М.И.ГУРКИНА
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В.Горбылёва
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / *А.М.Сычугов*
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

М.И.ГУРКИНА
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ

рабочая программа дисциплины для обучающихся
Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Направленность (профиль) подготовки: Музыкальная педагогика;
Квалификация: Преподаватель.
форме обучения:заочная

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История отечественной музыки» является рассмотрение музыкального искусства в контексте эволюции, в панорамном взгляде на многообразие стилей и направлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ

Дисциплина «История отечественной музыки» входит в базовый цикл Б.1.Б.М5.Д2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ»

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

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

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– основные этапы исторического развития музыкального искусства;

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;

– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;

– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;

– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;

– основные принципы связи гармонии и формы;

– техники композиции в музыке XX-XXI вв.

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
-традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);
– принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;
– виды и основные функциональные группы аккордов;
– принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:
– 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 определенной эпохи;
– 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 стилевой принадлежности;
– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
– пользоваться внутренним слухом;
– записывать музыкальный материал нотами;
– чисто интонировать голосом;
– производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
– анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
– распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;
– записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов

Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
– методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
– навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;

– приемами гармонизации мелодии или баса.
– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;–навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.–навыками интонирования и чтения с листа сложно-ладовой музыки XX века;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Недели семестра по очной форме обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) по очной форме обучения
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	Русская музыкальная культура X- первой половины XIXвв	5	1-18	5	5	0	0	64	Экзамен
2	Русская музыкальная культура второй половины XIXвв	6	1-18	4	2	0	0	63	Зачет
3	Русская музыкальная культура конца XIX – начала XXвв	7	1-18	5	5	0	0	63	Экзамен Реферат
				14	12	0	0	190	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел / тема	Семе	Нед ел	Количество часов по очной форме обучения

			Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студента
Раздел 1. Русская музыкальная культура X- первой половины XIXвв								
Основные этапы исторического развития отечественной музыки	**6**		**17**	1	1	**0**	**0**	15
Музыкальная культура 18 века	**6**		**12**	1	1	**0**	**0**	10
Формирование отечественных национальных композиторских школ в 1-ой половине XIX века	**6**		**17**	1	1	**0**	**0**	15
Творчество М.И. Глинки	**6**		**14**	1	1	**0**	**0**	12
Творчество А.С. Даргомыжского	**6**		**14**	1	1	**0**	**0**	12
Раздел 2. Русская музыкальная культура второй половины XIXвв								
Творчество композиторов «Могучей кучки»	**7**			1	0.5	**0**	**0**	16
Н.А.Римский - Корсаков	**7**			1	0.5	**0**	**0**	16
Творчество П.И. Чайковского	**7**			1	0.5	**0**	**0**	16
Творчество композиторов конца XIX века	**7**			1	0.5	**0**	**0**	15
Раздел 3. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XXвв								
Музыкальная культура начала XX века	**8**			1	1	**0**	**0**	13
Творчество С.В. Рахманинова	**8**			1	1	**0**	**0**	12
Творчество А.С. Скрябина	**8**			1	1	**0**	**0**	13
Творчество И.Ф. Стравинского	**8**			1	1	**0**	**0**	12
Творчество С.С. Прокофьева	**8**			1	1	**0**	**0**	13
ИТОГО			**216**	**24**	**24**	**0**	**0**	**168**

Раздел 1. Русская музыкальная культура X- первой половины XIXвв

1.Основные этапы исторического развития отечественной музыки

Культура Киевской Руси, разнообразные связи с другими государствами. Церковная служба как центр русского музыкального профессионализма в эпоху средневековья. Византийские традиции церковного пения. Знаменный распев. Музыка быта, ее неотделимость от фольклора и своеобразный профессионализм. Скоморошество. Музыкальная культура Руси в период феодальной раздробленности. Ведущая роль новгородской певческой школы в области церковного пения. Расцвет искусства скоморохов. Колокольный звон. Музыкальная культура Московской Руси. Рост национального самосознания. Музыка в придворном быту. Эволюция церковной музыки. Возникновение многоголосия.

2.Музыкальная культура 18 века

Новый стилевой перелом в середине XVIII века; конец периода барокко и начало периода классицизма и сентиментализма. Небывало сильное влияние музыки Западной Европы. Первостепенное значение во второй половине века светской музыки как новое для России явление; возникновение оперы, сонаты, романса в рамках русской музыкальной культуры; образование национальной композиторской школы в области светской музыки; общий подъем светской музыкальной культуры. Композиторская школа последней трети века. Национальное преломление общеевропейских стилей эпохи - классицизма, сентиментализма. Типичная тематика. Общие особенности музыкального языка, роль бытовой музыки (в особенности фольклора) как основы

творчества композиторов, языковое сближение церковных и светских жанров. Важнейшие жанровые области: опера, камерная вокальная музыка, хоровая музыка; меньшая роль инструментальных жанров. Основные особенности опер (Пашкевич, Фомин), "российской песни" (Дубянский, Козловский), нового духовного концерта (Березовский, Бортнянский), инструментальной музыки (Хандошкин, Бортнянский).

3.Формирование отечественных национальных композиторских школ в 1-ой половине XIX века

Стилевое разнообразие русской музыки первой трети XIX века: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма и его выдвижение на первый план. Русский романтизм как национальный вариант общеевропейского стиля эпохи. Основные жанровые области русского музыкального романтизма на раннем этапе его существования (1820-1830 гг.): опера, романс, в меньшей степени инструментальная музыка. Основные особенности оперы (Верстовский). Расширение круга сюжетов и жанров русского романса, кристаллизация его характерного музыкального языка (Алябьев, Варламов, Гурилев). Значение романса как языковой основы других жанров. Романтические тенденции в области фортепианной музыки (миниатюра, вариации - Фильд, Гурилев) и инструментального ансамбля (Алябьев).

4.Творчество М.И.Глинки

Основоположник русской классической музыки. Оперное творчество. Первостепенное значение опер в наследии Глинки. Создание Глинкой двух ведущих жанров русской оперной классики. Связи оперного творчества композитора с традициями русского и западноевропейского оперного театра. Выдвижение на первый план народно-массового начала; обилие и разнообразие массовых сцен. Главенство вокальных партий при значительной роли оркестра. Преимущественно кантиленный характер вокальных партий. "Номерная" композиция при сквозном развитии важнейших тематических (интонационных) элементов. Ария-портрет как центральное звено музыкальной характеристики персонажа. Выражение основного конфликта оперы посредством контрастной национально-фольклорной окраски партий конфликтующих персонажей. Симфоническое творчество. Преобладание произведений жанрово-картинного характера. Ведущая роль жанра одночастного крупного произведения. Преобразование типовых форм европейской музыки. Использование народных тем, обусловившее приемы развития тематизма, черты формы, фактуры, оркестровки. Романсы. Традиционное понимание романса как области лирики. Обобщенное отражение словесного текста в кантиленной вокальной мелодии, ее ведущая роль. Широкое использование "гитарной" фактуры в фортепианной партии. Связи романсов Глинки с бытовой музыкой. Onopa на традиционные жанры в раннем романсовом творчестве и жанровое разнообразие произведений зрелого и позднего периодов.

5.Творчество А.С, Даргомыжского

А.С. Даргомыжский (1813-1869). Отражение в творчестве А.С. Даргомыжского новых идей и явлений в русской культуре 4050-х годов X1X века. Тема «личность и окружающая действительность» - с позиций «натуральной» школы в литературе (Гоголь, Некрасов, Салтыков-Щедрин и др.) и в русле развития лермонтовской (романтической) традиции. Новаторство творческого метода и стиля: раскрытие социальных противоречий отображаемой действительности, углубление психологического начала, расширение жанровых истоков; разработка речевых интонаций в музыке как важнейшего средства достижения художественной правды. «Русалка» - новый жанровый тип в русской опере, созданный на основе переосмысления драматургических качеств романтической оперы; сочетание лирико-психологической драмы с народно-бытовой оперой. «Каменный гость» (опера завершена Ц. Кюи и Н. Римским-Корсаковым, поставлена в 1872 г.) – в контексте поисков обновления оперного жанра в европейской и русской музыке 1860-х гг. (Вагнер, Верди, Серов). Новые принципы драматургии и формы, новизна вокального стиля, представляющего собой синтез различных типов интонирования. Значение «Каменного гостя» Даргомыжского для дальнейшего развития оперной классики. Симфоническое творчество: жанрово-характеристические пьесы для оркестра («Баба-Яга, или с Волги nachRiga», «Малороссийский казачок» и «Чухонская фантазия») – как следующая после Глинки ступень в развитии национального симфонизма. Развитие традиций Даргомыжского Мусоргским, Римским-Корсаковым, Чайковским, Лядовым

Раздел 2. Русская музыкальная культура второй половины XIXвв

6.Творчество композиторов «Могучей кучки»

"Новая русская школа". Эстетические воззрения кучкистов. Народная жизнь в различных аспектах как главный объект их искусства. Национальная самобытность. Дальнейшая разработка русского фольклора. Обращение к музыке других народов. Ориентация на Глинку и Даргомыжского. Развитие важнейших жанров русской музыки, расширение круга идей и тем, обновление выразительных средств. Дальнейшая разработка музыкального фольклора крупнейшими русскими композиторами. Оперное искусство. Богатство и актуальность содержания оперных произведений. Возникновение различных жанровых видов и разновидностей в области эпической и лирико-психологической оперы. Многообразие музыкально-драматических принципов и приемов. Окончательное формирование русского симфонизма. Возникновение русской классической симфонии, сюиты, симфонической поэмы, симфонической картины. Программность и ее проявления. Жанрово-эпический и лирико-драматический типы симфонизма. Новаторство Мусоргского. Стремление композитора к индивидуализации выразительных средств в соответствии с индивидуальной неповторимостью образа; подчинение музыкальных принципов и приемов задаче конкретного воссоздания действительности. Крестьянская песня и речь как истоки музыкального языка Мусоргского, синтез песенности и декламационности как основа его мелодики. Раскрытие человеческих характеров через интонации речевого происхождения. Разработка композитором речитативной сферы. Новаторский характер гармонии и ритмики Мусоргского; отказ композитора во многих случаях от традиционной европейской функциональной гармонии и метрической системы. Индивидуализация формы; ведущая роль вариационности и сквозного строения.

7.Н.А.Римский - Корсаков

Разнообразие жанров творчества Римского-Корсакова. Особое внимание композитора к тематике фольклорного типа. Основные образные сферы: народно-сказочная, народно-бытовая, пейзажная, лирическая. Развитие живописно-колористической стороны музыки. Эмоциональная уравновешенность, ведущая роль повествовательности. Многообразие связей творчества Римского-Корсакова с русской на-родной музыкой; широкое использование подлинных народных напевов. Разработка музыкального фольклора других стран. Два основных пласта музыкального языка композитора, из которых один определяется опорой на народную песню, а другой характеризуется особыми ладогармоническими средствами, первостепенным значением тембровой красочности, преобладанием инструментального начала. Ведущая роль вариационности, внедрение ее в традиционные для европейской музыки формы. Оперное творчество. Опера - главная сфера творческой деятельности Римского-Корсакова. Жанровое разнообразие при тяготении композитора к сказочно-эпическому жанру; особое значение для Римского-Корсакова традиции, идущей от оперы Глинки "Руслан и Людмила". Ведущая роль принципов эпической драматургии (сопоставление образов, широко развитая описательность, замедленный темп действия); проявление в некоторых операх принципов конфликтной драматургии. Различные решения проблемы музыкальной формы при характерном для опер композитора сочетании сквозного развития с завершенностью отдельных частей; возникновение крупномасштабных музыкальных структур, охватывающих большие сцены и целые оперные картины. Широкое применение лейтмотивов, его специфика (лейт-гармония, лейттембр). Различное соотношение вокальных и оркестровой партий в разных произведениях. Различные композиционные решения ("номерная", "сквозная", смешанная композиция). Эволюция оперного стиля Римского-Корсакова. Симфоническое творчество. Развитие Римским-Корсаковым принципов симфонизма Глинки и Балакирева. Разнообразие видов симфонической музыки композитора при общем картинно-жанровом характере его симфонизма. Программность как важная черта. Параллельность симфонического творчества оперному в отношении образного содержания и выразительных средств. Принципы эпической драматургии в симфонических произведениях композитора. Тематизм народно-песенного склада, вариационность как преобладающий метод развития материала. Романсы. Преобладание лирики созерцательного характера, большая роль картинности. Слияние в вокальной партии кантиленности и декламационности при общей законченности мелодической линии. Изобразительность в партии фортепиано, избегание композитором типовых формул аккомпанемента.

8. Творчество П.И.Чайковского

Широта жанрового диапазона творчества Чайковского. Основополагающее значение его

произведений для русской музыки в нескольких ее областях (балет, симфония, концерт, инструментальный ансамбль). Трагическая концепция столкновения личности и судьбы как содержательная основа творчества Чайковского. Повышенная эмоциональность и непосредственность высказывания как определяющие черты искусства Чайковского. Многообразие связей творчества Чайковского с бытовой музыкой. Отношение композитора к народной песне. Песенно-романсовая основа музыкального языка Чайковского. Мелодическое богатство музыки Чайковского. Характерные группы тем, связанные с основной идеей его творчества (темы любви, тема рока). Национальные черты гармонии Чайковского при ее классической функциональной основе. Динамическая трактовка формы; тяготение композитора к традиционным структурам и их обновление. Симфоническое творчество. Его первостепенное положение в творчестве Чайковского. Его связи с симфонизмом Глинки, Бетховена, романтиков. Жанры симфонии и крупного одночастного произведения как важнейшие. Ведущая роль драматического симфонизма. Большое значение программности. Концерты. Традиционная в целом трактовка жанра при национальной окраске музыки. Оперное творчество. Оперы как важнейшая (наряду с симфоническими произведениями) часть наследия Чайковского. Разнообразие жанровых черт при ведущей роли лирико-драматическо жанра. Трактовка оперы как драмы; активность действия; изменение основных образов по мере развития конфликта. Соотношение драматического и музыкального начал. Соотношение вокальных и оркестровых партий. Симфонической развитие тематизма как средство воплощения драмы; единство оперного и симфонического стилей Чайковского. Сочетание принципов "номерной" и "сквозной" композиции. Балетное творчество. Связи его с романтической традицией. Обращение композитора к фантастическим сюжетам, развитие в его балетах красочно-декоративных элементов. Использование традиционных типов танцев (классический, характерный). Симфоническое развитие тематизма как средство выражения драматического содержания балета. Камерное творчество. Развитие Чайковским традиции русской камерной вокальной музыки. Лирика как основная образная сфера, второстепенная роль жанрово-характеристических и изобразительных элементов. Характерная для Чайковского динамизация образа по мере его развития, вызывающая соответствующую трактовку формы. Использование различных романсовых жанров при превалировании лирического монолога. Стремление композитора к обобщенному воплощению поэтического образа при значительной в ряде случаев детализации музыкальной ткани в зависимости от словесного текста. Синтез кантиленности и декламационности в вокальной мелодии. Значительная роль фортепианной партии (в некоторых случаях равная роли вокальной); индивидуализация фортепианной фактуры. Многочисленность и разнообразие камерных инструментальных произведений. Лирико-жанровых характер квартетов. Концертность крупных фортепианных произведений и камерность миниатюр**.**

9. Творчество композиторов конца XIX века

Конец XIX - начало XX века – новый период в истории музыкальной культуры России. Многообразие и интенсивное развитие художественной жизни, связанное с деятельностью представителей разных поколений – «шестидесятников», «восьмидесятников» и тех, кто формировался в условиях «серебряного века» (1890-е – 1917 гг.). Жанровая переориентация: переключение интересов композиторов (особенно молодых) в сферу инструментальной музыки (симфонической, камерно-ансамблевой, фортепианной), расцвет хорового искусства. Возрастание роли церковно-певческого искусства и значение деятельности А. Кастальского. «Беляевский кружок» в Петербурге – как характерное для эпохи явление, связанное с завоеванием русской композиторской школой высшей ступени профессиональной зрелости. Танеев – глава московской композиторской школы, его роль в утверждении традиций Чайковского и мировой музыкальной классики в русской музыке на рубеже XIX-XX веков. Сближение петербургской и московской композиторских школ и укрепление творческих и дружеских контактов между их представителями. Развитие новых идейных и стилевых тенденций на фоне напряженной кризисной ситуации конца 90-х начала 900-х годов. Активизация романтических, неоклассицистских, символистских тенденций в творчестве композиторов рубежа столетия. 12 Выдвижение в 1890-е годы следующего поколения музыкантов во главе с С. Рахманиновым, А. Скрябиным, Н. Метнером. Соотношение традиций и новаторства в их творчестве. Рост антиромантических и антисимволистских веяний в культуре, начиная с 1910-х гг. Новое качество в художественном освоении мира в произведениях И. Стравинского и молодого С. Прокофьева. Зарождение авангардизма в творчестве Н. Рославца, И. Вышеградского, Н. Обухова, А. Лурье. Активизация концертной, музыкально-театральной жизни, расцвет исполнительской культуры в конце XIX- начале XX века: открытие отделов РМО в

различных городах; деятельность частных концертных организаций (РСК и РКК М. Беляева, Русского хорового общества Е. Альбрехта и Общества камерной музыки К. Альбрехта, Мамонтовской частной оперы, Частной оперы С. Зимина). Новый уровень контактов русской и западноевропейской музыки на рубеже столетий. Вагнер и русские композиторы. Всемирные выставки в Париже в 1890-е годы и «Русские сезоны» С. Дягилева в 1900-е годы.

А.К. Глазунов (1865-1936) А.К. Глазунов – выдающийся «художник-завершитель» (А. Оссовский) традиций всей отечественной классики. Особенности его творческого становления: одинаково важная роль «кучкистских» элементов (эпос, ориентализм, народно-жанровые истоки), традиций московской школы (лиризм, вальсовость, тяготение к инструментальным жанрам) и европейской музыкальной культуры (Шопен, Шуман, Лист, Вагнер). Проблема мастерства как важнейший эстетический принцип творчества композитора. Периодизация творчества. 1906 год – рубеж, знаменующий отход от активной творческой деятельности и переключение в сферу музыкально-общественной. Роль Глазунова на посту руководителя Петербургской-Ленинградской консерватории с 1905 по 1928 год. Ведущее значение жанра симфонии в творческом наследии композитора; создание им новых в русском симфонизме типов драматургии – лирико-эпической и эпикодраматической. Роль Глазунова в развитии камерного ансамбля на рубеже XIX-XX века. Общность основ камерного и симфонического стиля композитора.

С.И. Танеев (1856-1915). Историческое место Танеева в музыкальной культуре рубежа XIX-XX вв. Своеобразие личности композитора, соединявшей в себе художника и ученого. Его выдающаяся роль в развитии профессионального образования и просветительского движения начала столетия. Жанровое многообразие творчества композитора. Претворение в них идеи «русской полифонии» как универсального принципа. Соотношение вокально-хоровой и инструментальной сфер. Черты «инструментальной» логики в вокально-хоровых и камерно-вокальных сочинениях. Создание Танеевым жанра лирико-философской кантаты в отечественной музыке. Хоровое творчество композитора. Место и своеобразие камерно-вокальной лирики в наследии Танеева. Обращение к творчеству современных поэтов-символистов и создание им характерного для эпохи жанра «стихотворения с музыкой». Особое место оперы-трилогии «Орестея» (1895) в русской опере XIX века; ее историко-культурный контекст (усиление интереса к античности в конце столетия). Жанровая природа произведения; сложный сплав музыкально-интонационных истоков (от Глюка до Вагнера)

Раздел 3. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XXвв

10. Музыкальная культура начала XX века

Общие тенденции. Стилевые направления**.**

Н. Метнер. Преобладание в камерно-вокальных сочинениях лирико-философской тематики; целенаправленный отбор поэтических текстов (Пушкин, Тютчев, Гейне, Гете). Использование в вокальной партии приемов «инструментализации» (например, вокализы) и огромная роль фортепианного сопровождения. Вокальные циклы на тексты Гете (19041908) и романсы на тексты Тютчева – вершины камерно-вокальной лирики композитора.

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

А.К. Лядов. Развитие традиции программного симфонизма в русле индивидуального камерного стиля (»Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро» Восемь русских народных песен для оркестра). элементов Символистские тенденции в трех последних оркестровых сочинениях Лядова – «Танце амазонки» (1910), «Из Апокалипсиса» (1912), «Скорбной песни» (1914). Взаимодействие в них картинно-живописного симфонизма экспрессионистских тенденций позднего Скрябина.

Н.Мясковский. Симфоническое творчество.

11. Творчество С.В, Рахманинова

С.В. Рахманинов – завершитель романтической традиции в музыке. Широкие и многообразные связи композитора с отечественной культурой. Универсальный характер творчества «русского» периода (жанровая, образная, интонационная многоплановость) и преобладание трагедийной тематики в преимущественно инструментальных сочинениях зарубежного (после 1917 года) периода. Целостность стилевой системы Рахманинова, обусловленная опорой и развитием в новых исторических условиях традиций своих предшественников, как «московской», так и «петербургской» школ. «Триединство» художественной натуры Рахманинова – пианиста, дирижера, композитора, их взаимообогащающее воздействие. Фортепианное творчество. Отражение в нем индивидуальных особенностей исполнительской манеры Рахманинова. «Концертность» - как основное свойство фортепианного стиля композитора. Фортепианные концерты – классические образцы этого жанра в русской и мировой музыке конца XIX- начала XX века. Камерно-вокальное творчество. Образно-эмоциональное, жанровое и стилистическое многообразие романсовой лирики Рахманинова. Оперное наследие Рахманинова в контексте новых тенденций музыкального театра конца XIX- начала XX веке. Симфоническое творчество. Рахманинов – последний великий русский симфонист, синтезировавший в своих произведениях принципы «московской» и «петербургской» композиторских школ. Ярко национальный колорит его симфоний, сочетающий черты драматизма, лирико-монологического высказывания, эпоса; стилевое своеобразие симфонических концепций, включающих древнерусские пласты, народно-жанровую стихию, пейзажность.

12. Творчество А.С. Скрябина

А.Н. Скрябин – один из своеобразнейших русских композиторов рубежа XIX-XX века, отразивший свою эпоху в глубоко новаторских для музыкального искусства своего времени формах. Роль философии в жизни и творчестве Скрябина; концепция Мистерии – центральная идея жизни и творчества Скрябина. Стремительная стилевая и жанровая эволюция композитора – от ранних произведений (конца1890-х гг.) к поздним (1900-е гг.) – как закономерный результат его идейнофилософской эволюции. Фортепианное творчество. Основные жанры фортепианного творчества (прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, сонаты); связь их с традициями романтической фортепианной музыки в творчестве русских композиторов – линия русского» фильдианства», обогащенная влиянием Шопена, Аренского, Лядова. Скрябин – создатель фортепианной поэмы; поэмность как специфическое свойство большинства его произведений, начиная с 1903 года. Значение сонат Скрябина для развития этого жанра в русской музыке. Новаторство фортепианного стиля Скрябина, проистекающее от стремления запечатлеть глубоко субъективные образные сферы – «высшей утонченности» и «высшей грандиозности». Симфонические произведения Скрябина в контексте отечественной и европейской музыки конца XIX- начала XX века. Историческое значение творчества Скрябина. Развитие его идей и открытий в музыке XX века.

13. Творчество И.Ф. Стравинского

И.Ф. Стравинский (1882-1971) – выдающийся русский композитор, определивший магистральные направления европейской музыки XX века. Условное разделение всего творческого пути на три периода: «русский» (1908-1923), неоклассицистский (1923-1953), серийный (1953-1968). Значение «русского» периода как основополагающего в художественном и стилевом отношении для всего последующего творчества композитора. Формирование в ранних сочинениях Стравинского главного свойства его музыки – универсализма, связанного с развитием в отечественной культуре «русской европейскости». Претворение в ранних вокальных сочинениях («Фавн и пастушка», «Весна монастырская» и «Росянка» -1907, «Пастораль» -1908, опера «Соловей» (1 акт – 1909) разнообразных стилистических влияний - позднего Римского-Корсакова, Мусоргского, Вагнера, Дебюсси и др. Формирование индивидуальной эстетики и стиля в трех балетах – «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» (1910-1913). Значение третьего балета («Весна священная») для музыкального искусства XX века Развитие принципов фольклорной поэтики в «Свадебке» (1914-1923), «Байке про Лису, Петуха, Кота да Барана» (1916), «Истории солдата» (1918), задуманных в Росси и реализованных за рубежом. Их роль в качестве связующего звена между стилем «русского» периода и эпохой неоклассицизма в творчестве Стравинского. 17 Роль Русского хорового общества Е. Альбрехта и Общества камерной музыки К. Альбрехта, Мамонтовской частной оперы, Частной оперы С. Зимина). Новый уровень контактов русской и западноевропейской музыки на рубеже столетий. Вагнер и русские композиторы. Всемирные выставки в Париже в 1890-е годы и «Русские сезоны» С. Дягилева в 1900-е годы

14. Творчество С.С. Прокофьева

Активное жизнеутверждение как определяющая черта искусства Прокофьева. Гармоничность создаваемой им картины мира, ее многогранность. Национальные корни творчества композитора. Многообразие его связей с традициями и его новаторство. Преломление в искусстве Прокофьева стилевых направлений XX века (неоклассицизм). Примат экспозиционности в его произведениях. "Монтажный", "кадровый" принцип мышления. Жанровая универсальность творчества Прокофьева. Периодизация творчества. Музыкальный театр - одна из главных областей творчества Прокофьева. Разнообразие сюжетов и жанровых решений его опер и балетов. Мастерство созданных им портретных характеристик героев. Обзор балетов Прокофьева. Сценическая судьба балета "Ромео и Джульетта". Прокофьев и Шекспир. Осуществление поисков нового хореографического спектакля (хореодрама с большой ролью пантомимического действия). Соединение в драматургии балетных, симфонических и кинематографических принципов. Сценическая активность, "сквозное" развитие, широкое применение лейтмотивов. Образ Джульетты в балете. Продолжение традиций русского сказочного балета в "Золушке". Обилие завершенных танцевальных номеров. Демократичность, доступность музыкального языка. Характеристика основных действующих лиц. Сфера сказочно-фантастических образов. Тема времен года в балете. Экзотические сцены. Включение старинных бальных танцев для передачи исторического колорита сказки Перро. Оперное творчество Прокофьева. Использование различных приемов вокального письма при первостепенной роли декламационности. Сквозная композиция как норма, широкое применение лейтмотивов. Соотношение вокальных и оркестровых партий. Опера"Война и мир".

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Не предусмотрены

5.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинарское занятие №1 Основные этапы исторического развития отечественной музыки

Семинарское занятие №2 Музыкальная культура 18 века

Семинарское занятие №3 Формирование отечественных национальных композиторских школ в 1-ой половине XIX века

Семинарское занятие №4 Творчество М.И. Глинки

Семинарское занятие №5 Творчество А.С. Даргомыжского

Семинарское занятие №6 Основные этапы исторического развития отечественной музыки

Семинарское занятие №7 Творчество композиторов «Могучей кучки»

Семинарское занятие №8 Н.А.Римский - Корсаков

Семинарское занятие №9 Творчество П.И. Чайковского

Семинарское занятие №10 Творчество композиторов конца XIX века

Семинарское занятие №11 Музыкальная культура начала XX века

Семинарское занятие №12 Творчество С.В. Рахманинова

Семинарское занятие №13 Творчество А.С. Скрябина

Семинарское занятие №14 Творчество И.Ф. Стравинского

Семинарское занятие №15 Творчество С.С. Прокофьева

5.4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Русская музыкальная культура X-первой половины XIXвв	Конспект лекции, подготовка к семинару	17 неделя	6	56
2	Русская музыкальная культура второй половины XIXвв	Конспект лекции, подготовка к семинару	17 неделя	7	56
3	Русская музыкальная культура конца XIX – начала XXвв	Конспект лекции, подготовка к семинару	11 неделя	8	56
				Итого по дисциплине	**168**

Курс предусматривает также самостоятельное его изучение. Формы самостоятельной работы:
- выполнение заданий, связанных с закреплением пройденного материала;
- подготовка к семинарским занятия;
- подготовка к экзамену.

Формы и методы контроля самостоятельной работы:
- ответы на семинарских занятиях;
- проверка словаря и выступление на терминологическом коллоквиуме;
- слуховое тестирование;
- контрольные и проверочные работы;
- подготовка реферата;
-экзамен.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Задания для самостоятельной работы

6-й семестр

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

Памятники русского музыкального искусства:

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

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

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

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

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

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

С.Л. Гинзбург: История русской музыки в нотных образцах. Т.1-3. М., 1966-1970. А.Алябьев. Песни и романсы. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано a-moll. Памятники русского музыкального искусства.

Вып.12: О.Козловский. Оркестровые произведения. М., 1998. Верстовский А.

«Аскольдова могила».

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

А. Даргомыжский. Оперы: «Русалка», «Каменный гость».«Малороссийский казачок», «Баба Яга (с Волги nachRiga)», «Чухонская фантазия». Песни и романсы.

7-й семестр

А. Серов. Оперы: «Юдифь», «Вражья сила» (в отрывках).

А. Рубинштейн. Опера «Демон», «Персидские песни», Концерт для фортепиано с оркестром № 4.

М. Балакирев. Симфония № 1. Увертюра на темы трех русских народных песен, симфоническая поэма «Тамара». Произведения для фортепиано: «Исламей», фантазия на темы оперы «Жизнь за царя», Мазурки, Вальсы, Ноктюрны. Песни и романсы.

М. Мусоргский. Оперы: «Женитьба» (I акт), «Борис Годунов», «Хованщина». Симфонические произведения: Интермеццо h-moll, «Иванова ночь на Лысой горе». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Хоры: «Поражение Сеннахериба», «Иисус Навин». Песни и романсы: сб. «Юные годы», вокальные циклы «Без солнца», «Детская», «Песни и пляски смерти».

А. Бородин.Опера «Князь Игорь». Симфонии №1 и № 2; «В Средней Азии». Смычковые квартеты №1 и № 2. Песни и романсы.

Н. Римский-Корсаков. Оперы «Псковитянка» и «Снегурочка». Симфоническая сюита «Антар», симфоническая картина «Садко».

П. Чайковский. Оперы: «Евгений Онегин», «Мазепа», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта». Балеты: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Симфонии: 16, «Манфред». Оркестровая сюита № 3, Серенада для струнного оркестра. Концерты: для фортепиано с оркестром № 1, для скрипки с оркестром, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио». Смычковые квартеты 1-3, трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Романсы.
6-й семестр

Н. Римский-Корсаков.Оперы: «Млада», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок». Симфонические сочинения: «Шехеразада», «Испанское каприччио», «Светлый праздник». Кантата «Свитезянка». Романсы.

А. Глазунов. Симфонии: № 4, 5, 6, 8. Сюита «Из средних веков». Балеты: «Раймонда», «Барышня-служанка», «Времена года». Концерты: для скрипки с оркестром, для фортепиано с оркестром № 1,2. Смычковые квартеты № 4,5. Музыка к драме К.Р. «Царь Иудейский» (в отрывках), романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».

8 семестр

А. Лядов. Восемь русских народных песен для оркестра. «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Из Апокалипсиса». Фортепианные произведения: Прелюдии, мазурки, вальсы; «Про старину», «Бирюльки». 4 пьесы ор.64. Детские песни для голоса с фортепиано.

С.Танеев. Опера «Орестея». Симфония № 4. Концертная сюита для скрипки с оркестром. Струнный квартет № 6; Фортепианный квинтет g-moll. Кантаты: «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма». Хоры ор. 27. Романсы.

С. Рахманинов. Симфонии № 1, 2, 3, «Симфонические танцы». Кантата «Весна», «Колокола», Три русские песни для хора и оркестра. Опера «Алеко». Фортепианные произведения: Прелюдии, Этюды-картины, Музыкальные моменты, Вариации на тему Корелли. Концерты для фортепиано с оркестром: № 1-3, Рапсодия на тему Паганини. Романсы.

А. Скрябин. Симфонии № 1, 2, 3. Симфонические поэмы: «Поэма экстаза», «Прометей». Фортепианные произведения: Сонаты № 3, 4, 5, 9; Прелюдии ор. 11,13, 17, 74; поэмы ор.32, «Трагическая» «Окрыленная» «К пламени», «Гирлянды», «Желание»; этюды ор.8 и ор. 42. И.

Стравинский. Симфония Es-dur, Фантастическое скерцо. Опера «Соловей». Балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Романсы на тексты С.Городецкого. 7-й семестр

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

Тематика рефератов

1. А.К.Лядов как приемник «Могучей кучки».
2. Стиль А.К.Лядова.
3. Основные образные сферы А.К.Глазунова.
4. Стиль А.К.Глазунова.
5. Тематическая проблематика творчества С.И.Танеева.
6. Стиль С.И.Танеева. в в
7. Философичность как существенная черта творчества А.Н.Скрябина.
8. Стиль А.Н.Скрябина.
9. С.В.Рахманинов как приемник П.И.Чайковского.
10. Стиль С.В.Рахманинова.
11. Стилевое обновление русской музыки XX века.
12. И.Ф.Стравинский как художник эпического плана.
13. Стиль И.Ф.Стравинского.
14. Основные области творчества И.Ф.Стравинского. г
15. Влияние традиций московской и петербургской школ на творчество Н.Я.Мясковского.
16. Стиль Н.Я.Мясковского.
17. Жанровая универсальность творчества С.С.Прокофьева.
18. Стиль С.С.Прокофьева.
19. Основные области творчества С.С.Прокофьева.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Знаменный распев. Партесное пение.
2. Музыка Древней Руси.
3. Русская музыка XVII века.
4. Русская музыка 2-й половины XVIII века: стилевые направления, жанры, язык (ведущие тенденции).
5. Русская композиторская школа XVIII века.
6. Музыкальная культура XIX – нач. XX века.
7. Русская музыка XIX-нач.XX века: основные этапы развития и стилевые направления.
8. Русская музыка XIX века: тематика, жанры, язык (ведущие тенденции).
9. Русская музыка XX века: основные этапы и тенденции развития, стилевые направления, тематика, жанры, язык (20-90-е годы).
10. Русская массовая песня.
11. Русский музыкальный театр и русская симфоническая музыка 20-90-х годов.
12. Русская вокально-симфоническая, хоровая и камерная музыка и 20-90-х годов.
13. М.И.Глинка как основоположник русской музыкальной классики.
14. Стиль и основные области творчества М.И.Глинки.
15. Основные области А.С.Даргомыжского. творчества А.С.Даргомыжского.
16. Стиль и основные области творчества П.И.Чайковского. Эволюция
17. Стиль М.А.Балакирева. Влияние «кучкизма» на творчество М.А.Балакирева.
18. Стиль и основные области творчества А.П.Бородина. стиля
19. Новаторство М.П.Мусоргского в области русской музыки. Стиль и основные области творчества М.П.Мусоргского.
20. Стиль и основные области творчества Н.А.Римского-Корсакова.
21. А.К.Лядов как приемник «Могучей кучки». Стиль А.К.Лядова.
22. Основные образные сферы А.К.Глазунова. Стиль А.К.Глазунова.
23. Тематическая проблематика и стиль творчества С.И.Танеева.
24. Философичность как существенная черта творчества А.Н.Скрябина. Стиль А.Н.Скрябина.
25. Стиль и основные области творчества С.В.Рахманинова.
26. Стилевое обновление русской музыки XX века.
27. Стиль и основные области творчества И.Ф.Стравинского.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

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

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

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

Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56564 — Загл. с экрана.

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

Сысоева Е. В. История русской музыки. Учебное пособие. М., 2013. Фаттахова, Л.Р. История музыки / И.А. Никеева, Л.Р. Фаттахова .— опубликовано впервые .— Омск : Омский госуниверситет, 2004 .— ISBN --5-7779-0434-3 // http://www.rucont.ru/efd/319

7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

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

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

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

Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. М.,1975. Памятники русского музыкального искусства.

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

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

Вып.3 Федор Крестьянин. Стихиры. М..1974;

Вып. 6. Фомин Е. «Ямщики на подставе». Опера. М.,1975. Скребков С. Эволюция стиля в русской хоровой музыке XVIII века.// Избранные статьи. М., 1980.

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

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

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

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

Асафьев Б. Глинка. М., 1978.

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

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

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

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

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

Рыцарева М. Сергей Слонимский. Л.-М., 1991.

Слонимский С. Симфонии Прокофьева. М.-Л., 1962.

Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.

Традиционные жанры русской духовной музыки и современность. Вып.1. М., 1999.

Шевляков Е. Неоклассицизм и отечественная музыка 1960-1980х годов. Ростов, 1992. Холопова В..

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

7.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинарское занятие № 1

ТЕМАОсновные этапы исторического развития отечественной музыки

План: Основные этапы и жанры.

Рекомендуемая литература:

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

Памятники русского музыкального искусства:

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

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

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

Семинарское занятие № 2

ТЕМА Музыкальная культура 18 века

План:Формирование профессиональной композиторской школы.Хоровое дело при Петре; реорганизация хора государевых певчих дьяков. Расцвет партесного пения. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности.Первые 17 оперные спектакли и их характер. Опера-сериа на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества. Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др

Рекомендуемая литература

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

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

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

Семинарское занятие № 3

ТЕМА Формирование отечественных национальных композиторских школ в 1-ой половине XIX века

План: Камерно-вокальное творчество. Камерно-инструментальное творчество. Музыкальный театр. Оркестровые произведения

Рекомендуемая литература

.Алябьев. Песни и романсы. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано a-moll. Памятники русского музыкального искусства.

Вып.12: О.Козловский. Оркестровые произведения. М., 1998. Верстовский А. «Аскольдова могила».

Семинарское занятие № 4

ТЕМА Творчество М.И. Глинки

План:М.И.Глинка основоположник русской классической музыки. Оперное творчество. Камерно-вокальное творчество. Симфонические увертюры

Рекомендуемая литература

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

Семинарское занятие № 5

ТЕМА Творчество А.С. Даргомыжского

План:Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского. Камерно-вокальное творчество. Жанр Симфонической увертюры.

Рекомендуемая литература

А. Даргомыжский. Оперы: «Русалка», «Каменный гость».«Малороссийский казачок», «Баба Яга (с Волги nachRiga)», «Чухонская фантазия». Песни и романсы.

Семинарское занятие № 6

ТЕМА Творчество композиторов «Могучей кучки».

План:Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А. Балакирев. Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и Римского-Корсакова.

Рекомендуемая литература

М. Балакирев. Симфония № 1. Увертюра на темы трех русских народных песен, симфоническая поэма «Тамара». Произведения для фортепиано: «Исламей», фантазия на темы оперы «Жизнь за царя», Мазурки, Вальсы, Ноктюрны. Песни и романсы.

М. Мусоргский. Оперы: «Женитьба» (I акт), «Борис Годунов», «Хованщина». Симфонические произведения: Интермеццо h-moll, «Иванова ночь на Лысой горе». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Хоры: «Поражение Сеннахериба», «Иисус

Навин». Песни и романсы: сб. «Юные годы», вокальные циклы «Без солнца», «Детская», «Песни и пляски смерти».

А. Бородин.Опера «Князь Игорь». Симфонии №1 и № 2; «В Средней Азии». Смычковые квартеты №1 и № 2. Песни и романсы.

Семинарское занятие № 7

ТЕМАН.А.Римский – Корсаков.

План: Оперы Римского-Корсакова. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. Камерно-вокальное творчество

Рекомендуемая литература

Н. Римский-Корсаков. Оперы «Псковитянка» и «Снегурочка». Симфоническая сюита «Антар», симфоническая картина «Садко».

Оперы: «Млада», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок». Симфонические сочинения: «Шехеразада», «Испанское каприччио», «Светлый праздник». Кантата «Свитезянка». Романсы.

Семинарское занятие № 8

ТЕМА Творчество П.И. Чайковского

План:Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества. Оперное наследие П.И.Чайковского. Камерно-инструментальное творчество. Камерно-вокальное творчество.

Рекомендуемая литература

П. Чайковский. Оперы: «Евгений Онегин», «Мазепа», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта». Балеты: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Симфонии: 16, «Манфред». Оркестровая сюита № 3, Серенада для струнного оркестра. Концерты: для фортепиано с оркестром № 1, для скрипки с оркестром, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио». Смычковые квартеты 1-3, трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Романсы. 6-й семестр

Семинарское занятие № 9

ТЕМАТворчество композиторов конца XIX века

План:Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. Творчество А.Глазунова. Творчество С. Танеева

Рекомендуемая литература

А. Глазунов. Симфонии: № 4, 5, 6, 8. Сюита «Из средних веков». Балеты: «Раймонда», «Барышня-служанка», «Времена года». Концерты: для скрипки с оркестром, для фортепиано с оркестром № 1,2. Смычковые квартеты № 4,5. Музыка к драме К.Р. «Царь Иудейский» (в отрывках), романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».

С.Танеев. Опера «Орестея». Симфония № 4. Концертная сюита для скрипки с оркестром. Струнный квартет № 6; Фортепианный квинтет g-moll. Кантаты: «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма». Хоры ор. 27. Романсы.

Семинарское занятие № 10

ТЕМА Музыкальная культура начала XX века

План:Художественный контекст эпохи. Русский импрессионизм, символизм, модерн, кубофутуризм.

Рекомендуемая литература

А. Лядов. Восемь русских народных песен для оркестра. «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Из Апокалипсиса». Фортепианные произведения: Прелюдии, мазурки, вальсы; «Про старину», «Бирюльки». 4 пьесы ор.64. Детские песни для голоса с фортепиано

Семинарское занятие № 11

ТЕМА Творчество С.В. Рахманинова

План:Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные произведения (прелюдии ор.23 и 32, этюды-картины). Концерты для фортепиано с оркестром №№2, 3 (№3 - для специальности «Фортепиано»). Вокально-симфоническая поэма «Колокола». Симфония №3. Романсы.

Рекомендуемая литература

С. Рахманинов. Симфонии № 1, 2, 3, «Симфонические танцы». Кантата «Весна», «Колокола», Три русские песни для хора и оркестра. Опера «Алеко». Фортепианные произведения: Прелюдии, Этюды-картины, Музыкальные моменты, Вариации на тему Корелли. Концерты для фортепиано с оркестром: № 1-3, Рапсодия на тему Паганини. Романсы.

Семинарское занятие № 12

ТЕМА Творчество А.С. Скрябина

План:Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные сочинения (прелюдии ор.11, 16, 74. Две поэмы ор. 32, сонаты 4, 5, 9 (последняя – для специальности «Фортепиано»). Симфонические произведения (симфония №3 «Божественная поэма», «Поэма экстаза»).

Рекомендуемая литература

А. Скрябин. Симфонии № 1, 2, 3. Симфонические поэмы: «Поэма экстаза», «Прометей». Фортепианные произведения: Сонаты № 3, 4, 5, 9; Прелюдии ор. 11,13, 17, 74; поэмы ор.32, «Трагическая» «Окрыленная» «К пламени», «Гирлянды», «Желание»; этюды ор.8 и ор. 42.

Семинарское занятие № 13

ТЕМА Творчество И.Ф. Стравинского

План:Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Балеты «русского периода»: «Петрушка», «Весна священная»; опера «Мавра». «Симфония псалмов».

Рекомендуемая литература

Стравинский. Симфония Es-dur, Фантастическое скерцо. Опера «Соловей». Балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Романсы на тексты С.Городецкого. 7-й семестр

Семинарское занятие № 14

ТЕМА Творчество С.С. Прокофьева

План:"Поэт радости" Сергей Прокофьев. Музыкальный театр Прокофьева.Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные сочинения («Мимолетности», «Сарказмы», соната №7). Симфонии №№1, 7. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». Опера «Война и мир».

Рекомендуемая литература

Сонаты, концерты, фортепианные циклы. Симфонии: №№1,5,7 Балет «Ромео и Джульетта». Оперы «Огненный ангел», «Любовь к трем апельсинам»

Семинарское занятие № 15

ТЕМА Музыкальная культура в первой половине XX века

План:Периодизация отечественной музыкальной культуры в XX веке. Музыкальная культура послереволюционных и 1920-х годов. Музыкальная культура 1930-х годов. Русская музыкальная культура в начале XX века.Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Симфонии №№5, 21.

Рекомендуемая литература

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Психология и педагогика», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины «Психология и педагогика» предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и

контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Самостоятельная работа студентов – это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «История русской музыки» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной л п 43 дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики. Дисциплина «История русской музыки» охватывает огромный исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса. Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе истории русской музыки, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программы которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях. В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:

Электронно-библиотечные системы и базы данных:

http://rucont.ru/ – Руконт

http://e.lanbook.com/ – Лань
http://diss.rsl.ru – Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ
http://lifeinbooks.net/science-education/ – научная, образовательная литература
http://uisrussia.msu.ru– Университетская информационная система России. База электронных ресурсов для исследований и образования
http://www.humanities.edu.ru/Портал «Гуманитарное образование»
http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
http://school-collection.edu.ru/ Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://www.gumer.info Гуманитарные науки: Библиотека Гумер.
http://www.art-education.ru/electronic-journal Сетевой электронный научный журнал «Педагогика искусства» **Учредитель:** Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»

- Либретто опер, ораторий, кантат, вокальных сочинений
http://www.firemusic.narod.ru/librettoo/index.htm - FIRE music
http://www.libretto-opera.narod.ru/- - Libretto-opera
www.ceo.spb.ru/libretto- Либретто во сне и наяву

- Нотныесайты –
http://imslp.org/wiki/Category:Composers– International Music Score Library Project
http://www.icking-music-archive.org/ByComposer.php sic Archive
http://notes.tarakanov.net/-– Нотный сайт Б. Тараканова.

- Сайты аудио и видеозаписей, музыкальной литературы и нот

http://intoclassics.net/index/0-2 /– Погружение в классику
http://classic-online.ru– Архив классической музыки

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

библиотека, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специальными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие профилю обучения;

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной и множительной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», точками WI-FI и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Учебно-лабораторное оборудование включает в себя: компьютер с колонками, магнитофон, диски (кассеты) и электронные носители с аудио- и видеозаписями концертных выступлений выдающихся исполнителей прошлого и современности.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины ***История отечественной музыки*** разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство профиль: Музыкальная педагогика (утвержден ***ПриказомМинобрнауки России № 828 от 23.08.2017 г.***), учебным планом института по этой же специальности, утвержденным Ученым советом***24.06.2021 Протокол № 7***, с учетом программы подготовки специалистов среднего звена (утверждена ***26.04.2021 г).***

Автор программы – ***Гуркина М.И., Старший преподаватель***

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ***музыкального искусства*** (рецензент –***Паламаржа А.Н,*** протокол № 7 от «26» апреля2021_г.)

Заведующий кафедрой _____ А.М. Сычугов _____
(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)

Согласовано:
Начальник УМУ __ _____ В.В. Азарова _____
(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)