано). Музыка к кинофильмам «Минин и Пожарский», «Суворов», «Кутузов» и др.).

Жизненный и творческий путь А.Хачатуряна. Его ком-позиторская, дирижерская, педагогическая и общественная деятельность. Мировоззрение композитора: полнота восприятия действительности, жизнеутверждающее начало, яркий темперамент, эмоциональная насыщенность. Сочетание мужественно-героического содержания с лирикой. Красочность жанровых зарисовок. Народные образы и национальная характерность музыки, рапсодичность и импровизационность в рамках сонатно-симфонического развития. Мелодическое богатство, красочность оркестрового и гармонического языка, большая роль ритма. Балеты Хачатуряна: «Гаянэ» («Счастье») и «Спартак». Восточный колорит музыкального языка.

Сюитно-дивертисментная драматургия балета «Гаянэ». Хореографическая трагедия «Спартак», соотнесение античного сюжета и современности. Конфликтная драматургия, роль лейтмотивов. Сочетание героической и лирической линий. Характеристики музыкальных образов, роль балетных ансамблей, народно-жанровые сцены.

Развитие Хачатуряном на основе народных интонаций крупных симфонизированных форм. Три симфонии: 1-я, посвященная 15-летию Советской Армении, 2-я - «военная симфония с колоколом», 3-я - симфония-поэма. Программные пьесы для оркестра, сюиты («Сталинградская битва», Танцевальная сюита, сюиты из музыки к балетам). Фортепианный, скрипичный и виолончельный концерты, их праздничный виртуозный характер, народно-жанровая основа. Три концерта-рапсодии (для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром). Особенности стиля концертной музыки Хачатуряна. Его камерно-инструментальное творчество (трио, фортепианные пьесы). Хоровые сочинения.

Углубленное развитие классических традиций в музыке к драме Лермонтова «Маскарад». Музыка Хачатуряна к кинофильмам («Зангезур», «Человек № 217», «Адмирал Ушаков», «Битва на Волге», «Секретная миссия», «Отелло» и др.). Роль Хачатуряна в развитии многонациональной советской музыкальной культуры и музыкальных культур других народов Востока.

Тема 23. Д. Кабалевский и В. Шебалин.

Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке I пол. XX века. Жизненный и творческий путь Д.Кабалевского, его композиторская, исполнительская, педагогическая, музыкально-общественная деятельность. Лирико-эпическая направленность и светлый характер творчества. Интерес к современной отечественной истории, сказавшийся в выборе тем и идей творчества. Сочетание в стиле классических традиций и осторожного новаторства. Ведущая роль мелодического начала, богатство гармонической, полифонической и тембровой палитры. Многообразие жанров при известном преобладании вокально-хоровых. Эволюция стиля, особенности музыкального языка.

Оперно-театральная музыка Кабалевского. Опера «Мастер из Кламси» («Жола Брюньон») по повести Ромена Роллана. Героическая тема на бытовом и народно-жанровом фоне. Лирическая линия. Симфонизм оперы: роль увертюры и антрактов, музыкально-драматургическое развертывание от пасторали к восстанию. Опера «В огне» - «жертвенное» воплощение военной темы. Опера «Никита Вершинин» - историко-эпическое отображение событий гражданской войны.

Эпико-героическая опера «Семья Тараса», ее глубоко патриотическое идейное содержание. Песенно-ариозный характер вокальных партий. Симфонизм оперы (роль симфонического оркестра, сквозное развитие, лейтмотивы).

Интонационные пласты. Лирические образы, значение хоров и ансамблей. Лирическая опера «Сестры». Оперетта «Весна поет». Музыка Кабалевского к театральным постановкам («Гибель эскадры», «Мадам Бовари» и др.).

Идейно-патриотическая направленность хоровой музыки Кабалевского. Сюиты военного периода «Родина великая» и «Народные мстители». Послевоенные хоровые сочинения: кантаты «Песня утра, весны и мира», «Ленинцы», «Реквием».

Симфоническое и камерно-инструментальное творчество (четыре симфонии, три квартета, двадцать четыре прелюдии для фортепиано, три фортепианных сонаты). Вокальные циклы: «Десять сонетов Шекспира», восемь романсов на стихи О.Туманяна. Особое место в творчестве Кабалевского и в отечественной культуре его детской музыки. Любовь к детям, знание особенностей детской психологии, работа в общеобразовательной школе, книги о музыке для детей. Многочисленные детские песни, фортепианные пьесы, триада «молодежных» концертов (скрипка, виолончель, фортепиано с оркестром). Музыка для кинофильмов («Петербургская ночь», «Щорс», «Антон Иванович сердится», «Первоклассница», «Дон Кихот», «Мусоргский», «Вольница» и др.).

Жизненный и творческий путь В.Шебалина, его композиторская, педагогическая, музыкально-общественная и редакторская деятельность. Ярко интеллектуальная природа творческого мышления композитора, его уравновешенно-гармонический характер и лирико-эпическая направленность. Ведущая роль инструментально-симфонических жанров. Новаторские поиски в области лада, гармонии, полифонии, ритма. Прочная опора на классические традиции. Преобладание современной тематики, глубокий творческий интерес к искусству предшествующих эпох. Связь с современным отечественным искусством. Огромная работа по редактированию произведений русской и зарубежной классики.

Театральная музыка Шебалина. Неоконченная опера «Дума про Опанаса». Тема гражданской войны в героико-эпической опере «Солнце над степью». Музыкальная комедия «Жених из посольства» на сюжет из екатерининских времен. Комическая опера «Укрощение строптивой» по комедии В.Шекспира. Контрастная драматургия (чередование лирики и буффонады). Широкая мелодичность, симфонизм оперы (лейтмотивное развитие). Балет «Жаворонок» и сюита на музыку из него. Балет на темы Глинки «Минувших дней очарование».

Лирико-эпический, программный характер симфонического творчества. Пять симфоний, из них 2-я выросла из замысла оперы «Путачев», 3-я - из музыки к пьесе И.Сельвинского «Командарм», а 4-я названа композитором «Перекопская». Драматическая симфония «Ленин» на стихи Маяковского. Три сюиты, увертюры, концертно, концерт для скрипки с оркестром. Камерно-инструментальное творчество Шебалина - два трио, девять квартетов, сонаты и сонатины для различных инструментов.

Вокальные циклы на стихи Тютчева, Сафо, Анненского, Ахматовой, Блока, Есенина, Пушкина, Гейне, Лермонтова, Твардовского, Коваленкова и др. Хоровые сочинения: кантаты «Синий май, вольный край» и «Москва», хоры а-капелла на стихи Пушкина, Лермонтова, Исаковского, Танка, детские хоры. Музыка к кинофильмам («Гобсек», «Пугачев», «Глинка» и др.).

Тема 24. Т. Хренников и А. Эшпай.

Жизненный и творческий путь Т.Н.Хренникова, его активная музыкально-общественная, композиторская, педагогическая и исполнительская деятельность.

Демократизм и народность, лирическая непосредственность музыки. Светлый оптимистический характер мировоззрения композитора. Его интерес к темам из отечественной истории и современности. Ведущая роль мелодии и вокального начала. Музыкальный стиль, основанный на развитии классических традиций в сочетании с новейшими приемами композиторской техники. Театральность и концертность музыкального мышления, его песенные и народно-жанровые истоки. Многообразие и связь жанров. Творческая эволюция.

Театральная музыка Хренникова. Опера «В бурю» - творческий отклик композитора на события гражданской войны. Песенная основа драматургии. Народно-песенный характер сольных, ансамблевых и хоровых номеров. Элементы лирико-драматической драматургии. Пролетарский фольклор в опере «Мать», более развитое симфоническое начало в этой опере. Комическая опера «Фрол Скобеев», наличие в ней сатирических моментов. Музыкальные комедии Хренникова «Много шума из-за ... сердец», «Доротея», «Золотой теленок». Оперетта «Сто чертей и одна девушка». Их жанрово-бытовая песенная основа. Балеты «Любовью за любовь», «Гусарская баллада», поздние балеты Хренникова.

Широкая и заслуженная популярность массовых песен.

Плодотворная работа в области киномузыки («Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Поезд идет на восток», «Донецкие шахтеры», «Верные друзья», «Гусарская баллада» и др.).

Жизненный и творческий путь А.Я.Эшпая, его композиторская, исполнительская деятельность, активное участие в общественно-музыкальной жизни страны. Острое чувство современности. Оптимистическое восприятие действительности и эмоциональная насыщенность, обусловленные прочной связью творчества Эшпая с фольклором, в первую очередь - марийским и венгерским. Национальный характер музыки, его органическое сочетание с традициями русской и зарубежной классики. Отношение к новейшим достижениям композиторской техники. Создание на основе народных интонаций крупных симфонических форм. Подчас стремление придать картинно-эпическому началу лирико-философскую и драматическую трактовку. Своеобразие и красочность музыкального языка, ведущая роль мелодии. Многообразие жанров, приоритет инструментального творчества. Эволюция стиля.

Симфоническое творчество Эшпая: два концерта для скрипки с оркестром, фортепианный и альтовый концерт, «Симфонические танцы», «Венгерские напевы», Концерт для оркестра, концерт для гобоя с оркестром, «Песни горных и лутовых мари». Ярко выраженный народный жанрово-бытовой характер. Особенности работы Эшпая с фольклором. Принципы симфонического развития, оркестровки, формы. Виртуозность концертирующих инструментов.

Шесть симфоний Эшпая, их объявленная (или скрытая) программность: 1-я симфония «Надо вырвать радость...», 2-я («Хвала свету»), 3-я (памяти отца), 4-я (на музыке из балета «Круг»), 5-я («Война и мир»), 6-я («Литургическая»). Лирико-драматический характер 4 и 5-й симфоний, индивидуальное прочтение цикличности и сонатности. «Литургическая» симфония - отражение духовных поисков современного человека. Использование хора с евангелическим текстом, переплетение симфонического жанра с элементами литургии.

Обработки народных песен для голоса и фортепиано, для различных инструментов. Успешная работа в жанрах мас-совой песни и эстрады. Общительность интонации, органическое восприятие стилизованных особенностей джазовой музыки, тонкий вкус, чувство меры.

Современное идейно-образное содержание театральной музыки Эшпая. Оперетты «Нет меня счастливее», «Любить воспрещается». Балеты «Ангара» и «Круг». Различное музыкальное решение социальной проблематики: жанрово-бытовое в первом балете, обобщенно-интонационное - во втором.

Тема 25. Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке I пол. XX века Симфоническая музыка.

Разнообразие симфонических жанров: симфония, симфоническая поэма, сюита, концерт, увертюра и др. Симфония - основной жанр, краткие сведения о ней (происхождение, определение, строение цикла, состав оркестра, жанры, история развития, выдающиеся композиторы).

Советский симфонизм как развитие русских и зарубежных классических традиций; эпической (народно-жанровой и картинно-повествовательной) и лирико-драматической. Новые идеи, новый интонационный строй, программность. Выдающиеся отечественные классики-симфонисты: Шостакович, Прокофьев, Мясковский, Хачатурян.

Жанр концерта (происхождение, определение, структура, состав исполнителей, история жанра, композиторы). Его связь в отечественной музыке с успехами советской исполнительской школы. Концерты Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна, Глиера, Г.Гальпина и др.

Краткий обзор развития симфонических жанров в отечественной музыке XX в. (после 1917 г.) по периодам.

Хоровая музыка. Разнообразие хоровых жанров (оратории, кантаты, циклы, сюиты, концерты, церковные жанры, хоровые пьесы, хоры а-капелла). Типы хоров. Оратория и кантата - основные жанры, краткие сведения о них: происхождение, определение, структура, состав исполнителей, жанры, история развития, выдающиеся композиторы.

Развитие русских и зарубежных классических традиций в отечественном хоровом искусстве. Историко-патриотическая, гражданственная направленность идейного содержания. Классики отечественной хоровой музыки - А.Кастальский, Вик. Калинин, П.Чесноков, Прокофьев, Шапорин, М. Коваль и др.

Выдающееся значение хорового творчества Свиридова.

Краткий обзор развития хоровых жанров в отечественной музыке XX века (после 1917 года) по периодам.

Камерная музыка. Разнообразие видов камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыки, ее происхождение,

определения, жанры, составы исполнителей, история развития, крупнейшие композиторы.

Демократизация отечественной камерно-инструментальной музыки после 1917 года. Сочетание в ней классических традиций и новых интонаций. Камерно-инструментальное творчество Прокофьева, Мясковского, Шебалина, Шостаковича, Кабалевского, М.Гнесина, Н.Пейко и др.

Развитие в отечественной камерно-вокальной музыке реалистических традиций XIX века. Гражданственность и глубина лирико-психологического содержания романсов Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Шебалина, Шапорина, Свиридова. Краткий обзор развития камерных жанров в отечественной музыке XX в. по периодам.

Тема 26. Театральные и массовые жанры в отечественной музыке I пол. XX века.

Разнообразие театральных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл, музыка к спектаклям, театральная природа киномузыки).

Опера, краткие сведения о ней (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, история развития, выдающиеся композиторы).

Развитие в отечественной опере реалистических традиций русской классической музыки, приоритет историко-патриотического идейного содержания, расширение круга тем и образов, обновление музыкального языка, масштабность и динамизм драматургии, лирико-психологическая глубина. Так называемая «песенная опера». Оперное творчество Прокофьева, Шостаковича, Держинского, Хренникова, Кабалевского, К.Молчанова, Г.Майбороды, Ю.Мейтуса и др.

Балет, краткие сведения о нем (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, роль симфонического оркестра, история развития, виднейшие композиторы).

Особенности отечественной хореографии: идейность, народность, демократизм, новаторство, лирико-романтическая направленность. Балетное творчество Прокофьева, Шостаковича, Б.Асафьева, Глиера, Василенко Ю.Крейна, Хачатуряна, Н.Пейко, Кара Караева, А.Меликова, А.Мачавариани и др.

Оперетта и мюзикл, краткие сведения о них (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, история развития, композиторы).

Разнообразие жанровых истоков музыки и стилистическая пестрота, широта тематики и демократизм, яркость образного содержания и мелодичность - характерные черты отечественной оперетты XX века. Мастера этого жанра Б.Александров, Н.Стрельников, И.Дунаевский, Г.Милютин. Оперетта в творчестве Хренникова, В.Соловьева-Седого, Кара Караева, Шостаковича, Кабалевского, Петрова, О.Фельцмана и др. Зарождение жанра мюзикла (Вайнберг, Караев, В.Ганелин, А.Журбин и др.).

Музыка к театральным спектаклям и генетически связанная с нею киномузыка - органическая часть творчества выдающихся отечественных композиторов XX века Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Свиридова, Кабалевского, Шебалина, Хренникова, Эшпая, Щедрина. Симфонизация прикладной музыки, ее связь с концертно-филармоническими жанрами. Мастера отечественной киномузыки: И. Дунаевский, В. Соловьев-Седой, Н.Крюков.

Краткий обзор развития этих жанров в отечественной музыке XX века (после 1917 г.) по периодам.

Массовые жанры в отечественной музыке в I пол. XX в.

Массовая песня - уникальное явление в истории музыкальной культуры, наиболее популярный жанр в музыке XX столетия. Специфика массовой песни, ее отличия от романа и народной песни. Особый талант и профессионализм как непереносимые условия создания массовой песни.

Борьба со штампами и безвкусицей. Жанровая многосоставность. особенности музыкального языка, формы и поэтического текста.

Истоки массовой песни. Ее распространение, роль в этом процессе кино и СМИ. Типы массовых песен. Массовая песня - «летопись» жизни страны, выражение единых чувств целого народа. Ее воспитательное значение. Роль массовой песни в академической музыке («песенный симфонизм», «песенная опера»).

Жанровая эволюция песни, ее зависимость от современной отечественной истории. Выдающиеся мастера массовой песни.

Композиторы-песенники: А. и Б.Александровы, В.Захаров, И.Дунаевский, М.Блантер, В.Соловьев-Седой, А.Новиков, Б.Мокроусов, М.Фрадкин, С.Туликов, Н.Богословский, О.Фельцман, В.Мурадели, А.Пахмутова, Э.Колмановский, А.Петров, А.Островский и др. Поэты-песенники: В.Лебедев-Кумач, А.Жаров, М.Исаковский, А.Фатьянов, Е.Долматовский, Л.Ошанин, М.Матусовский и др.

Певцы-исполнители массовых песен: Л.Утесов, К.Шульженко, М.Бернес, Э.Хиль, Э.Пьеха.

Песни революционного подполья, пролетарские песни начала века, песни революции и гражданской войны. 20-е годы - период формирования жанра. Военно-революционные и молодежные темы. Деятельность РАПМа и Проколлы.

30-40-е годы - расцвет массовой песни. Темы гражданской войны, труда, оборонные, лирические. Первые классики массовой песни - А.Александров, В.Захаров, И.Дунаевский. Их творческая связь с исполнительскими коллективами. Годы войны: музыканты - фронту. Героико-патриотическая тематика, песни фронтового быта. Творчество В.Соловьева-Седого, М.Блантера, Б.Мокроусова, А.Новикова, М.Фрадкина.

50-е годы - тема борьбы за мир. Песни - память о войне, о возвращении домой. Песни-гимны. Современные темы и образы (трудовые, лирические, студенческие, целинные, детские).

Постепенное стирание границы между массовой и эстрадной песней. Новые композиторские имена А.Пахмутова, А.Петров, А.Островский, Э.Колмановский, М.Таривердиев, А.Эшпай и др.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на лекционных и семинарских занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

Занятия лекционного типа организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к семинарским занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью.

Лекционные занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития основных навыков освоения дисциплины, формируются и корректируются навыки анализа творчества композиторов изучаемых исторических периодов, специфических особенностей сложившихся стилей и жанров музыкальных произведений, направленных на закрепление пройденного материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на рубежных контролях, промежуточной аттестации.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. На занятиях семинарского типа используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- круглые столы,
- презентации докладов и статей,

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками, необходимыми для планирования учебного процесса, разработки учебно-методических материалов по дисциплинам музыкально-исполнительского и дирижерского профилей, написания научных работ в области музыкального исполнительства и музыкальной педагогики.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com».
- Подготовка к презентации,
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной и заочной форм обучения на первом занятии в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.
2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.
3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета и экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины

6.1. Система оценивания

При проведении указанных контрольных мероприятий по дисциплине применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также система «зачтено», «не зачтено». Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
----------------------	--

Оценка по дисциплине «отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Оценка по дисциплине «хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
Оценка по дисциплине «удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
Оценка по дисциплине «неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовые вопросы по дисциплине для проведения входного контроля на д\о и з\о:

4 семестр (до, зо)

Композиторы – предшественники М.И. Глинки.

1. Основные периоды творчества Алябьева.
2. Основные периоды творчества Варламова.

3. Основные периоды творчества Гурилева.
4. Основные периоды творчества Верстовского.
5. Основные периоды творчества Бортнянского.

5 семестр (до, зо)

1. Основные периоды творческого пути А. Лядова.
2. Краткая характеристика симфонического творчества А. Лядова.
3. Черты камерного творчества А. Лядова.
4. Обработки народных песен в творчестве А. Лядова.
5. Трактовка оркестра в творчестве А. Лядова.

6 семестр (до, зо)

1. Основные периоды творчества А. Скрябина.
2. Краткая характеристика симфонического творчества А. Скрябина.
3. Особенности первой симфонии А. Скрябина.
4. Краткая характеристика фортепианного творчества А. Скрябина.
5. Характерные черты цикла прелюдий ор. 11 А. Скрябина.

7 семестр: (зо)

1. Особенности симфонического творчества С. Прокофьева.
2. Образный строй «Юношеской» симфонии С. Прокофьева.
3. Характерные черты хоровых поэм в творчестве С. Прокофьева.
4. Особенности кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева.
5. Основные музыкальные образы первого концерта для фортепиано С. Прокофьева.

Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения текущего контроля.

4 семестр (до, зо)

1 группа вопросов.

1. Краткий анализ двух романсов А. Варламова (на выбор).
2. Характерные особенности русского музыкального театра доглинkinской эпохи.
3. Краткая характеристика сборников народных песен доглинkinской эпохи.
4. Характерные особенности хоровой музыки доглинkinской эпохи.
5. Особенности русского хорового концерта 18в –первой половины 19 вв.

2 группа вопросов.

6. Краткая характеристика оперы Верстовского «Аскольдова могила».
7. Основные черты русской инструментальной музыки доглинkinской эпохи.
8. Особенности камерной музыки 18в –первой половины 19 вв.
9. Основные периоды творчества М.И. Глинки.
10. Жанры оперного творчества М.И. Глинки. 3 группа вопросов.
11. Музыкальные образы главных героев оперы «Иван Сусанин».
12. Краткая характеристика хоровых сцен оперы «Иван Сусанин».
13. Краткий анализ симфонического творчества И.М. Глинки.
14. Особенности «Камаринской» М.И. Глинки.
15. Анализ двух романсов М.И. Глинки («Сомнение», «Ночной зефир»).

5 семестр (до, зо)

1 группа вопросов.

1. Основные жанры русской музыки конца 19 - начала 20 вв.
2. Общая характеристика «Беляевского кружка».
3. Краткая характеристика «Русских сезонов» в Париже.
4. Отечественная оркестровая музыка конца 19 - начала 20 вв.
5. Основные черты камерно-вокальной русской музыки конца 19 - начала 20 вв.

2 группа вопросов.

1. Основные периоды творчества А. Глазунова.
 2. Типы симфоний А. Глазунова.
 3. Основные музыкальные образы 5-ой симфонии А. Глазунова.
 4. Краткая характеристика балетов А. Глазунова.
 5. Образная сфера балета «Раймонда» А. Глазунова.
- 3 группа вопросов.
1. Краткая характеристика симфонической поэмы «Кикимора» А. Лядова.
 2. Народные песни в оркестровой обработке А. Лядова.
 3. Основные жанры творчества С.И. Танеева.
 4. Краткая характеристика труда по полифонии С.И. Танеева.
 5. Краткая характеристика жанров хоровой музыки С.И. Танеева.

6 семестр (до, зо)

1 группа вопросов.

1. Краткая характеристика кантатно-ораториального жанра в творчестве Ю. Шапорина.
2. Черты камерно-вокальной музыки Ю. Шапорина.
3. Характерные особенности симфонической музыки А. Хачатуряна.
4. Основные жанры фортепианной музыки в творчестве А. Хачатуряна.
5. Основные музыкальные образы в балете А. Хачатуряна «Спартак».

2 группа вопросов.

1. Основные этапы творческого пути Д. Кабалевского.
2. Жанры оперной музыки Д. Кабалевского.
3. Основные музыкальные образы оперы Д. Кабалевского «Кола Брюньон».
4. Жанры фортепианной музыки Д. Кабалевского.
5. Основные черты концертов для фортепиано Д. Кабалевского.

3 группа вопросов.

1. Основные периоды жизненного пути В. Шебалина.
2. Основные жанры кантатно-ораториальной музыки В. Шебалина.
3. Основные музыкальные образы в опере В. Шебалина «Укрощение строптивой».
4. Жанры инструментальной музыки в творчестве В. Шебалина.
5. Краткая характеристика оперных жанров в творчестве В. Шебалина.

7 семестр (зо)

1 группа вопросов.

1. Краткая характеристика жанров симфонического творчества Н. Мясковского.
2. Черты камерной музыки в творчестве Н. Мясковского.
3. Особенности хоровой музыки Н. Мясковского.
4. Основные особенности 6-ой симфонии Н. Мясковского.
5. Основные музыкальные темы 27-ой симфонии Н. Мясковского.

2 группа вопросов.

1. Основные особенности хоровых поэм в творчестве С. Прокофьева.
2. Музыка для детей в творчестве С. Прокофьева.
3. Краткая характеристика камерно-вокального творчества С. Прокофьева.
4. Краткая характеристика балетов в творчестве С. Прокофьева.
5. Основные музыкальные образы балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».

3 группа вопросов.

1. Основные периоды творчества Д. Шостаковича.
2. Основные жанры фортепианной музыки Д. Шостаковича.
3. Основные музыкальные образы 14-ой симфонии Д. Шостаковича.
4. Основные жанры камерно-вокального творчества Д. Шостаковича.
5. Основные черты полифонического цикла (прелюдии и фуги) в творчестве Д. Шостаковича.

В середине 4,5,6 семестров на дневном отделении проводится текущий контроль в виде тестовых заданий.

Тестовые задания в 4-ом семестре (д\о)

1. Перечислить историко-культурные предпосылки возникновения особенностей отечественной музыки конца 18 - начала 19 вв.
2. Назвать композиторов, осуществлявших запись и публикации народных русских песен в период конца 18 - начала 19 вв.
3. Перечислить жанры отечественной музыки периода конца 18 - начала 19 вв.
4. Назвать композиторов- создателей первого русского романса (период конца 18 - начала 19 вв).
5. Перечислить композиторов - представителей русской национальной школы начала 19 в.

Тестовые задания в 5-ом семестре (д\о)

1. Перечислить особенности эпических произведений А.К. Глазунова.
2. Назвать количество симфоний А.К. Глазунова и выделить самые известные.
3. Назвать две основные тенденции балетной музыки А.К. Глазунова.
4. Перечислить особенности камерной музыки А.К. Глазунова.
5. Назвать методы развития в симфонических жанрах А.К. Глазунова.

Тестовые задания в 6-ом семестре (д\о)

1. Перечислить сказочно-комедийные театральные произведения С. Прокофьева.
2. Назвать признаки театральности оперы «Любовь к трем апельсинам».
3. Перечислить особенности драматургии оперы «Любовь к трем апельсинам».
4. Перечислить особенности трактовки сказочных образов в опере.
5. Назвать музыкальную тему – лейтмотив оперы.

Вопросы к семинарским занятиям по дисциплине

Семинар по творчеству М.И. Глинки

Вопросы

1. Жанры творчества М.И. Глинки.
2. Темы Востока в творчестве М.И. Глинки.
3. Сказочные оперы М.И. Глинки.
4. Оркестровое мастерство М.И. Глинки.
5. Традиции М.И. Глинки.

Семинар по творчеству А.С. Даргомыжского

Вопросы

1. Творческий облик А.С. Даргомыжского.
2. Речитатив в камерно-вокальном творчестве А.С. Даргомыжского.
3. А.С. Даргомыжский – новатор оперного жанра.
4. Лирика А.С. Даргомыжского.
5. Традиции А.С. Даргомыжского.

Семинар по творчеству М.П. Мусоргского

Вопросы

1. Эволюция творчества М.П. Мусоргского.
2. «К новым берегам».
3. Особенности драматургии опер М.П. Мусоргского.
4. Оркестр в произведениях М.П. Мусоргского.
5. Значение творчества М.П. Мусоргского для последующих поколений композиторов.

Семинар по творчеству Н.А. Римского-Корсакова

Вопросы

1. Жанры симфонической музыки Н.А. Римского-Корсакова.
2. Особенности эпического симфонизма композитора.
3. Восточная тема в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.
4. Оркестровое мастерство композитора.
5. Традиции Н.А. Римского-Корсакова.

Семинар по творчеству А.К. Лядова и А.С.Аренского

Вопросы

1. Особенности творческого облика А.К. Лядова.
2. А.К. Лядов и русская народная песня.
3. Периодизация творчества А.К. Лядова.
4. Шедевры творчества А.К. Лядова.
5. Оркестр в произведениях А.К. Лядова.
6. Творческий путь А.С.Аренского.
7. Аренский А.С. и Н.А. Римский-Корсаков.
8. Камерное творчество А.С. Аренского.
9. Театральная музыка А.С. Аренского.
10. Общественно-педагогическая деятельность А.С. Аренского.

Семинар по творчеству А.Н. Скрябина

Вопросы

1. Место фортепианной музыки в творчестве А.Н. Скрябина.
2. Эволюция творчества А.Н. Скрябина.
3. Жанр поэмы в творчестве А.Н. Скрябина.
4. Специфика пианизма А.Н. Скрябина.
5. Новаторские черты творчества А.Н. Скрябина.

Семинар по творчеству С.В. Рахманинова

Вопросы

1. Причины обращения С.В. Рахманинова к хоровым жанрам.
2. Сочетание светского и духовного начал в хоровом творчестве композитора.
3. Идеинное содержание поэмы «Колокола».
4. Стилистические особенности «Всенощной».
5. Строение хоровых циклов у С.В. Рахманинова.

Вопросы

1. Типы и жанры в романсовом творчестве С.В. Рахманинова.
2. Концертная специфика творчества С.В. Рахманинова.
3. Традиции русской музыки 19 в. в творчестве С.В. Рахманинова.
4. Оркестровые сочинения композитора.
5. Драматургия опер С.В. Рахманинова.

Семинар по творчеству И.Ф. Стравинского

Вопросы

1. Жанры театральной музыки в творчестве И.Ф. Стравинского.
2. Эволюция стиля театральной музыки композитора.
3. Особенности оперного и балетного жанров творчества И.Ф. Стравинского.

4. Стравинский и Дягилев.

5. «Весна священная» - 1X симфония XX века.

Семинар по творчеству Н.Я. Мясковского

Вопросы

1. Место симфонии в творчестве Н.Я. Мясковского.

2. Особенности симфонического жанра в творчестве Н.Я. Мясковского.

3. Эволюция симфонизма Н.Я. Мясковского.

4. Образная сфера симфоний композитора.

5. Традиции и новаторство в симфониях Н.Я. Мясковского.

Семинар по творчеству С.С. Прокофьева

Вопросы

1. Жанры камерного творчества С.С. Прокофьева.

2. Значение фортепианной музыки в творчестве композитора.

3. Стилиевые особенности романсового творчества.

4. Фортепианные циклы композитора.

5. Новаторство С.С. Прокофьева в области фортепианной музыки.

Вопросы

1. Особенности симфонического творчества С.С. Прокофьева.

2. Образный строй «Юношеской» симфонии.

3. Драматургия хоровых поэм в творчестве композитора.

4. Музыкальные характеристики главных героев в опере «Война и мир».

5. Традиции и новаторство музыки С.С. Прокофьева.

Семинар по творчеству Д.Д. Шостаковича

Вопросы

1. Значение симфонического творчества Д.Д. Шостаковича.

2. Образный строй поздних симфоний Д.Д. Шостаковича.

3. Характеристика театральной музыки композитора.

4. Особенности фортепианных циклов Д.Д. Шостаковича.

5. Вокальные циклы Д.Д. Шостаковича.

Семинар по творчеству Ю. Шапорина и А. Хачатуряна

Вопросы

1. Эпические образы в ораториях Ю. Шапорина.

2. Камерно-вокальная лирика в творчестве Ю. Шапорина.

3. Народные образы в творчестве А. Хачатуряна.

4. Особенности драматургии балетов А. Хачатуряна.

5. Театральная музыки А. Хачатуряна.

Примерные темы для письменных домашних заданий

1. Балеты А. Хачатуряна (общая характеристика и анализ одного из балетов).

2. 14-я симфония Д. Шостаковича.

3. Вокальная музыка Д. Шостаковича (аналитический обзор симфоний №№ 11-15).

4. Русская поэзия в творчестве отечественных композиторов.

5. Обзор вокальных произведений отечественных композиторов на стихи зарубежных поэтов.

6. Жанры вокально-симфонической музыки в творчестве отечественных композиторов 1-ой половины XX века.

7. Отечественные композиторы 1 половины XX века и традиции русской музыки XIX века.

8. Отечественные композиторы 1 половины XX века и традиции западной музыки.

9. Влияние кинематографа на творчество отечественных композиторов 1-ой половины XX века.

10. Произведения русской классической литературы в произведениях отечественных композиторов 1 половины XX века.

11. 7-ая симфония Д. Шостаковича.

12. Оперное творчество Д. Шостаковича (общая характеристика и анализ одной из опер).

Предлагается проведение лекции-опроса в 5, 6, 7 семестрах на интерактивных занятиях.

В 5-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 100 - 110 студентов.

Результат работы идет в зачет текущего контроля.

Образец оформления лекции-опроса:

1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов);

2) затем преподаватель - лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 3 вопроса по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «Расцвет отечественной музыки конца 18 - начала 19 вв». Затем лектор дает студентам 3 вопроса по данной лекции:

1. Перечислите историко-культурные предпосылки возникновения особенностей отечественной музыки конца 18 - начала 19 вв.

2. Назовите ведущих композиторов этого периода.
3. Назовите жанры отечественной музыки данного периода.

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы.

Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы.

1. Образование централизованного государства, укрепление власти, интерес к национальной культуре, фольклору.
2. Композиторы: Пашкевич, Фомин, Бортнянский, Березовский, Давыдов, Конюс, Верстовский.
3. Опера, романс, хоровые концерты, концертно-камерная музыка

3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри. Общие требования:

- члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса;
- доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения.

Профессиональные требования:

- комплексные знания в области истории отечественной музыкальной культуры конца 18 - начала 19 вв., творчество композиторов данного периода;
- знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: особенности стилистики, жанров, знание музыкальных форм произведений данного периода; оценивание четких формулировок.

Технические требования

Оценивание участников письменного опроса происходит по 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (5 студентов) предлагает критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Баллы:

- 1 – удовлетворительно;
- 2 – хорошо;
- 3 – отлично.

Требования по следующим показателям:

- знание истории музыкальной культуры конца 18 - начала 19 вв.;
- знание творчества ведущих композиторов периода конца 18 - начала 19 вв.;
- знание музыкальных жанров периода конца 18 - начала 19 вв.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Общее количество баллов идет в зачет текущего контроля.

В 6-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов. Результат работы идет в зачет текущего контроля.

Образец оформления лекции-опроса:

- 1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов);
- 2) затем преподаватель-лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 4 вопроса по содержанию предстоящей лекции.
Например, лектор объявляет тему лекции «А.К. Глазунов».
Затем лектор дает студентам 4 вопроса по данной лекции:
 1. Перечислить особенности эпических произведений А.К. Глазунова.
 2. Назвать количество симфоний А.К. Глазунова и выделить самые известные.
 3. Назвать две основные тенденции балетной музыки композитора.
 4. Перечислить особенности камерной музыки композитора.На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы. Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы:

1. Тема Родины, природы, близость к фольклору; неторопливость развертывания музыки, отсутствие конфликтов, ровное звучание оркестра строгое следование классическим формам.
2. Всего 8 симфоний; более известные: №№ 4, 5, 8.
3. Драматизм и классицизм; романтизм и дивертисментность.
4. Философичность, сдержанность образов; связь с природой; созерцательность.

3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4) ожидаемый(е) результат(ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри.

Общие требования:

- члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса;
- доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения.

Профессиональные требования:

- знание творчества отечественного композитора А.К. Глазунова; особенностей эпического симфонизма, тенденций развития балетной музыки, знание камерно-вокальных и камерно-инструментальных произведений композитора;
- знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений А.К. Глазунова; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

- оценивание участников письменного опроса происходит по 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов;
- жюри (5 студентов) предлагает критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Баллы:

- 1 – удовлетворительно;
- 2 – хорошо;
- 3 – отлично.

Требования по следующим показателям:

1. знание основных направлений творчества А.К. Глазунова;
2. знание симфонического творчества А.К. Глазунова;
3. знание жанров балетной музыки композитора;
4. знание особенностей камерных произведений композитора.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Общее количество баллов идет в зачет текущего контроля.

В 7-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Результат работы идет в зачет текущего контроля.

Образец оформления лекции-опроса:

- 1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов);
- 2) затем преподаватель-лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 5 вопросов по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «С. Прокофьев. Опера «Любовь к трем апельсинам»

Затем лектор дает студентам 5 вопросов по данной лекции:

1. Перечислить сказочно-комедийные театральные произведения С. Прокофьева.
2. Назвать признаки театральности оперы «Любовь к трем апельсинам».
3. Перечислить особенности драматургии оперы «Любовь к трем апельсинам».
4. Перечислить особенности трактовки сказочных образов в опере.
5. Назвать музыкальную тему – лейтмотив оперы.

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы.

Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы:

1. Оперы: «Любовь к трем апельсинам», «Дуэнья», балеты: «Сказка о шуте», «Золушка».
2. Участие второстепенных лиц (эффект отстранения); наличие противоположных сил (добро и зло).
3. Опера имеет: 5 действий, 8 картин; сквозную драматургию.
4. Комедийность; элементы реализма.
5. Тема марша.

3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт

профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри.

Общие требования: - члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса;

- доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения.

Профессиональные требования:

- знание периодизации творчества отечественного композитора С.С. Прокофьева; жанровых особенностей его оперного творчества, симфоний, балетной музыки, знание камерно-вокальных и камерно-инструментальных произведений композитора;

- знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание драматургии, трактовки образов, жанровой сферы, музыкальных форм оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

Технические требования:

- оценивание участников письменного опроса происходит по 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов;

- жюри (5 студентов) предлагает критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Баллы:

1 – удовлетворительно;

2 – хорошо;

3 - отлично.

Требования по следующим показателям:

1. Знание оперного наследия отечественного композитора С.С. Прокофьева.

2. Знание особенностей оперы «Любовь к трем апельсинам».

3. Знание структуры и строения оперы.

4. Знание особенностей трактовки образов оперы.

5. Знание лейтмотивной системы оперы.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Общее количество баллов идет в зачет текущего контроля.

В конце 5 семестра на дневном и заочном отделениях проводится промежуточная аттестация - зачет.

Вопросы к зачету по дисциплине

1. Народность стиля музыки Н.А. Римского-Корсакова.

2. Эволюция оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова.

3. Романсы в творчестве Н.А. Римского Корсакова.

4. Программно-симфоническая музыка П.И. Чайковского.

5. Исторический оперы П.И. Чайковского.

6. Жанра балета в творчестве П.И. Чайковского.

6. «8 русских народных песен для оркестра» А. Лядова.

7. Камерно-вокальное творчество С.И. Танеева.

8. Симфоническое творчество С.И. Танеева.

9. Жизненный и творческий путь А. Скрябина.

10. Симфоническое творчество П. Скрябина.

11. Общая характеристика фортепианного творчества А. Скрябина.

12. Фортепианные поэмы А. Скрябина.

13. Жизненный и творческий путь С. Рахманинова.

14. Симфоническое творчество С. Рахманинова.

15. Особенности произведения «Симфонические танцы» С. Рахманинова.

16. Оперное творчество С. Рахманинова.

17. Фортепианные концерты С. Рахманинова.

18. Камерное творчество С. Рахманинова.

19. Жизненный и творческий путь И. Стравинского.

20. Балетное творчество И. Стравинского.

21. «Русский период» творчества И. Стравинского.

22. Неоклассический период творчества И. Стравинского.

В конце изучения курса (в 6 семестре на дневном и в 7 семестре на заочном отделениях) проводится экзамен по билету, который включает:

1. вопрос по историческому периоду развития музыкальной культуры;

2. вопрос по творчеству композитора (отдельным произведениям);

3. вопрос по музыкальным темам.

Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Жизнь и творчество Ю. Шапорина.

2. Кантатно-ораториальное творчество Ю. Шапорина.
3. Вокальное творчество Ю. Шапорина.
4. Жизнь и творчество А. Хачатуряна.
5. Симфоническая музыка А. Хачатуряна.
6. Балеты А. Хачатуряна.
7. Фортепианное творчество А. Хачатуряна.
8. Оперное творчество Д. Кабалевского.
9. Фортепианная музыка Д. Кабалевского.
10. Жизнь и творчество Д. Кабалевского.
11. Жизнь и творчество В. Шебалина.
12. Кантатно-ораториальное творчество В. Шебалина.
13. Инструментальная музыка В. Шебалина.
14. Оперы В. Шебалина.
15. Жизнь и творчество Т. Хренникова.
16. Жизненный и творческий путь Н.Я. Мясковского.
17. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского (1-15 симфонии).
18. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского (16-27 симфонии и др. жанры).
19. Камерное и хоровое творчество Н.Я. Мясковского.
20. Жизненный и творческий путь С.С. Прокофьева.
21. Симфоническое, хоровое и камерное творчество С.С. Прокофьева (общая характеристика жанров).
22. Оперное творчество С.С. Прокофьева.
23. Балеты С.С. Прокофьева.
24. Камерное творчество С.С. Прокофьева.
25. Хоровое творчество С.С. Прокофьева.
26. Жизненный и творческий путь И.Ф. Стравинского.
27. Симфоническое и камерное творчество И.Ф. Стравинского.
28. Жизненный и творческий путь С.В. Рахманинова.
29. Симфоническое и оперное творчество С.В. Рахманинова.
30. Камерное и хоровое творчество С.В. Рахманинова.
31. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова.
32. Периодизация отечественной музыки в XX в. Особенности её развития.
33. Жизнь и творчество Д.Шостаковича.
34. Оперы Д. Шостаковича.
35. Хоровое творчество Д. Шостаковича.
36. Камерное творчество Д. Шостаковича.
37. Развитие жанра симфонии в отечественной музыке 1 половины XX века.
38. Развитие жанра оперы в отечественной музыке 1 половины XX века.
39. Развитие жанра балета в отечественной музыке 1 половины XX века.
40. Развитие хоровых жанров в отечественной музыке 1 половины XX века.
41. Развитие камерно-инструментальных жанров в отечественной музыке 1 половины XX века.
42. Развитие камерно-вокальных жанров в отечественной музыке 1 половины XX века.
43. Творчество композиторов различных регионов России (башкирская, татарская, северо-кавказская музыкальная культура и др.).
44. Музыкальная культура Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии (обзор).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Кандинский А., Аверьянова А. Русская музыкальная литература: Учеб. пособие Вып.3 / А.Кандинский, А.Аверьянова. – М.: Музыка, 2017.
- Охалова И., Аверьянова О. Русская музыкальная литература: Вып.5: Учеб. пособие / Охалова, И., Аверьянова О.– М.: Музыка. 2017.
- Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. Учебник - СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2018. - 480 стр.
- Русская классическая музыка. Электронный ресурс: единая национальная коллекция цифровых образовательных ресурсов / М-во образования и науки РФ, Национальный фонд подготовки кадров, Проект "Информатизация системы образования". – [Б. м.] : [б. и.]. (CD ROM).
- Хвоина О., Охалова И. Русская музыкальная литература: Учеб. пособие Вып. 1/О.Хвоина, И.Охалова.– М.: Музыка, 2017.
- #### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
- Бокщанина, Е.А. История музыки народов СССР до Великой Октябрьской Социалистической Революции [Текст]: [учеб. для муз. вузов] / Е.А. Бокщанина. - 2 изд., доп. - М.: Музыка, 1978. - 429 с.: нот. ил. - 1-70.

- Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т. Ф. Владышевская. - М.: Знак, 2006. - 468 с.: нот., [7] л. ил. - Прил.: с.451-460. - Библиогр.: с.461-468. - ISBN 5-9551-0115-2 : 385-.
- История русской музыки : в 10 т. Т. 7: 70-80-е годы XIX века. Ч.1 / [Ю.В. Келдыш, Л.З. Корабельникова, В. Г. Корженянец и др.]. - М.: Музыка, 1994. - 477, [2] с. : нот. ил. - Библиогр.: с.402-412. - ISBN 5-7140-0281-4 : 5000-.
- История русской музыки : в 10 т. Т. 8: 70-80-е годы XIX века. Ч.2 / [Ю.В. Келдыш, Л.З. Корабельникова, О. Е. Левашева и др.]. - М.: Музыка, 1994. - 532, [2] с. : нот. ил. - Библиогр.: с.457-466. - ISBN 5-7140-0588-0 : 5000-
- История русской музыки : в 10 т. Т. 9: Конец XIX - начало XX века / [Ю.В. Келдыш, М.П. Рахманова, Л. З. Корабельникова, А.М. Соколова]. - М.: Музыка, 1994. - 450,[1] с.: нот. ил. - Библиогр.: с.432-443. - ISBN 5-7140-0589-9 : 5000-.
- История современной отечественной музыки : учебник. Вып. 1 : (1917-1941) / М.Е. Тараканов, И. В. Лихачев, Е.В. Дуков и др. ; под ред. М.Е. Тараканова. - М.: Музыка, 1995. - 478, [2] с. : нот. - В надзаг.: Моск.гос.консерватория им. П.И.Чайковского. - ISBN 5-7140-0560-0 : 10-.
- История современной отечественной музыки : учеб. для студентов муз. вузов. Вып. 2 : 1941-1958 / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; под ред. М.Е. Тараканова. - М.: Музыка, 1999. - 485, [2] с.: нот. - ISBN 5-7140-0419-1 : 160-.
- История русской музыки [Текст]: учеб. для исполнит. фак. консерваторий. Т. 3 / общ. ред. Н.В. Туманиной. - М.: Музгиз, 1960. - 333 с. : нот., ил., порт. - 9-.
- История русской советской музыки [Текст] . Т. 2 : 1935-1941 гг. / редкол.: А.Д. Алексеев, А.Д. Соловцов (отв. ред.) и др. - М.: Музгиз, 1959. - 552 с. : нот., ил., порт. - 22-30.
- История русской советской музыки [Текст] . Т. 3 : 1941-1945 гг. / И. Рьжкин, В. Васина-Гроссман, Т. Попова и др. - М.: Музгиз, 1959. - 480 с. : нот., ил., порт. - 20-30.
- История русской советской музыки [Текст] : в 4 т. Т. 4 : 1946-1958 гг. Ч. 1. / отв. ред. Ярустовский Б. М. - М.: Музгиз, 1963. - 440 с. : нот., ил. - 1-68.
- История музыкальной культуры : метод. указания для студентов-заочников / Моск. гос. ун-т культуры ; [сост.: Э. Р. Налбандян]. - М., 1997. - 26
- Левашева, О.Е. История русской музыки [Текст] : учебник . Т. 1 : От древнейших времен до середины XIX века / О.Е. Левашева, Ю.В. Келдыш, А.И. Кандинский ; общ. ред. А.И. Кандинского. - М.: Музыка, 1972. - 594 [1] с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 582-585. - 1-91.
- Музыкальное искусство Серебряного века: материалы межвуз. науч.-теорет. конф. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [ред. кол.: Е.В. Котомин, О.Б. Хомякова]. - М.: МГУКИ, 2010. - 96 с. - 88-.
- Музыка XX века, 1890-1945 [Текст]: [очерки : в 2-х ч.]. ч.1, кн.2 : 1890-1917 / [Всесоюз. науч.- исслед. ин-т искусствознания, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии]; [редкол.: Б.М. Ярустовский (отв. ред.) и др.]. - М.: Музыка, 1977. - 574
- Музыка XX века, 1890-1945 [Текст]: [очерки : в 2-х ч.]. ч.2, кн.3 : 1917-1945 / [Всесоюз. науч.- исслед. ин-т искусствознания, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии]; [редкол.: Б.М. Ярустовский (отв. ред.) и др.]. - М.: Музыка, 1980. - 589 с.
- Никитина, Л.Д. Советская музыка. История и современность / Л.Д. Никитина. - М. : Музыка, 1991. - 276, [1] с. - Библиогр.: с. 246-253. - ISBN 5-7140-0244-X.
- Никитина, Л.Д. История русской музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.Д. Никитина. - М.: ACADEMIA, 2000. - 271, [1] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0316-5 : 35-.
- Налбандян, Э.Р. История отечественной музыкальной культуры: Курс лекций для студентов-заочников муз.специализаций. Ч. 1 / Э.Р. Налбандян ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1998. - 111 с. - ISBN 5-7196-0662-9 : 10-.
- Налбандян, Э.Р. История отечественной музыкальной культуры : Курс лекций для студентов-заочников муз.специализаций. Ч. 2 / Э.Р. Налбандян; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1998. - 110 с. - ISBN 5-7196-0662-9 : 10-.
- Русская музыка / Часть 1: Электронный ресурс / ТГМПИ им. С.В.Рахманинова / Сост. Л.Н. Скрябина, С.В. Шепелева. Тамбов: ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, 2011.
- Савенко С.История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке/ С. Савенко — М.: Музыка, 2011.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>
2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>
4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>
5. Реестр профессиональных стандартов:
<http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>
6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>
7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>
9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>
10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>
11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>
12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>
13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>
15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>
16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных музыкантов. Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между собой. Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности музыканта-педагога. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников профиля «Оркестровые струнные инструменты».

Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, написание реферата, подготовка презентации.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов.

При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций.

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомобилизации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента.

СРС по данному курсу включает работу с теоретической, учебно-методической литературой, написание конспектов по темам курса, составление планов ответов на семинарах. Студенты должны уметь рассматривать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры. Такой комплексный тип работы направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить исторические закономерности развития стилей и жанров музыкальных произведений в творчестве композиторов, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в научно-исследовательской деятельности.

Для лучшего усвоения курса студентам рекомендуется:

- прослушивание целиком произведений, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях;
- подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в творчестве изучаемых композиторов;
- подготовить устное сообщение по различным темам курса, дополняющим лекционный материал, предметом которого может

быть:

- подробный анализ студентом музыкальных произведений и явлений музыкального искусства;
- вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории музыки, анализ исполнительской деятельности великих композиторов и артистов.

Методические рекомендации по самостоятельной работе с литературными источниками для подготовки к семинарским занятиям, зачету и экзамену по дисциплине.

Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связанная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудие умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, обобщать факты, проанализировать мнения, выявить противоречия.

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента).

Несколько советов по работе с текстом.

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.
2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.
3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.
4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Word, Excel, Power Point;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Premiere;

- Power DVD;
- Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: Кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры музыкального

образования ФИС МГИК Сидорова М.Б.

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования от 15 сентября 2021 г., протокол №2.