Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра истории музыки

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Специализация № 1 «Фортепиано»,
Специализация № 2 «Орган, клавесин, исторический клавир»,
Специализация № 3 «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»,
Специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты»,
Специализация № 5 «Концертные народные инструменты
(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)»
Квалификация «Концертный исполнитель. Преподаватель»

Специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
Специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»
Квалификация «Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель»
Специализация № 2 «Художественное руководство
академическим хором»
Квалификация «Дирижер академического хора. Преподаватель»

Специальность 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
Специализация № 1 «Искусство оперного пения»
Квалификация «Солист-вокалист. Преподаватель»

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
«19» июня 2019 г.
Председатель ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства,
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором,
53.05.04 Музыкально-театральное искусство

Авторы-составители: кандидат искусствоведения, доцент Т.Г. Казанцева, кандидат искусствоведения, доцент О.А. Светлова, кандидат искусствоведения, доцент С.С. Коробейников

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Рецензент: кандидат искусствоведения, профессор Г.А. Еременко

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «История русской музыки» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальностям: 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; с учетом учебных планов НГК по этим специальностям, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Курс «История русской музыки» входит в обязательную часть Блока Б.1 «Дисциплины (модули). Срок освоения данной дисциплины – 8 ЗЕТ (288 часов), контактная работа –128 часов, самостоятельная работа – 156 часов, контроль – 4 часа, время изучения – 5-8 семестры. Предметы реализуются в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Цель курса истории русской музыки – формирование у студентов широкого спектра знаний в области истории развития отечественной музыкальной культуры, композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанровой системы и стилей инструментальной и вокальной музыки каждой исторической эпохи.

В *задачи курса* входит знакомство студентов с основными этапами развития русского музыкального искусства, наиболее значительными фактами, явлениями и произведениями русской музыки, формирование представлений о художественных и национально-стилевых направлениях, о музыкальном произведении в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, знакомство с методами исторического музыкознания, формирование профессиональной терминолексики, навыков критического, стилевого и контекстного анализа музыкальных произведений различных эпох, самостоятельной работы с музыковедческой литературой в процессе обучения.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина является 2-годичным курсом «Истории русской музыки» и занимает важнейшее место в профессиональной подготовке музыкантов-исполнителей наряду с другими дисциплинами, такими как «История зарубежной музыки», «Музыкальная форма», «Гармония», «Полифония» и др. Она позволяет увидеть музыкальные явления, события, произведения в широком культурно-историческом и национально-стилевом контексте, в их эволюции.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании компетенции ОПК-1, в соответствие с которой студент должен быть способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

– основные исторические этапы развития русской музыки от древности до начала XXI века;

– основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;

– композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

Краткие методические указания. Основные направления занятий отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов, посвященных историческим этапам развития русского музыкального искусства X–XX вв.Разделы данного курса читают разные лекторы (Светлова О.А. – история русской музыки с X до рубежа XIX–XX вв., 5-6 семестры; Коробейников С.С. – история русской музыки XX в., 7-8 семестры). Занятия проходят в лекционной и лекционно-практической форме. В содержании курса нашли отражение личные разработки авторов, а также разработки доктора искусствоведения, профессора Б.А. Шиндина.

II. Содержание курса
Требования к минимуму содержания по дисциплине
(основные дидактические единицы)

Основные этапы развития русской музыкальной культуры X–XX вв. Жанровая система музыки русского Средневековья. Стилистика знаменного распева. Жанровая система русской церковной музыки Нового времени (конец XVII–XVIII в.). Светские жанры в русской музыке XVIII в. Проблемы национального стиля: барокко, классицизм. Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского, В.А. Пашкевича, Е.И. Фомина и др. Эпоха романтизма и реализма в русской музыке (XIX в.). Национальная композиторская школа. Оперно-симфоническая модель жанровой системы русской музыки XIX – начала XX вв. Типология и эволюция жанров театральной музыки. Типы русского симфонизма. Разновидности и эволюция симфонических жанров. Творчество М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.И. Танеева, А.К. Глазунова, А.К. Лядова, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина; «русский» период творчества И.Ф. Стравинского. Основные этапы развития отечественной музыки XX в. Художественные и национально-стилевые направления. Тенденции развития симфонических, музыкально-театральных, концертных, хоровых, камерных жанров. Творчество Н. Мясковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Г.В. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Слонимского, Б. Чайковского, Б. Тищенко, С. Губайдуллиной, Г. Канчели и др.

Основное содержание курса

РАЗДЕЛ I
РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА X–XVII вв.

Тема 1. Периодизация истории русской музыки. Музыкальная культура славянских племен и дохристианской Руси

Введение в курс. Объем материала, хронологические границы периода истории русской музыкальной культуры, изучаемого в рамках курса. Характеристика основных крупных периодов, степень сложности их изучения. Характеристика литературы, имеющейся по отдельным разделам курса, степень их исследованности в научной литературе. Музыкальный материал курса.

Исторические концепции происхождения славянских племен и русской государственности. Религия древних славян. Музыкальный элемент в системе обрядов. Внеобря-

довые формы музыкальной культуры. Героический эпос. Светская музыкальная культуры Древней Руси. Скоморохи, музыкальные инструменты.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2. Музыкальная культура русского средневековья. Древнерусское певческое искусство

Исторические сведения о возникновении христианства в Древней Руси. Византийская и древнерусская музыкальная эстетика. Концепция происхождения певческого искусства. Рукописный характер бытования и распространения. Отражение в певческой культуре основополагающих черт христианского мировоззрения. Синкретизм церковного искусства, имперсональность, каноничность, профессиональность. Древнерусская теория музыки. Знаменная нотация. Обиходный звукоряд. Основные виды и стили средневекового церковного пения.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 3. Жанровая система церковно-певческого искусства

Церковное пение в системе православного богослужения. Цикличность православного богослужения, годовой, седмичный, дневной круги. Календарная основа чинопоследования, принцип осмогласия. Основные песнопения Вечерни, Утрени, Литургии. Основные жанры древнерусского певческого искусства: псалм, тропарь, кондак, антифон, светилен, седален, стихира, канон и др.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 4. Развитие певческого искусства в X–первой половине XVII в.

Музыкальная культура Киевской Руси. Становление музыкальных традиций, перевод певческих книг. Музыкальные особенности ранней русской монодии. Певческая культура Новгорода. Расширение географических границ бытования певческого искусства, появление новых центров культуры. Музыкальная культура Московской Руси. Развитие музыкальной культуры в XV–XVIвв., русское Предвозрождение. Новые стилевые разновидности древнерусского певческого искусства. Демественное пение. Явление многороспевности, авторские и местные роспевы. Большой знаменный роспев и деятельность Федора Крестьянина, «Стихиры евангельские». Раннее русское многоголосие. Кризис певческого искусства в конце XVI – начале XVII вв.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 5. Русская музыкальная культура второй половины XVII в.

Историческая и культурная ситуация в России второй половины XVII века. Раскол русской церкви. Трактаты Александра Мезенца, Тихона Макарьевского, Ионникия Коренева, Николая Дилецкого. Киевская квадратная нотация. Реформа силлабического стиха. Внекультовые духовные жанры: духовный стих и псальма. Первые образцы тонально-гармонического многоголосия. Происхождение партесного концерта. Барочный тип концерта и его стилистика. Творчество Н. Дилецкого и В. Титова.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен: Знать: основные исторические этапы развития русской музыки от древности до XVII века; творчество древнерусских распевщиков и композиторское творчество Титова и Дилецкого в историческом контексте;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм эпохи русского средневековья и барокко; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа древнерусского певческого искусства, раннего русского многоголосия, партесного концерта; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки русского средневековья и барокко.

РАЗДЕЛ II
РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА XVIII в.

Тема 6. Музыкальная культура переходного периода

Переходный период в русской культуре: вторая половина XVII – первая треть XVIII в. Процесс переориентации культуры на западно-европейскую модель, формирование светских жанров. Музыкальная культура эпохи «петровских преобразований». Светский характер придворного быта. Этикет петровских ассамблей в формировании бытового музицирования. Освоение европейского инструментария. Развитие военных оркестров. Первые русские театры: «комедийная храмина», школьная драма. Жанр канта, его возникновение и развитие, основные виды.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 7. Музыкальная культура 30–60-х годов XVIII века.

Период освоения жанровой модели европейской музыки, становления отечественной исполнительской школы. Стилевой синтез периода: сочетание черт барокко и классицизма. Ведущее значение театральных жанров. Первые итальянские оперные труппы, их репертуар. Деятельностью Ф. Арайа и развитие традиций итальянской оперы-seria. Концертное виртуозно-инструментальное музицирование. Роговые оркестры. Первые образцы симфонического, кантатно-ораториального и фортепианных жанров, написанные в России композиторами-иностранцами. Зарождение светской вокальной лирики, «книжная песня». Расцвет жанра в связи с поэтическим творчеством Ломоносова – Тредиаковского, появление силлабо-тонического стиха. Первый авторский сборник «Между делом безделье» Г. Теплова.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 8. Русская музыка последней трети XVIII века. Хоровой духовный концерт в творчестве М. Березовского и Д. Бортнянского

Становление русской композиторской школы. Развитие фольклористики, первые собрания народных песен. Российская песня, романс, канцона. Сборники Ф. Майера, французские романсы Д. Бортнянского. Значение творчества Ф. Дубянского для процесса трансформации «российской песни». Камерно-вокальные произведения О. Козловского. Формирование традиций инструментального музицирования, инструментальные жанры в творчестве И. Е. Хандошкина, Д. Бортнянского.

Ведущее значение жанра хорового духовного концерта, его отличительные особенности. Три этапа эволюции жанра. Творчество М. Березовского, концерт «Не отвержи мене во время старости». Творческий путь и наследие Бортнянского, духовные и светские хоровые произведения.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 9. Русская опера 70-х годов XVIII века. Оперное творчество В. Пашкевича, Е. Фомина, Д. Бортнянского

Формирование традиций отечественного оперного жанра. Три периода в истории ранней русской оперы. Оперное творчество В. А. Пашкевича. Переосмысление жанра «слезной» комедии в «Несчастьи от кареты», опера-сатира «Как поживешь, так и прослывешь, или Санкт-Петербургский гостиный двор», классицистская комическая опера «Скупой». Музыкальный театр – основная сфера деятельности Е.Фомина. Фольклорная опера

«Ямщики на подставе». Мелодрама «Орфей». Жанровый универсализм творчества Д. Бортнянского. Итальянские оперы. Лирическая опера «Сокол».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основные исторические этапы развития русской музыки XVIII века; композиторское творчество представителей первой русской композиторской школы в историческом контексте;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм эпохи барокко и классицизма, применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа канта, оперы, хорового концерта, российской песни; навыками слухового восприятия и анализа изученных образцов русской музыки барокко и классицизма.

РАЗДЕЛ III
РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Тема 10. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Общая характеристика этапа. Музыкально-театральные жанры в русской музыке первой четверти XIX в. Творчество Верстовского. Хоровые жанры – кантатно-ораториальное творчество композиторов периода. Русский классический романс: русская песня, романс-баллада, элегия и ее позднейшие модификации (романс-монолог), романс-пейзаж, жанрово-характеристический романс. Вокальные циклы первой половины XIX в.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 11. Оперное творчество М.И. Глинки

Творческий облик М.И. Глинки, периодизация жизненного и творческого пути, особенности стиля. Оперное творчество Глинки. Народно-историческая героико-патриотическая драма «Иван Сусанин». Волшебная опера «Руслан и Людмила». Специфика образной и композиционной драматургии, новаторские признаки жанра.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 12. Оперное творчество А.С. Даргомыжского

Творческий облик А.С. Даргомыжского, особенности творческого метода. Оперное творчество А.С. Даргомыжского: черты новаторства в драматургии оперы «Русалка». Камерная речитативная опера «Каменный гость».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основные исторические этапы развития русской музыки первой половины XIX в., композиторское творчество Верстовского, Глинки и Даргомыжского в историческом контексте;

Уметь: анализировать оперы Глинки и Даргомыжского в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данной исторической эпохи, применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике раздела; про-

фессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных романсов и опер; навыками слухового восприятия и анализа изученных романсов и опер.

РАЗДЕЛ IV
РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Тема 13. Русская музыкальная культура второй половины XIX в.: периодизация и характеристика этапов

Значение периода второй половины 50-х – первой половины 60-х гг. в истории русской музыки XIX в. как переходного периода. Творчество композиторов «переходного» периода – А. Серова, А. Рубинштейна, М. Балакирева, Ц. Кюи, их вклад в развитие различных жанров русской музыки. Русская музыкальная культура второй половины 60-х – 70-х гг. Могучая кучка. Русская музыкальная культура 80-х годов XIX в. Петербургская и Московская школы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 14. Симфонические жанры в творчестве композиторов Петербургской школы

Жанровые русла и основные тенденции эволюции отечественного симфонизма XIX в. Симфоническое творчество М.И. Глинки. Жанрово-бытовой и картинно-повествовательный симфонизм кучкистов. Симфоническое творчество М.А. Балакирева («Тамара», «Увертюра на три русские темы»), М.П. Мусоргского («Ночь на Лысой горе»), Н.А. Римского-Корсакова («Шехеразада», «Светлый праздник»). Эпическая драматургия в симфонических жанрах; Вторая симфония А.П. Бородина.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 15. Отечественная историческая опера второй половины XIX в.

Причины интереса композиторов к отечественной истории. Темы и жанровые разновидности исторической оперы. Историческая опера в творчестве М.П. Мусоргского. Творческий облик композитора. Особенности драматургии оперы «Борис Годунов». «Хованщина» – народная музыкальная драма. Историко-эпическая опера А. Бородина «Князь Игорь».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 16. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.

Творческий облик Н.А. Римского-Корсакова, периодизация и эволюция оперного творчества. Особенности оперной эстетики и стиля композитора 70–90-х годов XIX в. Обрядово-мифологические оперы. Особенности драматургии оперы «Снегурочка». Опера-былина «Садко». Историческая драма «Царская невеста». Новаторские оперы позднего периода. Литургическая драма «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 17. Творчество П.И. Чайковского.

Творческий облик, периодизация творческого пути, черты стиля П.И. Чайковского. Оперная драматургия и стилистика; эволюция оперного жанра. Драматургия опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Симфонизм Чайковского. Ранний период: симфонизм, одночастные увертюры и фантазии. Зрелый симфонический стиль: симфонии-драмы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен: Знать: основные исторические этапы развития русской музыки второй половины XIX в.; композиторское творче-

ство Балакирева, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского в историческом контексте;

Уметь: анализировать изученные симфонические и оперные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данной исторической эпохи, применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа изученных образцов музыки данного периода.

РАЗДЕЛ V
РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РУБЕЖА XIX–XX вв.

Тема 18. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX веков.

Культурная ситуация в России на рубеже XIX–XX веков. Влияние эстетики символизма на композиторское творчество. Зарождение «антиромантических» направлений: неоклассицизм и музыкальный «авангард».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 19. Симфонические жанры в русской музыке рубежа XIX–XX вв.

Судьба симфонических жанров на рубеже веков. Эстетические взгляды, эволюция симфонического творчестваи особенности стиля А.К. Лядова, А. Глазунова, С. Танеева. Симфоническая миниатюра в творчестве А.К. Лядова. Модель жанра большой симфонии. Симфони иА. Глазунова, С. Танеева. Симфонизм С. Рахманинова, Симфония № 3, Поэма для солистов, хора и оркестра «Колокола». Симфоническое творчество А.Н. Скрябина. Периодизация и характеристика этапов творчества. Философско-эстетическая система. Симфонические жанры в творчестве Скрябина: Большие симфонии раннего периода; поэмные формы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 20. Фортепианное творчество композиторов на рубеже XIX–XX вв.

Основные тенденции развития фортепианных жанров в русской музыке XIX в., творчество Глинки, Балакирева, Чайковского и др. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова, произведения малой формы (прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты), концерты для фортепиано с оркестром. Фортепианное творчество А.Н. Скрябина: прелюдии, поэмы, сонаты.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 21. Русский музыкальный театр на рубеже XIX–XX вв.

Жанровая панорама музыкального театра рубежа веков. Развитие оперы малой формы. Камерные оперы Н.А. Римского-Корсакова («Моцарт и Сальери») и С.В. Рахманинова («Алеко», «Франческа да Римини»). Русский балет начала XXв. Творчество И.Ф. Стравинского «русского периода» («Петрушка», «Жар птица», «Весна священная»).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 22. Хоровые и вокально-симфонические жанры на рубеже XIX–XX вв.

Основные тенденции развития хоровых и вокально-симфонических жанров на рубеже XIX–XX вв. Лирико-философская кантата Танеева «Иоанн Дамаскин» и ее роль в возрождении жанров хоровой музыки на рубеже веков. Поэма для солистов, хора и оркестра С.В. Рахманинова «Колокола» – образец полижанрового синтеза. Причины возрождения хоровой музыки a cappella на рубеже веков и проблемы формирования нацио-

нального стиля хоровой полифонии. Музыкальная драматургия «Всенощного бдения» С. Рахманинова.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основной исторический этап развития русской музыки рубежа XIX-XX вв., основные направления и стили музыки начала XX в.; композиторское творчество А. Глазунова, С. Танеева, С. Рахманинова, А. Лядова, А. Скрябина в историческом контексте;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данной исторической эпохи, применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа изученных образцов музыки данной эпохи.

РАЗДЕЛ VI
РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1910–1920-Х ГОДОВ

Тема 23. Своеобразие отечественной музыки XX века. Творчество Н. Мясковского и С. Прокофьева 10-х годов.

Сохранение и в то же время трансформация базисных черт отечественной музыки в XX столетии. XX век как новый яркий этап развития творческого потенциала выдающихся мастеров отечественной композиторской школы, их вклад в мировую музыкальную культуру. Многонациональный характер отечественной музыки в XX веке.

Драматизм творческих судеб ряда композиторов в условиях тоталитарного общественного строя. Догматические тенденции как доминанта процессов управления культурой в СССР.

Периодизация отечественной музыки XX – начала XXI вв. (1917 – 1921; 1922 – 1932; 1932 – 1941; 1941 – 1945; 1946 – 1958; 1960-е годы; 1970 – 1985; завершающее 15-летие; 2000е годы). Смена поколений в русской музыке как своеобразная грань дореволюционного и послереволюционного этапов развития отечественной культуры.

Н. Мясковский и С. Прокофьев как наиболее значительные композиторские фигуры, начавшие свой творческий путь в конце предшествующего десятилетия. Своеобразие их творчества. Развитие традиций лирико-драматического симфонизма в 2-й – 4-й симфониях и «Аласторе» Н. Мясковского; его 5-я симфония – начало лиро-эпической линии, чрезвычайно значимой для него впоследствии. Полистилистичность творческих поисков С. Прокофьева: проявление тенденций музыкального «варваризма» в «Скифской сюите», традиций психологической драмы в операх «Маддалена» и «Игрок», эстетики театра представления в опере «Любовь к трём апельсинам» и балете «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», неоклассицизма в 1-й симфонии. «Мимолётности» - концентрация стилевых контрастов в музыке С. Прокофьева 10-х годов. Кантата «Семеро их» как воплощение тревоги и страха интеллигенции перед надвигающимися общественными катаклизмами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 24. Музыка первых лет Революции. Русский авангард

Новые формы бытования и функционирования музыки во время Революции и Гражданской войны 1917-21 (массовый характер исполнительства, концерты-лекции, концерты-митинги, театрализованные действа, расцвет самодеятельного музицирования и

т.д.). Возникновение Пролеткульта и теория «чистой», обособленной пролетарской культуры.

Творческие эксперименты В. Ребикова (целотоновость как основа гармонии всего сочинения, новые нетерцовые созвучия, диссонантная тоника, кластеры, «мелопластика»), М. Гнесина (речевая мелодия), Е. Голышева и Н. Обухова (серийность), Н. Рославца (атональность, «синтетаккорды»), А. Лурье (пуантилизм) и др. как свидетельство активного интереса (во многом параллельного аналогичным тенденциям в зарубежной музыке) к выходу за пределы традиционно-академического направления и стиля позднего романтизма.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 25. Общая характеристика музыкальной культуры 20х годов. Симфонии Н. Мясковского

Начало строительства новой советской музыкальной культуры. Обилие различных по направленности музыкальных обществ. АСМ и РАПМ как две наиболее значительные противоборствующие музыкальные организации. Пафос решительного отказа от опыта прошлого в их деятельности. Активные контакты с западноевропейской музыкальной культурой.

Стилевой плюрализм и дух экспериментаторства в музыке 20-х годов: урбанистические тенденции («Завод» А. Мосолова, появление новых электроинструментов, увлечение шумовыми ансамблями, «Гудковые симфонии» А. Аврамова), иные проявления авангардизма (А. Лурье, И. Вышнеградский), постромантизм, традиционализм. Проколл и его органичная связь с установками РАПМ. Стремление обновить ресурсы кантатно-ораториальных жанров с новых драматургических и стилевых позиций в главном сочинении Проколла – «музыкальном действе в трёх звеньях» «Путь Октября». Хоры А. Давиденко – наиболее яркие образцы творчества Проколла.

«Камерная симфония» Г. Попова – образец органичной творческой переработки тенденций западного инструментализма (И. Стравинский, П. Хиндемит) на основе национально окрашенной лирико-жанровой концепции.

Симфоническое творчество Н. Мясковского 20-х годов. Разные типы жанра и строения цикла в симфониях № 6-10. 6-я симфония Мясковского – первое глубокое осмысление итогов прошедшей революции с этико-философских позиций.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 26. Начало творческого пути Д. Шостаковича

Вхождение Д. Шостаковича в мир большой музыки в середине 20-х гг. Особенности первых сочинений. Фортепианные опусы. Агрессивно-ударный пианизм с отказом от традиционных формообразующих принципов в 1-й фортепианной сонате. Начало симфонического творчества: 1-я симфония - художественно убедительное обретение автором краеугольной для его последующего творчества концепции симфонии-драмы; 2-я и 3-я симфонии – созвучный времени опыт радикального обновления жанра в теснейшей связи с эстетикой постреволюционных празднеств.

«Нос» Д. Шостаковича – стремление создать оперу-сатиру, отталкиваясь от опыта антиромантического и экспрессионистского музыкального театра начала XX века, образец демонстративно радикального разрыва с традициями оперы предыдущего столетия.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 27. Творческие искания С. Прокофьева 20-х годов

Разнообразие жанровых поисков. Контрастные художественные решения в симфоническом творчестве С. Прокофьева: 2-я симфония – «из железа и стали» - как своеобразный портрет нового времени, 3-я симфония – трагическое повествование о судьбе человечности в мире борьбы вселенских стихий, лирико-жанровая 4-я симфония как поиск но-

вой простоты в музыке. Тенденции неоклассицизма в 5-й сонате для фортепиано С. Прокофьева.

Музыкальный театр Прокофьева 20-х годов – стремление к неповторяемости концепций. Тенденции урбанизма в балете «Стальной скок», библейская тема в балете «Блудный сын». Опера «Огненный ангел» С. Прокофьева – романтизированная психологическая драма, одна их вершин творчества композитора, не востребованная его современностью.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к семинару.

В результате изучения данного раздела студент должен

Знать: основные исторические этапы развития русской музыки XX века; основные направления и стили русской музыки 10-20-х годов XX века; композиторское творчество 10-20-х годов XX века в историческом контексте;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данной исторической эпохи; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа изученных образцов музыки различных стилей данной эпохи.

РАЗДЕЛ VII
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1930–1940-Х ГОДОВ

Тема 28. Общая характеристика 30х годов. Вокальные жанры

Антиномичность основных тенденций 20-х и 30-х годов. Активизация тоталитарных тенденций в управлении культурой. Нежелательность смелых экспериментов в творчестве. Отказ от стилевого плюрализма. Социалистический реализм как навязываемая художникам стилевая догма. Ликвидация музыкальных ассоциаций и появление Союза композиторов как органа государственного контроля в сфере музыкального творчества. Настороженное отношение к зарубежному творческому опыту. Драматические коллизии в судьбах А. Мосолова, С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Появление выдающихся художественных произведений во всех жанрах вопреки мощному идеологическому давлению.

Расцвет советской массовой песни в творчестве М. Блантера, В. Захарова, Т. Хренникова, Д. Шостаковича и др. И. Дунаевский – лидер этого жанра. Увлечение поэзией А. Пушкина и М. Лермонтова в вокальной музыке (романсы Н. Мясковского, С. Прокофьева, Ю. Шапорина, В. Шебалина, Д. Шостаковича). «Шесть романсов на стихи Пушкина» - исток творчества Г. Свиридова и концентрация многих базисных черт его стиля. Детские песни С. Прокофьева на стихи А. Барто.

Кантатно-ораториальные жанры и основные линии в их развитии (историческая и юбилейная). Сочинения М. Коваля, А. Хачатуряна, Ю. Шапорина. Ведущее значение сочинений С. Прокофьева. Демонстративная нестандартность замысла «Кантаты к XX-летию Октября», вызвавшая реакцию отторжения. «Александр Невский» как художественно совершенный образец творческой переработки С. Прокофьевым традиций русской музыки XIX века. «Здравица» - выдающийся пример юбилейной кантаты.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 29. Музыкальный театр в 30-е годы.

Современная тематика в балете. Балеты Д. Шостаковича как отторгнутый опыт осовременивания жанра. Концепция хореодрамы и её лучшие образцы («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Лауренсия» А. Крейна).

Вершина в развитии оперного жанра данного десятилетия – «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, её уникальность в контексте идей времени и отторжение властью. Новые тенденции в развитии оперы. «Песенная опера» и её яркие представители – «Тихий Дон» И. Дзержинского и «В бурю» Т. Хренникова. Опера С. Прокофьева «Семён Котко» как не принятая властью попытка противостоять стандартизации и упрощению драматургических приёмов в оперном жанре.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 30. Инструментальная музыка 30-х годов.

Демократизация жанра симфонии: освоение массового «интонационного словаря», введение современной тематики программного типа, частое использование хора (сочинения Л. Книппера, Ю. Шапорина, В. Шебалина, В. Щербачёва и др.). Нетривиальная трактовка финала в лирико-жанровой 1-й симфонии Т. Хренникова. 21-я симфония Н. Мясковского как лучшее произведение композитора в 30-е годы; лирический характер её драматургии, национально-русская окрашенность тематизма, оригинальность композиционного решения. Триада симфоний-драм Д. Шостаковича - уникальный в отечественной музыке того времени поворот к осмыслению трагедийного аспекта в судьбе народа и страны после революции. «Малеровская» 4-я симфония-трагедия, испугавшая власть своим демонстративным несозвучием оптимистическим установкам, внедрявшимся в массовое сознание; 5-я симфония – трансформация бетховенской концепции «от мрака к свету», вобравшей в себя размышления о беззащитности человечности в мире разгула насилия; 6-я симфония – не понятое многими современниками кричащее противопоставление траурно окрашенной рефлексии и бездумно-инфантильной скерцозности.

Концертные жанры в творчестве Д. Шостаковича (концерт для фортепиано с оркестром № 1) и А. Хачатуряна (концерты для фортепиано с оркестром и для скрипки с оркестром).

Жанр квартета в творчестве Н. Мясковского, С. Прокофьева, В. Шебалина, Д. Шостаковича. Квинтет для фортепиано и струнных Д. Шостаковича как пример отсутствующей в его симфоническом творчестве неоклассицистски окрашенной лирико-жанровой концепции.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 31. Музыкальная культура в годы Великой отечественной войны.

«Расколотость» десятилетия на военную и послевоенную половины.

Героизм советской художественной интеллигенции в годы войны. Многообразие проявлений форм искусства. Большая роль массовой песни и появление новых ярких композиторских имён, развивающих этот жанр (А. Александров, Н. Богословский, Е. Жарковский, Б. Мокроусов, А. Новиков, В. Соловьёв-Седой, М. Фрадкин и др.). Камерно-вокальная лирика в годы войны (М. Вайнберг, Г. Свиридов, Д. Шостакович).

Театральные жанры в военные годы. Основные тенденции развития жанра. «Война и мир» С. Прокофьева – выдающийся образец художественной адаптации монументального литературного первоисточника. Третье обращение Д. Шостаковича к опере (неоконченная опера «Игроки»). Наиболее значительные балетные произведения: «Гаяне» А. Хачатуряна, «Золушка» С. Прокофьева. Появление первого национального татарского балета – «Шурале» Ф. Ярулина.

Кантатно-ораториальные жанры в военные годы (Н. Мясковский, С. Прокофьев, Ю. Шапорин).

Симфонические жанры. Пронизанность драматическим содержанием симфоний 1941-45 гг. (22-24-я симфонии Н. Мясковского, 5-я С. Прокофьева, 7-я и 8-я симфонии Д. Шостаковича и др.). Лирико-жанровые тенденции в концертном жанре (концерты для виолончели с оркестром Н. Мясковского и голоса с оркестром Р. Глиэра).

Драматические и трагические концепции в камерных жанрах: «Трио памяти И.И. Соллертинского» и 2-я соната для фортепиано Д. Шостаковича, сочинения Г. Свиридова. Триада сонат Прокофьева (№№ 6-8) как наиболее значительное художественное обобщение принципов конфликтной и лирико-эпической драматургии в фортепианной музыке.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 32. Советская музыкальная культура в послевоенные годы.

Усиление догматических тенденций в отношении власти к культуре в послевоенные годы. Постановления о художественном творчестве (в том числе о музыке) 1946 - 1948 гг. Негативные тенденции в развитии музыкального творчества. Первый съезд Союза композиторов. Гонения на выдающихся мастеров. Усиление тенденций парадного искусства и консервация стиля советской музыки.

Значительные сочинения послевоенного пятилетия: 25-27-я симфонии Н. Мясковского, 6-я симфония, опера «Повесть о настоящем человеке», балет «Сказ о каменном цветке» С. Прокофьева, 3-я симфония А. Хачатуряна, романсы Г. Свиридова.

Творчество Д. Шостаковича в послевоенное пятилетие. 9-я симфония – уникальный пример симфонии-сатиры, полемизирующий с утвердившимся в середине 40-х годов типом эпической симфонии с заключительным апофеозом. Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» – первый у Шостаковича пример преломления традиций М. Мусоргского в данном жанре.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к семинару, викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: данный исторические этапы развития русской музыки; основные направления и стили русской музыки 30-40-х годов XX века; композиторское творчество 30-40-х годов XX века в историческом контексте;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данной исторической эпохи; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа изученных образцов музыки различных стилей данной эпохи.

РАЗДЕЛ VIII
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1950–1960-Х ГОДОВ

Тема 33. Общая характеристика музыкальной культуры 50-х годов. Крупные жанры

Поздний сталинизм и хрущёвская оттепель – две различные, сменяющие друг друга грани десятилетия. Их относительная антиномичность. Начало творчества молодого поколения композиторов – Н. Каретникова, С. Слонимского, М. Таривердиева, Б. Чайковского, А. Шнитке, Р. Щедрина, А. Эшпая и других.

Наиболее значительные сочинения в театральных жанрах (оперы «Декабристы» Ю. Шапорина, «Укрощение строптивой» В. Шебалина, балеты «Семь красавиц» и «Тро-

пою грома» К. Караева, «Отелло» А. Мачавариани, «Конёк-горбунок» Р. Щедрина). «Спартак» А. Хачатуряна как их вершина и выдающийся пример симфонизированной героико-драматической концепции в балетном театре.

Симфония 50-х годов (сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, В. Салманова, С. Слонимского, Р. Щедрина и др.). Эпико-драматическая 11-я симфония Д. Шостаковича как пример органичного обновления драматургических и композиционных принципов жанра под воздействием программности. Типы концертов («бриозный» и симфонизированный) в творчестве Д. Кабалевского, С. Прокофьева, Т. Хренникова, А. Шнитке, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Эшпая.

Нормативность драматургии, композиции и содержания в кантатно-ораториальных жанрах 50-х годов и роль Г. Свиридова в их обновлении («Поэма памяти Сергея Есенина», «Патетическая оратория»).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 34. Камерная музыка 50-х годов

Лидирующее положение в развитии вокальной музыки Г. Свиридова («У меня отец – крестьянин», «Слободская лирика», песни на стихи В. Маяковского, В. Шекспира, вокальный цикл «Песни на стихи Роберта Бёрнса»). Сочинения Д. Шостаковича (романсы на стихи А. Пушкина и М. Лермонтова; «Испанские песни»), «Сонеты Шекспира» Д. Кабалевского. Романсы М. Таривердиева («Акварели» и цикл на стихи В. Маяковского). Обзор камерно-инструментальных произведений С. Прокофьева (соната для виолончели и фортепиано), Б. Чайковского (соната для виолончели и фортепиано), Г. Уствольской (3, 4 сонаты, 24 прелюдии для фортепиано, соната для скрипки и фортепиано) и Д. Шостаковича (5-8-й квартеты, 24 прелюдии и фуги для фортепиано). 8-й квартет Д. Шостаковича как пример автобиографически окрашенной рефлексии на основе широко развёрнутого принципа цитирования.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 35. Общая характеристика музыкальной культуры 60-х годов. Авангардные тенденции. Неофольклоризм.

Сочетание относительной и временной демократизации с продолжающимися тенденциями авторитаризма в сфере управления культурой. Возрождение шедевров С. Прокофьева и Д. Шостаковича, обвинённых в формализме в предшествующие годы.

Различные поколения композиторов, работающих в эти годы. Начало позднего периода в творчестве Д. Шостаковича, его особенности. Вступление в период зрелости композиторов поколения шестидесятых («шестидесятников»), последнего столь значительного в отечественной музыке – В. Гаврилина, С. Губайдуллиной, Э. Денисова, Н. Каретникова, А. Кнайфеля, А. Петрова, Н. Сидельникова, С. Слонимского, М. Таривердиева, Б. Тищенко, Б. Чайковского, А. Шнитке, Р. Щедрина, А. Эшпая и многих других. Композиторы союзных республик. Активное освоение творчества зарубежных новаторов XX века и его самобытное преломление; «техническое перевооружение» отечественной музыки, её полистилистичность в данный и последующие периоды как проявление общеевропейских тенденций поставангарда.

Проявления неофольклоризма как стремление обновить ресурсы музыкального языка с помощью соединения фольклорной стилистики и новых средств. «Не только любовь» Р. Щедрина: интонационность частушки и её органичное сочетание с современным сюжетом. «Курские песни» как новый в русской музыке 2-й половине XX века тип фольклорной кантаты. Сочинения В. Гаврилина, С. Губайдуллиной, С. Слонимского, Р. Щедрина и других. «Поэтория» Р. Щедрина как жанровый уникум на основе взаимодействия сонористических и неофольклорных стилевых тенденций.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 36. Новое в развитии симфонических жанров.

Вокальная симфония. Изменение в структуре цикла и во внутреннем наполнении частей, а также в трактовке оркестровых средств. Стремление к обновлению ресурсов жанра в творчестве Д. Шостаковича: 12-я симфония – завершение линии программного эпико-драматического симфонизма; 13-я симфония – публицистически окрашенная симфония-кантата; трагическая 14-я симфония – гибрид симфонии и вокального цикла. 3-я симфония Б. Тищенко как пример нового типа сонатно-симфонического цикла с фазовым развёртыванием драматургического процесса. Появление камерных симфоний (М. Вайнберг, Э. Денисов). «Маленький триптих» Г. Свиридова – уникальное соединение лироэпической концепции и миниатюрных масштабов сочинения. Симфонизация жанра концерта и ослабление значимости блестяще-виртуозной разновидности жанра. Активизация жанра концерта для оркестра (Н. Сидельников, С. Слонимский, Р. Щедрин, А. Эшпай).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 37. Камерные жанры 60-х годов.

Развитие традиций ударного пианизма Б. Бартока, С. Прокофьева, И. Стравинского и П. Хиндемита в фортепианной музыке. Скрещение новой гармонии с фольклорно окрашенной архаикой (сонаты для фортепиано С. Слонимского, Б. Тищенко, Р. Щедрина). Тенденции неоклассицизма («Инвенции для органа» Б. Тищенко, «24 прелюдии и фуги для фортепиано» Р. Щедрина). Увеличение удельного веса и значимости камерных жанров в творчестве Д. Шостаковича (9-12-й квартеты, соната для скрипки и фортепиано). Вокальное творчество В. Гаврилина, Г. Свиридова, М. Таривердиева, Д. Шостаковича. «Русская тетрадь» В. Гаврилина – выдающийся образец нового фольклоризма в вокальных жанрах. Авангардная линия в развитии камерной музыки (С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Кнайфель, Р. Леденёв, С. Слонимский, А. Шнитке и др.).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к семинару, викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен: Знать: данный исторический этап развития русской музыки XX века; основные направления и стили русской музыки 50-60-х годов XX века; композиторское творчество 50-60-х годов XX века в историческом контексте;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данной исторической эпохи; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа изученных образцов музыки различных стилей данной эпохи.

РАЗДЕЛ IX
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1970–1980-Х ГОДОВ

Тема 38. Общая характеристика 1970-х годов. Последние произведения Д. Шостаковича. Творчество Г. Свиридова

Постепенная стилевая стабилизация и интеграция при большом количестве стилевых слоёв в музыке 70-х годов. Последние проявления догматизма в управлении музыкальной культурой (VI съезд Союза композиторов 1979 г.). Период наивысших достижений в отечественной музыке послевоенных лет.

Поздний Шостакович - доминирование монологичности, медитативности и камерности (13-15 квартеты, соната для альта и фортепиано, поздние вокальные циклы). 15-я симфония – обобщение инвариантных качеств симфонического мышления композитора на протяжении всего творческого пути.

Последнее десятилетие интенсивного полижанрового творчества Г. Свиридова. Появление религиозной тематики, активизация литургических прототипов в различных хоровых жанрах. Обзор хоровых сочинений («Весенняя кантата», «Светлый гость», музыка к трагедии А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович», Концерт памяти А. Юрлова; «Пушкинский венок», «Ночные облака», «Ладога»). Есенинская и блоковская темы в камерно-вокальном творчестве. Поэма «Отчалившая Русь» как светлый миф о России сквозь призму библейских и космологических образов поэзии С. Есенина.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 39. Творчество Р. Щедрина и Г. Канчели 70-х годов.

Противоположный тип творчества обоих композиторов. Полистилистическая ориентация и жанровое многообразие творчества Р. Щедрина. Моностилистика и моножанровость (доминирование жанра симфонии) в творчестве Г. Канчели. Тематика творчества. «Анна Каренина» Р. Щедрина: первое в жанре балета обращение к сочинению Л. Толстого, новаторское музыкально-хореографическое развитие концепции хореодрамы, неоромантизм как стилевая доминанта. «Мёртвые души» Р. Щедрина – органичное сочетание тенденций неофольклоризма и традиций сатирического портретирования в музыке XX века. 4-я симфония Г. Канчели – образец оригинального типа эпической симфонии, показательный для композитора и для отечественной музыки данного периода отказом от принципов конфликтного симфонизма, сонатности и цикличности в пользу параллельной монтажной драматургии.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 40. Творчество С. Слонимского и Б. Тищенко

Сходство обоих композиторов по их принадлежности к ленинградской композиторской школе. Различия творческих установок и жанровых приоритетов. Опера С. Слонимского «Мария Стюарт» как пример демократизации жанра под воздействием стилевых норм советской лирической песни, взаимодействующих с национально-шотландским и ренессанссно-барочным музыкальным колоритом. «Ярославна» Б. Тищенко: новое прочтение «Слова о полку Игореве» с позиции этического осуждения любыми способами самоутверждающейся власти, проявления музыкального неофольклоризма, тематическая организация, роль хора.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 41. Музыкальная культура 80-х годов и творчество А. Шнитке

Значимость идей перестройки для художественного творчества после 1985 г. Нарастание количества стилевых слоёв (общая полистилистичность культуры). Творческая фигура А. Шнитке как показательное проявление тенденций времени. Краткий обзор его творчества 60-70-х годов. Новые тенденции в 80-е годы.

Concertogrosso № 2 А. Шнитке – образец конфликтной полистилистики с идеей поиска гармонии в мире разрушающихся духовных ценностей. «Концерт для хора на стихи Г. Нарекаци» А. Шнитке как пример стремления к созданию общехристианской религиозной концепции на основе синтеза средневековых (в том числе армянских), ренессансных и барочных стилевых элементов. Это сочинение стало своеобразным преддверием грядущего этико-религиозного музыкального Ренессанса в отечественной музыке конца 80-х годов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 42. Стилевые тенденции музыки 80-х годов.

Культ прошлого художественного опыта – интерес к архаике, культуре средневековья и Возрождения, барокко и классицизма (Т. Сергеева, М. Таривердиев, А. Шнитке, Р. Щедрин). Тенденции неоромантизма (Э. Денисов, А. Раскатов, В. Рябов, В. Сильвестров, С. Слонимский). Значимость традиций музыкального искусства первой половины XX века. Явления поставангардного плана в творчестве композиторов нового поколения (В. Екимовский, Н. Корндорф, Д. Смирнов, Е. Фирсова). Полистилистика, её различные проявления. «Третье направление» как стремление к синтезу эстрадных и академических стилевых средств (сочинения Г. Гладкова, В. Дашкевича, А. Журбина, А. Колкера, М. Таривердиева, А. Эшпая). Замещение принципов конфликтного симфонизма «новыми концепционными системами» (термин Г. Демешко) в сочинениях Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова и Г. Уствольской. «Перезвоны» В. Гаврилина: образ крестьянской, молитвенной и разбойной Руси, своеобразие жанра, мастерская многоплановая трактовка хора.

«Глупая лошадь» А. Кнайфеля – интересный опыт музыкального прочтения детских стихов в контексте идей минимализма и инструментального театра.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к семинару, викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен: Знать: данный исторический этап развития русской музыки XX века; основные направления и стили русской музыки 70-80-х годов XX века; композиторское творчество 70-80-х годов XX века в историческом контексте;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данной исторической эпохи; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа изученных образцов музыки различных стилей данной эпохи.

РАЗДЕЛ X
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1990–2000-Х ГОДОВ

Тема 43. Стилевые тенденции музыки 90-х годов в контексте идей постмодернизма.

Завершение этапа советской музыки в 1991 г и тенденции кризиса государственной культурной политики в 90-е годы. Распад советского многонационального культурного пространства. Проявление некоей «усталости» культуры в 90-е годы. Концепция постмодернизма как проявление кризисных тенденций в композиторской музыке конца второго тысячелетия.

Новое поколение композиторов. Идеи новой простоты, неоканонизма (С. Загний, В. Мартынов, А. Пярт, В. Сильвестров). Стремление к отказу от традиционных жанровых моделей. «Ночь в Галиции» В. Мартынова как своеобразный этнически окрашенный репетитивизм.

Культ прошлого художественного опыта – интерес к архаике, культуре средневековья и Возрождения, барокко и классицизма (Т. Сергеева, М. Таривердиев, А. Шнитке, Р. Щедрин). Тенденции неоромантизма (Э. Денисов, А. Раскатов, В. Рябов, В. Сильвестров, С. Слонимский).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 44. Новая религиозная музыка.

Ренессанс этико-религиозных концепций в связи в тысячелетием крещения Руси. Православная и западноевропейская традиции религиозной музыки. Общехристианские концепции. Произведения С. Губайдулиной, Э. Денисова, Н. Каретникова, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Шнитке, Р. Щедрина. Реквием В. Мартынова – новое понимание этической направленности жанра на основе неоканонической стилевой ориентации.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 45.Обзор творческих тенденций музыки 2000-х годов

Отсутствие радикальных новаций в отечественной композиторской опус-музыке 2000-х годов. Движение жанровой системы в сторону программности и визуализации, а также свободных (либрожанровых) форм в творчестве Ю. Воронцова, С. Слонимского, С. Губайдулиной, Б Тищенко, Р. Щедрина, Вл. Николаева, А. Эшпая, А. Бакши, И. Кефалиди, Ф. Караева и др. Наиболее значительные произведения.

Плюрализм как ведущая стилевая установка творчества нового поколения композиторов. Тенденции к творческим объединениям (СоМа, «Пластика звука», МолоТоК и др.). Проявления авангардизма и новой тональной музыки. Центристская творческая позиция ряда молодых музыкантов. Стремление к стилевой универсальности.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к семинару, викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен: Знать: данный исторический этап развития русской музыки XX века; основные направления и стили русской музыки 1990–2000-х годов; композиторское творчество 1990–2000-х годов в историческом контексте в том числе современности;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данной исторической эпохи; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа изученных музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа изученных образцов музыки различных стилей данной эпохи.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ № разделов	Наименование разделов	Общее кол-во часов	Кол-во контактных часов		Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
			лекционные	семинарские	
1.	Русская музыкальная культура X–XVII вв.	22	8	2	12
2.	Русская музыкальная культура XVIII в.	26	6	4	16
3.	Русская музыкальная культура первой половины XIX в.	23	6	2	15
	Контроль	**1**	–	–	–
	Итого за V семестр:	**72**	**20**	**8**	**43**

4.	Русская музыкальная культура второй половины XIX в.	34	13	6	15
5.	Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв.	37	13	6	18
	Контроль	**1**	–	–	–
	Итого за VI семестр:	**72**	**26**	**12**	**33**
6.	Русская музыкальная культура 1910 –1920-х годов	34	12	2	20
7.	Отечественная музыкальная культура 1930 –1940-х годов	37	12	2	23
	Контроль	**1**	–	–	–
	Итого за VII семестр:	**72**	**24**	**4**	**43**
8.	Отечественная музыкальная культура 1950 –1960-х годов	22	10	2	10
9.	Отечественная музыкальная культура 1970–1980-х годов	22	10	2	10
10.	Отечественная музыкальная культура 1990 –2000-х годов	27	8	2	17
	Контроль	**1**	–	–	–
	Итого за VIII семестр:	**72**	**28**	**6**	**37**
	Всего часов:	**288**	**98**	**30**	**156**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство по дисциплине «История русской музыки» проводятся экзамены в конце 6 и 8 семестров, зачеты с оценкой в конце 5 и 7 семестров. Формы текущего контроля состоят в проведении семинаров (собеседований), тестов, контрольных работ (письменных работ и викторин).

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
5–6 семестры
Учебники и учебные пособия

1. Кандинский А.И. История русской музыки. – Т. 2, кн. 2. Вторая половина XIX века. Н.А. Римский-Корсаков. – М., 1979.
2. Розанова Ю. А. История русской музыки. – Т. 2, кн. 3: Вторая половина XIX в. П.И. Чайковский: Учебник для муз. вузов. – М.: Музыка, 1981.
3. История русской музыки. В 10-ти т. Т. 1: Древняя Русь. XI–XVII века. – М., 1983; Т. 2: XVIII век. – М., 1984. – Ч. 1.; Т. 3: XVIII век. – М., 1985. – Ч. 2.; Т. 4: 1800–1825. – М., 1986; Т. 5: 1826–1850. – М., 1988; Т. 7: 70–80-е годы XIX века. – М., 1994. – Ч. 1; Т. 8: 70–80-е годы XIX века. – М., 1994. – Ч. 2; Т. 9: Конец XIX – начало XX века. – М., 1994; Т. 10-а: 1890–1917-е годы. – М., 1997; Т. 10-б: 1890–1917 годы. – М., 2004.
4. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1. Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А. / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М.: Музыка, 2009. – 560 с.
5. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. II. Кн. 1. Кандинский А., Петров Д., Степанова И. / Е. Сорокина, Ю. Розанова. – М.: Музыка, 2009. – 440 с.

6. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1979.
7. Орлова Е.М. Очерки о русских композиторах XIX – начала XX века: Учеб. пособие. – М.: Музыка, 1982.
8. История русской музыки в нотных образцах / Сост. и ред. С.Л. Гинзбурга. В 3-х т. – 2-е изд. – М., 1968–1970.

К разделам I, II

1. Беляев В.М. Древнерусская музыкальная письменность. – М., 1962.
2. Бортнянский Д.С. «Сокол». Опера. Партитура /Публ., ред. текста, пер. с фр., перелож. для ф-п. и исслед. А.С.Розанова. – М., 1975. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 5)
3. Бражников М.В. Статьи о древнерусской музыке. – Л.: Музыка, 1975.
4. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М.: Искусство, 1993. – 255 с.
5. Герасимова-Персидская Н.А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. – М., 1983.
6. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века - встреча двух эпох. – М.: Музыка, 1994.
7. Дилецкий Н.П. Идея мусикийской грамматики / Публ., пер., исслед. и коммент. Вл. Протопопова. – М., 1979. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7).
8. Келдыш Ю. В. Русская музыка XVIII века. – М.,1965.
9. Музыка на Полтавскую победу /Сост., публ., исслед. и коммент. В.В.Протопопова. – М., 1973. – (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 2).
10. Музыкальная эстетика России XI–XVIII веков / сост., переводы и общая вступ. Статья А.И.Рогова. – М., 1973.
11. Пашкевич В.А. «Как поживешь, так и прослывешь, или Санкт-Петербургский гостиный двор». Опера. Партитура /Публ., ред. текста, перелож. для ф-п., исслед. и коммент. Е.М.Левашева. – М., 1980. – (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 8)
12. Пашкевич В.А. «Скупой». Опера. Партитура /Публ., перелож. для ф-п. и исслед. Е.М.Левашева. – М., 1973. – (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 4)
13. Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси: Очерки теории и стиля – М.: Знак, 2007. – 880 с.
14. Русская вокальная лирика XVIII века /Сост., публ., исслед. и коммент. О.Е.Левашевой. – М., 1972. – (Памятники русского музыкального искусства, вып. 1)
15. Рыцарева М.Г. Композитор Д.Бортнянский. – Л., 1979.
16. Рыцарева М.Г. Композитор М.Березовский. – Л., 1983.
17. Рыцарева М.Г. Русская музыка XVIII века. – М., 1987.
18. Скребков С.С. Русская хоровая музыка XVII – начала XVIII веков. – М., 1969.
19. Соколовский М.М. «Мельник – колдун, обманщик и сват». Опера. Партитура /Восстановление, ред., перелож. для ф-п., исслед. и коммент. И.А.Сосновцевой. – М., 1984. – (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 10)
20. Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. – 2-е изд., доп. – М., 1971.
21. Успенский Н.Д. Образцы древнерусского певческого искусства. – 2-е изд. – Л., 1971.
22. Федоренко Т. Г., Шиндин Б. А. Певческая культура старообрядцев. Богослужебное пение //Музыкальная культура Сибири: в 3 т. – Новосибирск, 1997. – Т. 1, кн. 2.
23. Фомин Е.И. «Ямщики на подставе». Опера. Партитура /Публ. и перелож. для ф-п. И.М.Ветлицыной. Исслед. Ю.В.Келдыша и И.М.Ветлицыной. – М., 1977. – (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 6)

К разделу III

1. Алексеев А.Д. Русская фортепианная музыка от истоков до вершин творчества. – М., 1963.

2. Асафьев Б.В. «Русалка» // Асафьев Б.В. Критические статьи, очерки, рецензии. – Л., 1967.
3. Асафьев Б.В. Глинка. – 2-е изд. – Л., 1978.
4. Асафьев Б.В. Композиторы первой половины XIX века. – М., 1959.
5. Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс XIX в. – М., 1956.
6. Доброхотов Б.В. Александр Алябьев. – М., 1966.
7. Красовская В.М. История русского балета. - Л. : Искусство, 1978
8. Левашева О.Е. М.И. Глинка. Кн.1, 2. – М., 1987, 1988.
9. Ливанова Т.Н., Протопопов В.В. М.И. Глинка. – Т. 1 – 2. – М., 1955.
10. Листова Н.А. А.Е.Варламов. – М., 1969.
11. Орлова А.А. М.И. Глинка. Летопись жизни и творчества. – Л., 1952.
12. Пекелис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. – Т. 1–3. – М., 1966, 1968, 1983.
13. Русская фортепианная музыка с конца XVIII до 60-х годов XIX века: Хрестоматия /Сост., ред., вступ. очерк и коммент. В.А.Натансон и А.А.Николаев. - Вып. 1–2. – М., 1956.
14. Серов А.Н. Статьи о Даргомыжском // Избранные статьи в 2-х тт. – М., 1950, 1957.

К разделу IV

1. Альшванг А.А. П.И. Чайковский. – М., 1970.
2. Арановский М. Романтизм и русская музыки XIX века // Вопросы теории и эстетики музыки. – М.; Л. – 1965. – Вып. 4.
3. Милий Алексеевич Балакирев. Летопись жизни и творчества. - Л. : Музыка, 1967.
4. Гаспаров Б.М. Пять опер и симфония: Слово и музыка в русской культуре. – М.: Классика-XXI, 2005. – 320 с.
5. Ендуткина О. Ф. Жанр музыкальной картины в симфоническом творчестве русских композиторов второй половины XIX – начала XX веков: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Новосибирск, 2004. – 24 с.
6. Кандинский А.И. Симфонические сказки Римского-Корсакова 60-х годов // От Люлли до наших дней. – М., 1967.
7. Красовская В. М. Русский балетный театр второй половины XIX века. - Л., М., 1963.
8. Николаева Н.С. Симфонии П.И. Чайковского: От «Зимних грез» к «Патетической». – М., 1958.
9. Протопопов В.В., Туманина Н.В. Оперное творчество Чайковского. – М., 1957.
10. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1982.
11. Римский-Корсаков Н.А. «Снегурочка» – весенняя сказка. – М., 1954.
12. Серов А.Н. Избранные статьи. – В 2-х т. – М., 1950, 1957.
13. Соллертинский И.И. Исторические типы симфонической драматургии // Соллертинский И.И. Исторические этюды. – Л., 1963.
14. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин: Жизнь, деятельность, музыкальное творчество. – М.-Л., 1965.
15. Стасов В.В. Статьи о музыке. – М., 1975.
16. Туманина Н.В. Чайковский. Великий мастер. – М., 1968.
17. Туманина Н.В. Чайковский. Путь к мастерству. – М., 1962.
18. Фрид Э.Л. Мусоргский: проблемы творчества. – М., 1981.
19. Фрид Э.Л. Прошедшее, настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. – Л., 1974.
20. Черкашина М. А. Серов. – М., 1988.
21. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981.

К разделу V

1. Бобровский В. Симфоническая музыка // Музыка XX века. Ч. 1: 1890–1917. Кн. 1. – М., 1976.
2. Брянцева В.Н. С.В. Рахманинов. – М., 1976.
3. Вершинина И.А. Ранние балеты Стравинского. – М., 1967.

4. Глазунов А.В.: Исследования. Материалы. Публикации. Письма. – Т. 1–2. – Л., 1959–1960.
5. Гозенпуд А.А. Русский оперный театр между двух революций. – Л., 1975.
6. Данилевич Л.В. Последние оперы Римского-Корсакова. – М., 1961.
7. Друскин М. С. Собрание сочинений: в 7 т. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург. – Т. 4: Игорь Стравинский. – 2009. – 583 с.
8. Кандинский А.И. «Всенощное бдение» Рахманинова и русское искусство рубежа веков // Советская музыка, 1991, № 5.
9. Кандинский А.И. Из истории русского симфонизма конца XIX – начала XX века // Из истории русской и советской музыки. – М., 1971.
10. Кандинский А.И. О симфонизме Рахманинова // Советская музыка, 1973, № 4.
11. Кандинский А.И. Симфонизм Рахманинова и его поэма «Колокола» // Советская музыка, 1973, №№ 6, 7.
12. Келдыш Ю.В. Рахманинов и его время. – М., 1973.
13. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева: Историко-стилистическое исследование. – М., 1986.
14. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
15. Левая Т. Скрябин и художественные искания XX века. - СПб. : Композитор, 2007.
16. Михайлов М.К. А.К. Лядов: очерк жизни и творчества. - Л. : Музыка, 1985.
17. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сб. ст. / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. - М., 2016.
18. Розенберг Р. Русская опера малой формы конца XIX – начала XX века // Русская музыка на рубеже XX века. – Л., 1966.
19. Рубцова В.В. А.Н. Скрябин. – М., 1989.
20. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Скрябине. – М.: Классика-XXI, 2003. – 400 с.
21. Савенко С.И. Мир Стравинского. – М., 2001.
22. Скафтымова Л.А. Вокально-симфоническое творчество С. Рахманинова. – Л., 1990.
23. Туманина Н.В. Русское оперное творчество на рубеже XIX и XX веков // Русская художественная культура конца XIX – начала XX века. – Кн. 1. – М., 1968.

7–8 семестры
Учебники и учебные пособия

1. Долинская Е. О русской музыке XX века (60-90-е годы): учебное пособие по курсу «История современной отечественной музыки».- М., 2004.
2. История отечественной музыки 2-й половины XX века. Под ред. Т.Н. Левой. СПб., 2010.
3. История современной отечественной музыки. Вып. 1 (1917 – 1941) / Ред. М.Е. Тараканов.- М., 1995.
4. История современной отечественной музыки. Вып. 2 (1941 – 1958) / Ред. М.Е. Тараканов.- М., 1999.
5. История современной отечественной музыки. Вып. 3 (1960 – 1990) / Ред. Е.Б. Долинская.- М., 2001.
6. Коробейников С.С. История отечественной музыки XX века.- Новосибирск, 2018.
7. Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке: Учеб. пособие. - М.: Музыка, 2011.

К разделу VI

1. А.В. Мосолов: Статьи и воспоминания.- М., 1986.
2. Александр Давиденко: Воспоминания, статьи, материалы.- Л., 1968.

3. Бронфин Е. Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия (1917-1922).- Л., 1984.
4. Воробьёв И.С. Русский авангард. Манифесты, декларации, программные статьи (1908–1917).- М., 2008.
5. Воробьёв И. Композиторы русского авангарда. Вып. 1: М. Матюшин, А. Лурье, В. Щербачёв, Г. Попов, А. Мосолов.- СПб., 2007.
6. Воробьёв И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов.- СПб, 2006.
7. Гойови Д. Новая советская музыка 20-х годов.- М., 2006.
8. Понятовский С. Персимфанс – оркестр без дирижёра.- М., 2005.
9. Ржавинская Н. О роли остинато и некоторых принципах формообразования в опере «Огненный ангел»// С.С. Прокофьев. Статьи и исследования.- М., 1972.
10. Степанов О. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам».- М., 1972.

К разделу VII

1. Асафьев Б. О творчестве Д. Шостаковича и его опере «Леди Макбет Мценского уезда»//Д. Шостакович: Статьи и материалы/Сост. и ред. Г.М. Шнеерсон.- М., 1976.
2. Асафьев Б. Восьмая симфония Шостаковича//Асафьев Б.В. Избр. труды.- М., 1957, Т. 5
3. Бобровский В. Камерно-инструментальные ансамбли Д. Шостаковича.- М., 1961.
4. Крюков А. Музыка в эфире военного Ленинграда.- СПб., 2005.
5. Орджоникидзе Г. Фортепианные сонаты Прокофьева.- М., 1962.
6. Репрессированная музыка.// Сост. М.В. Калужский.- М., 2007.
7. Ручьевская Е. Война и мир. Роман Л. Толстого и опера С. Прокофьева.- СПб, 2010
8. Соллертинский И. «Леди Макбет Мценского уезда»// Этот же сб.
9. Холопова В., Холопов Ю. Фортепианные сонаты Прокофьева.- М., 1961.
10. Шафер Н. Дунаевский сегодня.- М., 1988.
11. Элик М. Песни и романсы Свиридова//Книга о Свиридове.- М., 1983.
12. Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире.- М., 1966.

К разделу VIII

1. Арановский М.Г. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов.- Л., 1979.
2. Воробьев И. Соцреалистический «большой стиль» в советской музыке (1930–1950-е годы).- СПб, 2013
3. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки 2-й половины XX века. М., 1989.
4. Лихачёва И. Музыкальный театр Родиона Щедрина.- М., 1977.
5. Паисов Ю. Современная хоровая музыка (1945-1980).- М., 1991.
6. Пекарский М. Назад к Волконскому вперёд.- М., 2005.
7. Полякова Л. Заметки о сочинениях Г. Свиридова 60-х годов// Георгий Свиридов: Сборник статей//Сост. Р.С. Леденёв.-М., 1979.
8. Полякова Л. Вокальные циклы Г.В. Свиридова.- М., 1971.
9. Руднева А. «Курские песни» // Книга о Свиридове.- М., 1983.
10. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60-70-е годы).- М., 1988.
11. Тигранов Г. Балеты А. Хачатуряна.- Л., 1974.
12. Холопов Ю. Инициатор: о жизни и музыке Андрея Волконского// Музыка из бывшего СССР. Вып. 1.- М., 1994.
13. Элик М. «Поэма памяти Сергея Есенина» Георгия Свиридова.-М., 1971.
14. Элик М. Песни и романсы Свиридова//Книга о Свиридове.- М., 1983.

К разделам IX - X

1. Григорьева Г. Русская хоровая музыка 1970-1980-х годов.- М., 1991.

2. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки 2-й половины XX века. М., 1989.
3. Лихачёва И. Музыкальный театр Родиона Щедрина.- М., 1977.
4. Мартынов В. Зона opus-posth, или Рождение новой реальности.- М., 2008.
5. Мартынов В. Конец времени композиторов.- М., 2002.
6. Музыка из бывшего СССР: Сборник статей. Ред.-сост. В. Ценова. Вып. 1. М., 1994. Вып. 2. М., 1996.
7. Паисов Ю. Современная хоровая музыка (1945-1980).- М., 1991.
8. Свиридов Г. Пушкинский венок//Книга о Свиридове.- М., 1983.
9. Советская музыка на современном этапе: Сборник статей.- М., 1981.
10. Раабен Л. О духовном ренессансе в русской музыке 1960-80-х годов.- СПб, 1998.
11. Тевосян А. По прочтении Шукшина// Музыка России.- М., 1988. Вып.7.

Учебные пособия

Аудиозаписи произведений русской музыки (фонотека НГК)
Видеозаписи музыкально-театральных произведений (фонотека НГК)
Видеозаписи бесед с композиторами (фонотека НГК)

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя подготовка будущих специалистов. В отношении профессиональных музыкантов-исполнителей важно овладение общемузыкальной и художественно-эстетической базой знаний. Курс «История русской музыки» должен способствовать воспитанию многосторонней творческой личности: углублению концептуально-мировоззренческого восприятия студентами исполнительских специаль-

ностей композиторского творчества, развитию навыков слухового и аналитического постижения стиля музыки в индивидуальных и эпохальных формах проявления.

Учебный процесс в лекционном курсе должен строиться на исторически сложившихся фактах и художественно-творческом опыте русской музыки, изучении и обсуждении значительных достижений музыкального творчества русских композиторов. Следует уделять внимание связям явлений современности с музыкой предшествующих эпох, акцентировать обусловленность новых тенденций историко-культурной обстановкой, проводить параллели с поисками в других сферах искусства. Комплексный подход следует сохранять при изучении стилей и жанров данного периода музыкальной истории, а также конкретных произведений композиторского творчества. Он направлен на показ взаимообусловленности внемузыкального – образно-содержательного, коммуникативного и языково-стилистического и композиционного планов музыкального творчества. В изложении материала важно учитывать эмоционально-образную природу музыки, неповторимость каждого изучаемого явления композиторского творчества. В отношении русского музыкального искусства особую значимость приобретает проблема специфики отражения явлений действительности как предметно-чувственных, так и психологических форм.

Освещение теоретических понятий, изложение фактических сведений, анализ черт стиля эпохи и образно-выразительных свойств композиторских сочинений нужно обогащать контекстом биографических и личностных характеристик композитора-творца.

Обязательным условием изучения материала должно стать подтверждение в ходе лекции учебной информации эмоционально-слуховыми и визуальными музыкальными впечатлениями, полезно привлечение наглядных пособий.

Организация учебного материала должна учитывать принципы четкого структурирования разных элементов: хронологии, фактических сведений, аналитических характеристик, обобщающих положений лекции; необходимо учитывать восприятие аудитории, включать моменты открытого или риторического диалогического общения, педагогической рефлексии и другие приемы повышения интереса к изучаемой теме.

Методические указания для студентов

Молодой музыкант должен обладать глубоким пониманием того, что любое изучаемое в курсе истории русской музыки явление неразрывно связано с профессиональным воспитанием, умением применять полученные знания и навыки в музыкально-исполнительской деятельности, совершенствовании культуры исполнительского интонирования. Постижение закономерностей композиторского мышления, расширение слухового опыта позволяют обогащать и накапливать исполнительский репертуар, самостоятельно развивать музыкальную память, творческое воображение, способность интерпретировать музыкальный текст в соответствии с идейно-художественным замыслом автора.

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в систематической подготовке к семинарским занятиям, письменным работам и викторинам, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, изучении литературы о композиторах и их музыке, анализе прослушиваемых произведений. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля, жанра, характера произведения, творческого почерка композитора, специфики русской музыкальной культуры, систематизируются историко-культурные представления о развитии русского музыкального искусства.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студента, способность адекватно оценить уровень подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специализированная учебная аудитория для групповых занятий, оборудованная аудио- и видеотехникой.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.