

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

Для обучающихся по специальности
53.05.05. Музыковедение
Квалификация: Музыковед. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«___» ____ 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности
53.05.05 Музыковедение

Авторы-составители: кандидат искусствоведения, доцент Ю.В. Антипов,
кандидат искусствоведения, доцент Т.Г. Казанцева, кандидат искусствоведения, доцент О.А. Светлова

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 специальности 53.05.05 Музыковедение, с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов. В основу данной рабочей программы положено содержание утвержденных ученым советом НГК учебно-методических комплексов «История отечественной музыки (Х–XVIII века)» (сост. Б.А. Шиндин, 2013), «История отечественной музыки (XIX – начало XX вв.)» (сост. Т.Г. Казанцева, Новосибирск, 2010), а также программы-конспекта курса «История отечественной музыки (XIX – начало XX вв.)» для студентов теоретико-композиторского факультета Новосибирской консерватории (сост. Т.Г. Казанцева, Новосибирск, 2004 г.).

Аннотация. Курс «История русской музыки» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения данной дисциплины – 20 ЗЕТ (720 часов), контактная работа – 306 часов лекционных и 16 часов на написание курсовой работы (итого 322 часа), самостоятельная работа – 391 час, контроль – 7 часов, время изучения – 1–7 семестры. Предметы реализуются в форме групповых занятий.

Цель курса истории русской музыки – формирование у студентов широкого спектра знаний в области истории развития отечественной музыкальной культуры, композиторского творчества, знакомство с достижениями национальной композиторской школы и ее представителей в контексте общей эволюции музыкального искусства.

В задачи дисциплины входит знакомство студентов с основными этапами развития академического музыкального искусства, наиболее значительными фактами, явлениями и произведениями отечественной музыки, формирование представлений о языковом и стилистическом своеобразии и особенностях развития национальной композиторской школы, художественных и стилевых направлений, знакомство с методами исторического музыкоznания, формирование навыков стилевого и контекстного анализа музыкальных явлений и произведений различных эпох, навыков самостоятельной работы с музыковедческой литературой по проблемам курса.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина является 3,5-годичным курсом «Истории русской музыки» и занимает важнейшее место в профессиональной подготовке музыковеда, наряду с другими дисциплинами специального цикла: «История зарубежной музыки», «Музыкальная форма», «Гармония», «Полифония».

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций.

ОПК-1, в соответствие с которой студент должен быть способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в ши-

роком 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.

ПКО-2, в соответствие с которой студент должен быть способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

- общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;
- основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза;

Уметь:

- анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;
- выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;

Владеть:

- методами исследования в области музыки и других видов искусств;
- навыками критического осмысливания музыкального искусства.

ПКО-4, в соответствие с которой студент должен быть способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

- ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса;
- исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:

- излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства;
- рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:

- методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры;
- основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

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 середины XIX в. 1–2 семестры; Казанцева Т.Г. – история русской музыки второй половины XIX – начала XX в., 3–5 семестры; Антипова Ю.В. – история русской музыки XX – начала XXI в.). 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. Древнерусское певческое искусство. Певческая палеография. Жанровая система музыки русского Средневековья. Стилистика знаменного, демественного, путевого распевов. Раннее многоголосие. 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. 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. Хачатуриана, 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. Введение. Историческая периодизация русской музыки.
Музыкальная культура славянских племен и дохристианской Руси**

Историческая периодизация русской музыки. Период русского Средневековья. Объем материала, хронологические границы. Характеристика учебной литературы.

Древнейшая культура славянских племен периода праславянского единства и истоки русской музыки. Исторические свидетельства древних писателей о жизни славян, их обычаях и нравах, свидетельства о языческой славянской мифологии на основании фольклора. Мифологическое мировоззрение славян. Славянский культ, обрядность. Магический смысл ритуальных действий и песен. Культ предков, плачи и причеты. Календарно-обрядовые песни, их связь с земледельческим циклом: зимние коляды, весенние масленичные, летние песни на Семик или русалии, песни на праздник Ивана Купала. Коляды как один из наиболее распространенных и архаичных русских об-

рядовых песенных жанров, сохраняющих черты общности у многих славянских народов. Скоморохи. Инструментальная музыка славян. Культура славянского мира, ее значение для формирования музыкальной культуры России.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2. Древнерусское певческое искусство как явление средневековой культуры. Терминология. Источники изучения. Типологические свойства.

Терминологические аспекты науки о древнерусской музыке. Основные методы исследования певческого искусства. Значение источниковедческих и палеографических подходов. Принципы музыкально-стилистического анализа песнопений. Источники изучения певческого искусства – нарративные, документальные, музыкальные. «Живая певческая традиция» и её роль в современной науке о древнерусской музыке.

Рукописный характер бытования и распространения, отсутствие устойчивого текста. Отражение в певческой культуре основополагающих черт христианского мировоззрения. Синкретизм церковного искусства. Храм как модель мироздания. Явление анонимности (имперсональности), его обусловленность каноническими принципами искусства Средних веков, принцип a cappella. Сущностные черты средневекового историзма. Соотношение принципов неподвижности и развития певческого искусства Древней Руси. Основные стили церковного пения.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 3. Основные этапы изучения древнерусского певческого искусства

Четыре этапа изучения певческого искусства. Деятельность первых исследователей в конце XVIII – 1 половине XIX в., музыкальная медиевистика во второй половине XIX в., труды Разумовского, Металлова, Преображенского, Смоленского, Финдайзена, богоchorческий период в истории отечественной гуманитарной науки в XX в. Значение деятельности М. Бражникова. Новый этап развития науки с 60-х гг. XX в., «Бражниковская школа», новое поколение медиевистов. Зарубежная музыкальная медиевистика. Основные направления современной музыкальной медиевистики. Современные задачи изучения древнерусского певческого искусства. Принципы периодизации древнерусского певческого искусства: текстовый, культурно-исторический, музыкально-палеографический, стилистический.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 4. Славяно-русская певческая палеография. Невменные нотации

Предмет палеографии, задачи, методы исследования. Певческие книги, их содержание и типология: Кондакарь, Стихиарарь, Праздники, Трезвоны, Триодь, Ирмологий, Октоих, Обиход, Демественник. Датировка рукописей,

формат, переплет, изобразительное оформление. Славянские азбуки, глаголица и кириллица. Виды письма: устав, полуустав, скоропись.

Невменные формы фиксации в музыкальном искусстве Средневековья. Три первые певческие нотации: эфонетическая, ранняя знаменная, кондакарная; их происхождение от византийских нотаций – эфонетической (византийской) куазленской и шартрской. Происхождение знаменной нотации. Три этапа развития знаменной нотации по М.Бражникову. Принципы классификации знамен по начертанию, певческому значению. Обиходный звукоряд. Пометы, признаки. Дешифровка нотации пометного периода.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 5. Богослужебное пение в контексте храмового синтеза.

Подчинённость обрядового пения богослужебному Уставу. Музыкальная литургика. Цикличность православного богослужения. Годовой, седмичный, дневной круги. Подвижный и неподвижный циклы годового круга. Календарная основа чинопоследования, принцип осмогласия. Основные песнопения Вечерни, Утрени, Литургии.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 6. Жанровая типология певческого искусства

Становление классификационных подходов к музыкальному искусству в XIX в.: работы В. Одоевского, А. Веселовского. Начальные принципы подразделения певческого массива на роды пения (роспевы). Активизация интереса к жанровым аспектам древнерусского искусства во второй половине XX в.: Д. Лихачёв, В. Кусков, Г. Вагнер и др. Жанровые аспекты изучения искусства в работах А. Сохора, М. Арановского, М. Старчеус, О. Соколова и др. Формирование принципов жанрового изучения богослужебной музыки в работах И. Гарднера, Т. Владышевской, Н. Серёгиной. Исследование Б.А. Шиндина «Жанровая типология древнерусского певческого искусства».

Формы представления жанрового знания в рядовых рукописях и церковном уставе. Сведения о певческих жанрах в азбуковниках XVII в. Типология певческих жанров. Принципы их дифференциации по: наименованию (теме) песнопений, гимнографическому тексту, конструктивным принципам, способу исполнения. Жанровые семейства. Иерархия жанров: простые, составные, жанровые циклы, жанровые ассоциации.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 7. Концепция происхождения певческого искусства

Исторические сведения о возникновении христианства в Древней Руси. Летописные сказания о выборе веры. Роль Византии в мировой культуре X в. Летописные источники о происхождении церковного пения. Анонимное Предисловие к Стихиарю второй половины XVII в. «Откуду и от коего времени начася быти в нашей Рустей земли осмогласное пение». Обусловлен-

ность проблемы происхождения (восприятие или самозарождение) политическими и церковными отношениями с Византией.

Формирование концепции «византизма» в музыкальной медиевистике первой половины XIX в. и её развитие в последующем времени. Работы А. Преображенского о византийско-русских музыкальных контактах. Взгляды С. Смоленского на происхождение церковного пения в его связи с традициями народной песенности. Теория самозарождения в работах В. Беляева, обусловленность её появления государственной идеологией 40-50-х гг. (борьба с космополитизмом). Утверждение концепции заимствования в работах М. Бражникова. Теория Д. Лихачёва о трансплантации культуры из Византии.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 8. Развитие певческого искусства. Музыкальная культура Киевской Руси и древнего Новгорода

Концепция А. Преображенского о «неподвижности» певческого искусства и эволюционная концепция М. Бражникова.

Характеристика исторического периода X–XII вв. Объединение восточнославянских племен и образование государства со столицей в Киеве. Древнерусские центры на пути «из варяг в греки». Зарождение древнерусской литературы. Поучение и Слово Владимира Мономаха (XI–XII вв.), житие Бориса и Глеба, поучения преподобного Феодосия Печерского. Развитие книжного дела, образования, переводческой деятельности. Новые тенденции в архитектуре. Ранние образцы изобразительного искусства. Роль монастырей в формировании культурных традиций.

Становление музыкальных традиций. Перевод певческих книг, проблемы соотношения текстов и напевов. Службы первым русским святым, обусловившие творческие шаги русских роспевщиков. Музыкальные особенности ранней русской монодии.

Исторические события XIII–XIV вв. Упадок художественной культуры. Отход от строгого следования византийским канонам. Певческая культура Новгорода. Своеобразие иконописи и архитектуры. Расширение географических границ бытования певческого искусства, появление новых центров культуры: Владимир, Сузdal, Галич, Смоленск, Ростов и др. Новгородские былины и скоморохи.

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

Тема 9. Музыкальная культура Московской Руси

Роль Москвы в объединении русских княжеств в XIV–XV вв. Исторические события данного периода. Государственное единство. Развитие музыкальной культуры, обновление традиций знаменного распева в XV в. Реформа текстов древнерусских певческих книг, начиная с XIV в.: раздельноречие или хомония. Пещное действие – средневековая мистерия. Духовные стихи.

Новое видение Возрождения и русского Предвозрождения в концепциях Н. Конрада и Д. Лихачёва. Процессы в музыкальной культуре XVI– первой половины XVII вв. Синтез местных культурных традиций. Тенденции разрушения канонических установок. Явление многороспевности, авторские и местные роспевы. Отражение русской истории в песнопениях и службах русским святым. Ранние формы культового многоголосия. Расцвет теоретического знания.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 10. Стилистические новации в церковной музыке XVI-XVII вв.: демественный, путевой, большой знаменный роспевы

Демественный роспев (демество). Полемика, связанная с его происхождением в X или XV столетиях. Теоретические руководства: демественно-зnamенные двознаменники. Демественная нотация, её терминологические аспекты. Становление новых стилистических черт в соотношении текста и невменной строки, разрушение осмогласия, становление тематического мышления и новых (развивающих) принципов композиции. Путевой роспев. Проблема происхождения и бытования. Нотация и теоретические руководства. Большой знаменный роспев и деятельность Федора Христианина. «Стихиры евангельские» - памятник песнопений большого знаменного роспева. Его стилистические особенности, черты цикличности.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 11. Раннее русское многоголосие

Строчное и демественное многоголосие. Терминологические аспекты типов многоголосия. Последовательное и партитурное изложение голосов демественного многоголосия. Процесс внедрения многоголосия в богослужебную практику. Стилистические особенности, обусловленные хоровой природой. Ранние многоголосные партитуры, принципы их дешифровки.

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

Тема 12. Древнерусская теория музыки XV–XVII вв.

М. Бражников – исследователь теории древнерусской музыки. Исторические аспекты формирования древнерусской теории. Теоретическое знание до XV в., формы его представления. Появление первых азбук в XV в. Процесс выделения теоретического знания из единого синтеза и становления теории, как самостоятельного вида музыкальной деятельности. Развитие теории: появление самостоятельных разделов знания о невмах, певческих формулах, принципах композиции. Становление традиции создания авторских руководств в XVII в. Структура и содержание теоретических руководств, их

типы. Древнерусские теоретики: Иван Шайдур, Александр Мезенец, Тихон Макарьевский, Христофор. Анонимные руководства.

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

Тема 13. Церковно-певческое искусство 2 половины XVII в.

Особенности исторической обстановки в России XVII в. Церковные реформы и раскол русской церкви в середине XVII в. Кризис средневекового певческого искусства. Смешение разных стилей в практике XVII в. Переход на новую теоретическую систему. Киевская квадратная нотация. Конфликты между представителями старого и нового направления в области художественной культуры. Канты и псальмы. Рифмотворная псалтирь С. Полоцкого и В. Титова. «Мусийская грамматика» Н. Дилецкого. Расцвет партесного многоголосия, выработка норм гармонического и полифонического письма. Партические гармонизации песнопений знаменного распева и служб. Русское Барокко. Формирование нового круга русских композиторов в рамках церковной культуры Барокко.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 14. Древнерусское певческое искусство в традиции старообрядчества

Кружок «ревнителей древлего благочестия». Реформаторские принципы патриарха Никона. Исторические периоды старообрядческого движения, знаменитые центры (Керженец, Стародубье, Выг, Ветка), распространение старообрядчества в Сибири, на Дальнем Востоке. Разделение на поповцев и беспоповцев, толки и согласия в старообрядчестве, различия в обрядовой практике. Сохранение певческих книг, поморский и гуслицкий стили. Особенности современной богослужебной певческой практики. Устные и письменные традиции, пение «по крюкам» и «по напевке», певческое дело общин. Духовные стихи.

Изучение певческой культуры старообрядчества как направление современной музыкальной медиевистики. Экспедиционная деятельность музыколов-древников. Исследовательские школы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, 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, композиторское творчество Дилецкого и Титова в историческом контексте; общие законы развития древнерусского певческого искусства, виды средневекового русского искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза в средневековой русской культуре; ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические

этапы в развитии профессионального певческого искусства и народной музыки Древней Руси;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм древнерусского певческого искусства; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, анализировать процессы развития древнерусского певческого искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; излагать и критически осмысливать базовые представления об истории древнерусского певческого искусства; рассматривать музыкально-исторические явления русского средневековья в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

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 образцов древнерусского певческого искусства, музыки русского барокко; методами исследования в области музыкальной медиевистики; навыками критического осмысления древнерусского певческого искусства; методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений средневековой музыкальной культуры; основной терминологией в области профессионального певческого искусства и народной музыки Древней Руси.

РАЗДЕЛ II **РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА XVIII В.**

Тема 1. Русская музыка XVIII в. в отечественном музыкознании. Принципы периодизации.

Негативная оценка музыкального искусства XVIII в. музыкальными деятелями XIX в. Обусловленность ситуации ограниченностью источниковой базы и идеей «европеизации». Взгляд на искусства данного периода, как искусство подражательное, художественно несамостоятельное, ученическое. Роль работ Н. Финдейзена для формирования источниковой базы исследования музыкальной культуры XVIII в. Новая концепция музыки рассматриваемого времени в работах Б. Асафьева и Ливановой. Обобщающее значение исследования Ю. Келдыша. Современные исследования русской музыки XVIII в.

Периодизация русской музыки XVIII века. Переходный период в русской культуре: вторая половина XVII – 20-е гг. XVIII в. Процесса переориентации культуры на западно-европейскую модель, формирование светских жанров. 30-60-е годы – освоение жанровой модели европейской музыки, становление отечественной исполнительской школы. Последняя треть XIX в. – формирование национальной композиторской школы, создание первых об-

разцов хоровой, оперной, камерно-вокальной и инструментальной музыки в рамках европейской традиции.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2. Музыкальная культура переходного периода.

Концепция переходного периода в трудах Д.С. Лихачева, опровержение тезиса об изоляции русской средневековой культуры.

Характеристика периода. Становление новых тенденций в политической, экономической, культурной областях жизни России. Секуляризация быта, становление традиций просвещения. Создание классов живописи, музыки, танца, театрального искусства. Образование русских дворян за границей. Светский характер придворного быта. Этикет петровских ассамблей в формировании бытового музенирования. Освоение европейского инструментария. Реформа армии и развитие военных оркестров, их состав, функции. Появление придворных оркестров. Первые русские театры: «комедийная храмина». Школьная драма – прообраз русского драматического и музыкального театров. Реорганизация Придворной певческой капеллы, ее утверждение как одного из центров подготовки церковных и оперных певцов, исполнителей-инструменталистов.

Жанр канта, его возникновение и развитие, основные виды. Партийный концерт Н. Дилецкого и его истоки в творчестве композиторов венецианской школы XVI–XVII вв. Барочный тип концерта и его стилистика в творчестве В. Титова и его современников. Панегирический (виватный) стиль церковной и светской музыки петровского времени.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 3. Музыкальная культура 30-60-х годов XVIII в.

Стилевой синтез периода: сочетание черт барокко и классицизма. Ведущее значение театральных жанров. Первые итальянские оперные труппы (начало 30-х годов), их репертуар. Деятельностью Ф. Арайа и развитие традиций итальянской оперы-*seria*. «Цефал и Прокрис» – первая опера на русскоязычное либретто. Концертное виртуозно-инструментальное музенирование, исполнители-гастролеры. Роговые оркестры. Первые образцы симфонического, каннатно-ораториального и фортепианных жанров, написанные в России композиторами-иностранными. Основные центры подготовки исполнительских кадров: придворная певческая капелла, школа певчих в г. Глухове, музыкальные классы при Академии художеств, профессиональных высших учебных заведениях, Смольном институте благородных девиц.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 4. Русская музыка последней трети XVIII в. Хоровой духовный концерт

Становление русской композиторской школы. Проблемы профессионального освоения народных традиций. Музыка в придворном быту. Музыка в системе дворянского образования. Музыкальные классы Академии художеств. Роль иностранных музыкантов в воспитании русских музыкантов. Значение литературы и деятелей литературы для формирования жанров отечественной музыки. Развитие фольклористики, первые собрания народных песен. Проблема стиля русского искусства в современной науке. Жанровый спектр русской музыки рассматриваемого периода. Соотношение вокального (хорового) искусства и искусства инструментального.

Ведущее значение жанра хорового духовного концерта, его отличительные черты. Три этапа эволюции жанра: 1770-е годы (барочный концерт, 4-частный цикл, преобладание полифонических форм), связанные с деятельностью Б. Галуппи и М. Березовского; 1780-е годы (раннеклассический, 3-частный цикл, изменение стилистики хоровых партий под влиянием итальянской оперной традиции), связанные с именами Д. Бортнянского и Дица, Соколова, Осипова; 90-е годы (классицистский, дифференциация концертов по типу образности, проникновение народно-песенной и романово-бытовой интонационности).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 5. Хоровое творчество М. С. Березовского.

Проблемы творческого наследия композитора. Литургия Березовского – классический вариант авторского литургического цикла. Черты барочной стилистики в концерте «Не отвержи мене во время старости»: опора на модель итальянского мотетного пассиона (календарная приуроченность, 4-частная структура с закрепленными за каждой из частей типом образности, жанром, характерными стилистическими признаками), роль риторических фигур в хоровой фактуре произведения.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 6. Хоровое творчество Д. С. Бортнянского.

Периодизация творчества. Начальный период обучения в придворной певческой капелле, итальянский период творчества, светский характер написанных в Италии произведений (оперы, инструментальная музыка), последнее десятилетия XVIII века, работа в жанрах духовной (хоровые концерты) и светской (оперы, клавирные и ансамблевые произведения) музыки; последний период деятельности в качестве директора Придворной певческой капеллы, обработки обиходных распевов. Творческое наследие Бортнянского, включая духовные и светские хоровые произведения. Концертность хорового письма Бортнянского, влияние ариозного стиля итальянской оперы, противоречие между стилистикой и функцией его хоровых произведений. Эволюция хорового письма, роль полифонии. Особенности хоровых композиций. Хоровые концерты № 10, 15, 24, 25, 32, 33, 35. Светские канканы Бортнянского.

Стилистические тенденции, объединяющие барочные, классицистские, предромантические тенденции в концертах Березовского и Бортнянского.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к викторине.

Тема 7. Зарождение и развитие оперного жанра в России.

Формирование традиций отечественного оперного жанра. Литературные основы первых опер. Русские литераторы – авторы либретто первых опер (М. Попов, А. Аблесимов, Я. Княжнин, И. Крылов). Роль фольклора в формировании интонационного фонда ранней русской оперы: сборники народных песен М. Чулкова, В. Трутовского, Н. Львова – И. Прача. Три периода в истории ранней русской оперы: 70-е годы (господство песенных опер, исключительная роль литератора в создании музыкального произведения, формирование основных жанровых разновидностей); 80-е годы (расцвет жанра, появление образцов авторской музыки, расширение жанровой сферы, европейская музыкальная стилистика); 90-е годы (кризис жанра). Определение понятия «песенная драматургия».

Русская опера 70-х гг. XVIII в. Жанрово-бытовая («слезная») комедия: тип сюжетов. Оперы «Анюта» Попова и «Розана и Любим» Николаева как образцы жанра. «Мельник – колдун, обманщик и сват» А. Аблесимова – М. Соколовского – итог русской песенной оперы 70-х годов. Переосмысление фольклорного материала, создание ансамблевых финальных сцен на основе оригинального музыкального материала. Ограниченностей возможностей песенной драматургии: эпизодичность музыкального мышления, вставной характер музыкальных номеров.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 8. Оперное творчество В. А. Пашкевича

Оперы, написанные для театра Книппера – Дмитревского, - наиболее значимые в творчестве Пашкевича. «Несчастье от кареты» (либретто Я. Княжнина): сатирическая направленность, переосмысление жанра «слезной» комедии, широкая разработка лирической, комедийной и драматической образных сфер, стремление к передачи характеров героев. «Как поживешь, так и прослышишь, или Санкт-Петербургский гостиный двор» (либретто М. Матинского) – первая в русской музыке опера-сатирика. Отсутствие любовной интриги и положительных персонажей, нетрадиционность сюжетной драматургии. Приемы музыкальной пародии, первая в русской музыке попытка реконструкции на оперной сцене народного обряда.

Претворение принципов классицистской комедии в опере «Скупой». Новаторство Пашкевича: глубокая и разнохарактерная трактовка основного отрицательного персонажа, яркие приемы музыкальной сатиры, пародии, создание первой сцены сквозного развития (монолог Скрягина), включающей фрагменты разговорной речи, ариозного пения и аккомпанированного речитатива. Значение оперного творчества Пашкевича.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к семинару.

Тема 9. Оперное творчество Е. И. Фомина

Музыкальный театр – основная сфера деятельности композитора. «Ямщики на подставе» – образец фольклорной оперы. Профессиональный подход к обработке фольклорного материала. Увертюра к опере – первая попытка соединения западноевропейской формы-схемы и методов развития материала и национального (фольклорного) тематизма. «Орфей» – единственный образец жанра мелодрамы в русской музыке XVIII века. История возникновения жанра, влияние эстетики Просвещения. Синтетический характер спектакля, сочетающий игру и декламацию драматического актера, балетные сцены, хор и оркестровое сопровождение. Композиция «Орфея», функция хора. Основные образные сферы и закрепление за каждой из них типичных средств выражения, приемы симфонизации и лейттематизма. Обобщающая роль увертюры.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 10. Оперное творчество Д. С. Бортнянского

Жанровый универсализм творчества композитора, место оперных произведений в ряду других жанров. Итальянские оперы. Обстоятельства возникновения опер в России. Переосмысление Бортнянским модели комической оперы и создание лирической оперы. Синтез итальянской и французской оперных традиций, полистилистика произведений Бортнянского: стилевое разведение лирико-драматической и комедийной образных сфер. Значение оперного творчества Бортнянского: преодоление преимущественно французских влияний, лиризация жанра, внедрение в комическую оперу стилистических элементов и форм оперы-*seria*.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 11. Камерно-вокальные жанры XVIII в.

Зарождение светской вокальной лирики, «книжная песня». Анонимность первоначальных образцов. Любовная лирика – основа художественного содержания книжной песни. Черты галантного стиля в поэтике. Музыкально-стилистическая пестрота жанра: традиции кантов, народной песни, ритмоинтонационные формулы бытовых танцев. Расцвет жанра (30-40-е годы) в связи с поэтическим творчеством Ломоносова – Тредьяковского, появление силлабо-тонического стиха. Первый авторский сборник «Между делом безделье» Теплова. 1780-е годы – новый этап становления жанра: появление сборников Ф. Майера, возникновение терминов «российская песня», «романс», «канцона», их условность. Французские романсы Д. Бортнянского. Значение творчества Ф. Дубянского для процесса трансформации «российской песни». Камерно-вокальные произведения О. Козловского – классиче-

ские образцы жанра, синтез приемов, характерных для музыки классицизма, сентиментализма и романтизма, сплав романовых и народно-песенных элементов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к семинару.

Тема 12. Инструментальные жанры в конце XVIII в.

Формирование традиций инструментального музенирования в 80-90-е годы. Вариационный цикл – одна из первых форм инструментальной музыки, освоенная русскими композиторами. Рождение жанра фортепианной миниатюры на основе лирического переосмысливания театральных жанров: «танцы на слуху» О. Козловского, М. Огиньского, А. Грибоедова. Произведения Д. Бортнянского. Концертная симфония Д. Бортнянского, причины нетипичности состава исполнителей. Клавирные сонаты, квинтет. Творчество И.Е. Хандошкина (1747-1804) – первого русского скрипача-виртуоза и скрипичного композитора.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основные исторические этапы развития русской музыки XVIII века; композиторское творчество XVIII века в историческом контексте; общие законы развития музыкального искусства русского барокко и классицизма, виды русского искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств; ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной музыки XVIII века;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм русского барокко и классицизма; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, анализировать процессы развития музыкального искусства XVIII века в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; излагать и критически осмысливать базовые представления об истории русского музыкального искусства XVIII века; рассматривать музыкально-исторические явления XVIII века в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

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 образцов русской музыки XVIII века; методами исследования в области исторического музыковедения; навыками критического осмысливания музыкального искусства XVIII века; методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной

культуры барокко и классицизма; основной терминологией в области профессиональной музыки России XVIII века.

РАЗДЕЛ III. РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Тема 1. Периодизация и характеристика этапов развития музыкальной культуры России первой половины XIX в.

Вопросы периодизации Русской музыкальной культуры первой половины XIX в. Хронологические границы этапов. Музыкальная культура России первой четверти XIX в.: историческая ситуация и духовная атмосфера в России первой четверти XIX в.; художественные течения начала века и их отражение на развитии музыкальных жанров; культурная жизнь Российских столиц; начало отечественной музыкальной критики. Русская музыкальная культура второй четверти XIX в. Значение этапа в истории русской музыки: общественно-политическая ситуация, философские искания этапа; основные художественные направления этапа и их отражение в различных сферах творчества; концертная жизнь, расширение «интонационного фонда»; основные проблемы отечественной музыкальной критики и науки.

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

Тема 2. Хоровые жанры в русской музыке первой половины XIX в.

Причины кризиса хоровых жанров в русской музыке XIX в. Продолжение традиций хорового духовного концерта a cappella в творчестве С. Давыдова и С. Дегтярева. Возникновение светских хоровых и вокально-симфонических жанров: хвалебные канканты, полонезы с хором И. Козловского, оратория С. Дегтярева «Минин и Пожарский».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 3. Камерно-вокальные жанры русской музыки первой половины XIX в.

Становление русского классического романса: реформа русского литературного языка и процесс формирования типологических черт русского романса; основные стилистические черты русской бытовой вокальной лирики начала XIX в; формирование жанровой системы русского романса в творчестве А.Д. Жилин и Д.Н. Кашина; влияние романтической эстетики на расширение жанровой сферы русского романса: баллады Верстовского, жанрово-характеристический романс, романс-элегия, анакреонтический романс. Русский классический романс середины XIX в.: 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, освоение музыкального материала.

Тема 4. Основные тенденции развития музыкально-театральных жанров в России первой половины XIX в.

Судьба музыкально-театральных жанров, господствовавших в XVIII в. «Высокие» жанры начала века: трагедии на музыке О. Козловского. «Низкие» жанры и жанры-«гибриды»: водевиль и дивертисмент. Формирование новых жанров отечественной оперы: исторические оперы Кавоса и Титова, сказочно-романтические оперы Кавоса и Давыдова. Русская историческая опера первой половины XIX в.: теоретические проблемы исторического жанра. Этапы становления исторической темы в отечественных музыкально-театральных жанрах. Роль «низких» жанров в формировании отечественной исторической оперы. Роль «высоких» жанров, трагедии Козловского и оратория Дегтярева. Исторический водевиль К. Кавоса «Иван Сусанин» и опера А. Титова «Мужество киевлянина» в процессе становления исторической оперы-драмы. Оперы А. Верстовского на исторические сюжеты, «Аскольдова могила».

Сказочно-романтическая (волшебная) опера первой половины XIX в. Первые жанровые опыты в русской музыке XVIII в. Немецкий зингшпиль и русская волшебная опера начала XIX века: тетralогия «Днепровская Русалка», оперы Кавоса. Традиции раннеромантической немецкой оперы в творчестве Верстовского.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 5. Оперное творчество М.И. Глинки.

Творческий облик М.И. Глинки, периодизация жизненного и творческого пути, эстетические взгляды, особенности стиля. «Жизнь за царя» Глинки – итог формирования отечественной героической историко-патриотической оперы. Особенности образной, композиционной, музыкальной драматургии. Особенности драматургии русской волшебной оперы первой половины XIX в. и ее признаки в «Руслане и Людмиле» Глинки. Драматургическое новаторство Глинки: принципы эпической драматургии в опере «Руслан и Людмила».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

Тема 6. Развитие инструментальных (камерных и симфонических) жанров в русской музыке первой половины XIX в.

Жанры и формы бытования камерной инструментальной музыки в начале XIX в. Струнный ансамбль в творчестве М. Виельгорского и А. Алябьева. Симфонические опыты Виельгорского и Алябьева. Формирование отечественного симфонизма в жанрах театральной музыки. Увертюры к трагедиям О. Козловского. Симфоническое творчество Глинки – новый этап

развития отечественной симфонической музыки. Роль М. Глинки в истории отечественной музыки.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основные исторические этапы развития русской музыки первой половины XIX века; композиторское творчество Дегтярева, Титова, Кавоса, Верстовского, Глинки и др. в историческом контексте; общие законы развития русского музыкального искусства данного периода, виды русского искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения; ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной музыки первой половины XIX века;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данного периода; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, анализировать процессы развития музыкального искусства первой половины XIX века в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; излагать и критически осмысливать базовые представления об истории русского музыкального искусства первой половины XIX века; рассматривать музыкально-исторические явления первой половины XIX века в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

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 хоровой, камерно-вокальной, оперной и инструментальной музыки данного периода; методами исследования в области исторического музыказнания; навыками критического осмысливания музыкального искусства первой половины XIX века; методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры первой половины XIX века; основной терминологией в области профессиональной музыки России данного периода.

РАЗДЕЛ IV

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Тема 1. Периодизация и характеристика этапов истории русской музыки второй половины XIX – начала XX вв.

Хронологические границы и проблемы внутренней периодизации истории русской музыки второй половины XIX в. в отечественной музыковедческой литературе.

Русская музыкальная культура второй половины 1850-х – первой половины 1860-х годов. Значение периода в истории русской музыки XIX в. Культурный контекст: ведущие философские и эстетические теории, основные художественные направления. Музыкальная жизнь, вопрос о путях развития отечественного музыкального искусства и пути его решение (балакиревцы и консерваторы). Проблемы художественного творчества.

Русская музыкальная культура второй половины 1860-х – 1870-х гг. Общественно-политический и духовный контекст развития музыкального искусства, художественные направления. Эстетические и творческие проблемы русского музыкального искусства, ведущие темы. Формирование творческого союза петербургских композиторов («могучей кучки») и московской композиторской школы. Роль В. Стасова в становлении «нового», «демократического» искусства, полемика с Э. Гансликом, идея содержательности музыкального произведения. Основные тенденции развития музыкальных жанров, вершинные произведения оперной и симфонической музыки.

Русская музыкальная культура 1880-х – первой половине 90-х годов. Смена мировоззренческих доминант и усиление тенденции к психологизации в русском искусстве. Кризис «кучкистской идеологии», эстетические позиции членов Беляевского кружка. Новые темы русского музыкального искусства. Трагедийная и эстетизирующая тенденции в творчестве ведущих композиторов периода – П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. Зрелый период творчества композиторов «восьмидесятников» – А.К. Лядова, А.К. Глазунова, С.И. Танеева. Синтезирование традиций петербургской и московской композиторских школ. Признание отечественных композиторской и исполнительской школ за рубежом.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2. Процесс формирования новой отечественной композиторской школы периода зрелого романтизма (середина 1850-х – первая половина 1860-х гг.).

Творчество А.С. Даргомыжского как «связующее звено» (Б.В. Асафьев) в истории русской музыки XIX в. Новации композитора в области вокального стиля, идея художественной «правды». Новые жанры вокальной музыки. Оперное творчество. Опера «Русалка» – традиционное и новаторское в ее драматургии и стилистике. «Экспериментальная» (речитативная) опера «Каменный гость». Симфоническое творчество Даргомыжского – продолжение традиций жанрово-бытового симфонизма М.И. Глинки.

Композиторское творчество и критическая деятельность А.Н. Серова. Роль композитора в освоении новых моделей оперного жанра. Историко-героическая опера «Юдифь». Противоречия программного сочинения «Рогнеда», «песенная» драматургия в опере «Вражья сила».

Творчество А.Г. Рубинштейна. Особое место композитора в истории русской музыки, западноевропейская ориентация его эстетических взглядов и композиторских поисков. Роль Рубинштейна в профессионализации музыкального образования в России, освоении русской музыкой симфонического и концертного жанров. Жанровое многообразие опер А. Рубинштейна. «Демон» – первая в русской музыке лирическая опера, ее влияние на формирование отечественной лирико-психологической драмы.

Оперные «опыты» Ц. Кюи. Развитие традиций западноевропейской романтической оперы на русской сцене. Значение опер «Вильям Ратклиф» и «Анжело» для будущий исторической оперы-драмы «кучкистов».

Творчество М.А. Балакирева. Многогранность общественной деятельности и композиторское творчество М.А. Балакирева. Роль Балакирева в формировании эстетических установок и жанровых предпочтений молодых композиторов «могучей кучки». Формирование «национального» компонента в русской музыке. Симфонические произведения Балакирева, их значение для становления отечественного симфонизма.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

Тема 3. Российский музыкальный театр второй половины XIX в.

Историческая опера второй половины XIX в. Причины обращения, темы, жанровые разновидности исторической оперы второй половины XIX в. Особенности трактовки исторической темы в раннем творчестве Н.А. Римского-Корсакова («Псковитянка»), в творчестве П.И. Чайковского 1870-х – 1880-х гг.

Народные музыкальные драмы Мусоргского. Творческий облик композитора. Оперная эстетика Мусоргского, эволюция оперного творчества; «Борис Годунов» – первая народная музыкальная драма; драматургические и жанровые различие двух авторских редакций. Особенности драматургия и жанра оперы «Хованщина».

Историко-эпическая опера А.П. Бородина «Князь Игорь». Особенности композиторского мышления Бородина, их отражение на жанровом составе творчества и типе композиторского письма. Оперные поиски Бородина, причины обращения к теме «Слова о полку Игореве». Соединение исторической темы с моделью сказочно-эпической оперы, приведшее к своеобразию жанрово-драматургического решения оперы «Князь Игорь».

Обрядово-мифологическая опера 1870–1890-х гг. Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Проблема периодизации творчества композитора в научной и учебной литературе. Особенности оперной эстетики Римского-Корсакова в 1870–90-е гг. Жанровая специфика. Типологические черты музыкальной драматургии обрядово-мифологической оперы. Индивидуальная трактовка общих драматургических принципов в операх зрелого периода творчества. Оперы «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством», «Садко».

Лирико-психологическая опера второй половины XIX в. Творчество П.И Чайковского. Жанровый состав и творческий метод П.И. Чайковского, место оперы в системе жанровых предпочтений. Периодизация и эволюция оперного письма. Оперная эстетика, особенности драматургии, стилистика, оперные формы психологических драм композитора. «Евгений Онегин» – специфика жанра «лирических сцен». Трагедийная концепция и приемы симфонизации оперной драматургии в «Пиковой Даме». «Иоланта» – образец оперы «малой формы».

Балетная реформа П.И. Чайковского. Обновление драматургии балетного спектакля, симфонизация жанра. Жанровые разновидности балетов Чайковского.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

Тема 4. Симфонические жанры в русской музыке второй половины XIX в.

Периодизация и характеристика этапов развития симфонических жанров в русской музыке второй половины XIX в. Формирование двух типов симфонической драматургии в творчестве А.П. Бородина и П.И. Чайковского.

Программный симфонизм «кучкистов». Творчество Н. Римского-Корсакова. Эволюция типа программы в оркестровых произведениях композитора, влияние типа программы на принципы формообразования. Ведущие образные сферы: национальное и ориентальное, сказка и пейзаж, их влияние на гармонический стиль и оркестровое письмо: тенденция к фонизму темброво-фактурных комплексов. Сочетание орнаментально-вариационных и разработочных принципов развития тем; тенденция к интонационной целостности цикла в «Шехеразаде».

Эпический симфонизм Бородина. Специфика мировоззренческой концепции, отраженной в эпической симфонии. Круг образов, контраст динамики – статики, героики – лирики, национальных и ориентальных элементов. Тип развертывания симфонической драматургии, особенности структуры цикла.

Симфонизм П. Чайковского. Истоки симфонизма Чайковского. Эволюция симфонического творчества. Ранний период: лирико-жанровые симфонии, роль программных симфонических увертюр в процессе формирования симфонического метода композитора. Зрелый симфонический стиль: модель симфонии-драмы и ее трактовка в трех последних циклах. Роль инструментальных концертов в российской истории данного жанра.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

Тема 5. Камерно-вокальные и камерно-инструментальные жанры в русской музыке второй половины XIX века.

Обновление и расширение тематики камерно-вокальных жанров в творчестве М.П. Мусоргского: песни-монологи, песни-сценки, сатирические вокальные пьесы, сценические канты. Реформа вокального стиля на основе омузыкализации речевой интонации. Первые в русской музыке вокальные циклы «Раек», «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти». Углубление трагедийной проблематики в последних циклах. Влияние вокальных «поисков» композитора на музыку XX в. Связь романсов и песен А.П. Бородина с оперным и симфоническим творчеством. Основные типы вокальных произведений – жанрово-характерные, юмористические, эпические песни. Вокальная лирика Бородина. Красочность гармонического языка. Романтический характер ранних романсов Н.А. Римского-Корсакова, философско-психологическая углубленность образного строя в поздних вокальных произведениях, тема искусства. Напевно-кантиленный мелодизм наряду с красочностью фортепианного сопровождения. Преобладание лирического жанра в камерно-вокальном творчестве П.И. Чайковского. Связь романсов с основным спектром образов его оперных и симфонических произведений. Опора на бытовые жанры, преобладание кантиленности. Выразительное значение фортепианного сопровождения. Динамичность (симфонизация) музыкальной формы романса.

Музыка для фортепиано. Роль М.А. Балакирева в развитии крупных виртуозных (концертных) форм русской фортепианной музыки. Сочетание техничности и яркой колоритностью, картинностью. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» – один из первых отечественных фортепианных циклов, импрессионистские тенденции, вопросы единства цикла. Фортепианное творчество П.И. Чайковского. Циклы «Времена года» и «Детский альбом», произведения крупного концертно-виртуозного плана: «Большая соната», «Думка», «Русское скерцо».

Камерно-инструментальный жанр во второй половины XIX в. Творчество А.П. Бородина и П.И. Чайковского.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка докладов по камерным жанрам названных композиторов; знакомство с музыкальным материалом.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основные исторические этапы развития русской музыки второй половины XIX века; композиторское творчество данного периода в историческом контексте; общие законы развития русского музыкального искусства данного периода, виды русского искусства, направления, стили; ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной музыки второй половины XIX века;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данного периода; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, анализировать процессы развития музыкального искусства второй половины XIX века в контексте эпохи и во

взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; излагать и критически осмысливать базовые представления об истории русского музыкального искусства второй половины XIX века; рассматривать музыкально-исторические явления второй половины XIX века в динамике общепроцесса, художественного и социально-культурного процессов;

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 хоровой, камерно-вокальной, оперной и инструментальной музыки данного периода; методами исследования в области исторического музыкознания; навыками критического осмысливания музыкального искусства второй половины XIX века; методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры второй половины XIX века; основной терминологией в области профессиональной музыки России данного периода.

РАЗДЕЛ V **РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА** **РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ**

Тема 1. Хронологические границы периода, внутренняя периодизация истории русской музыки рубежа XIX–XX вв.

Постромантические тенденции в русском музыкальном искусстве рубежа XIX–XX веков. Новые веяния в русском искусстве в контексте перемен в социально-политической и культурной жизни России. Смена эстетических парадигм, распад на множество направлений (существование «измов»). Феномен декаданса. «Мир искусства» и «русский балет» С. Дягилева. Модерн и импрессионизм – «притяжение к стилю» (Д.В. Сарабьянов), эстетика русского символизма. Тенденция антибытовизма в музыке, эстетизация и стилизация сказки (Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, И. Стравинский). Новое религиозное сознание (Н. Бердяев) и философия Всеединства В. Соловьева. Музыкальные мистерии: А. Скрябин «Предварительное действие», Н. Обухов «Книга жизни», И. Вышнеградский «День бытия».

Вторичность музыкального модерна по отношению к живописи и архитектуре, стилевые приметы музыкального модерна: декоративность, орнаментальность, арабесочность; самостоятельная функция фактуры, принцип взаимозаменяемости рельефа и фона; изобилие артикуляционно-динамических деталей, обострение графичности мелодической линий, эманципация ритма и тембра, гармонические изыски; тяготение к статичным композициям. Проявления тенденций импрессионизма и модерна в творчестве Н. А. Римского-Корсакова, А. Лядова, В. Ребикова, С. Василенко, Н. Черепнина, А. Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского.

Роль камерно-вокальных жанров в освоении символистской поэзии. Мелодекламация, «музыкальное чтение» М. Гнесина, специфика жанра «стихотворения с музыкой». Вокальное творчество С.И. Таинова, С.В. Рахманинова, Н.Н. Черепнина. Ранние вокальные опусы Н.Я. Мясковского, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского.

Антиромантические тенденции в русской музыке рубежа веков. Специфика проявления классицистских тенденций в творчестве композиторов петербургской и московской школ; начало музыкального «авангарда».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка докладов по смежным искусствам рубежа XIX–XX вв.

Тема 2. Российский музыкальный театр на рубеже XIX–XX вв.

Большая русская опера на рубеже XIX–XX вв. Оперное творчество Н. Римского-Корсакова второй половины 1890-х – 1900-х годов. Эволюция оперного стиля Римского-Корсакова в контексте русской музыкальной культуры рубежа веков. Музыкально-театральные «сказки» начала XX в. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и символистская концепция литургической драмы. Золотой петушок» – «последняя русская» опера.

Опера малой формы. Причины возникновения, типологические черты и жанровые разновидности оперы малой формы в русской музыке рубежа веков. «Иоланта» Чайковского – образец переходного жанра. Российский вариант оперного «веризма» – «Алеко» Рахманинова. Тенденция «литературизации» оперы – «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова. Тенденция симфонизации жанра – «Скупой рыцарь» Рахманинова.

Русский балет начала XX века. Основные тенденции развития балетного жанра на рубеже веков. Классический балет. Балеты-поэмы А. Глазунова, тотальная симфонизация жанра. Дегилевская балетная антреприза и новая театральная эстетика. Композиторы, работавшие с Дягилевской антрепризой; Н.Н. Черепнин – мастер оркестровой звукописи. Балеты – ведущий жанр «русского» периода творчества И. Стравинского. Стравинский – Дягилев – Бенуа. Формирование эстетики и стилистики условного театра. Импрессионистичность партитуры балета «Жар-птица»; гротескное преломление фольклорных источников в балете «Петрушка», его антиромантическая направленность; архаика в сочетании с новейшими композиторскими техниками в «Весне священной». «История солдата» и «Свадебка» – завершение «русского» периода.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

Тема 3. Симфонические жанры на рубеже XIX–XX вв.

Большая симфония. Синтез симфонических принципов московской и петербургской школ в творчестве нового поколения композиторов. Обновление типа тематизма. Тип симфонической концепции и особенности циклической формы. Приемы формирования интонационной целостности цикла.

Симфоническое творчество А.К. Глазунова. Симфонизм как основа композиторского мышления, избирательность жанровых сфер. Синтез традиций Бородина и Чайковского. Образный спектр симфонической музыки Глазунова: эпичность, монументальность, объективная лирика, снижение роли драматической образности. Высокая архитектоническая законченность партитур. Роль полифонии, оригинальная трактовка принципа монотематизма, характер оркестрового письма. Эволюция симфонического метода Глазунова. Программные сочинения композитора, концертный жанр.

Творчество С.И. Танеева. Триединство творческого облика С.Т. Танеева – композитор, теоретик, педагог. Творческий метод С. Танеева. Философско-этический пафос творчества. Синтезирующий стиль композитора, преображение эпохальных традиций через свой индивидуальный стиль (эклектика как прием). Определяющая роль полифонии, индивидуальная трактовка принципа монотематизма. «Интеллектуальный симфонизм» (Б.В. Асафьев) и его черты в симфонии с-moll.

Творчество С.И. Рахманинова. Место С.В. Рахманинова в истории русской музыки: охранительность и новаторство. Универсальность творческой личности – композитор, пианист, дирижер. Жанровый универсализм творчества. Истоки и основные черты стиля. Синтезирующий (эпико-лирико-дramатический) метод симфонизма С.В. Рахманинова. Монотематизм. Жанр симфонической картины-настроения в ранних одночастных программных произведениях композитора. Трагедийно-драматическая концепция Первой и Третьей симфоний. Особенности цикла последней симфонии. Лирико-эпическая драматургия Второй симфонии. Синтетический жанр «Симфонических танцев» (сюита, цикл «картин-настроений», симфония). Фортепианные концерты как составная часть симфонического наследия.

Творчество А.К. Лядова. Симфоническая миниатюра в контексте творчества А.К. Лядова. Эстетические взгляды, стиль, периодизация творчества Лядова. Симфонические миниатюры позднего периода творчества. Связь и преодоление «кукистской» эстетики, черты импрессионизма, фактурно-гармонический комплекс в функции тематизма «Волшебного озера». Противоречие между модернистскими тенденциями в замыслах симфонических произведений 1910-х гг. и средствами их реализации.

Творчество А.Н. Скрябина. Философские взгляды Скрябина и их отражение в произведениях среднего и позднего периодов творчества. Периодизация и характеристика этапов творчества Скрябина. Симфонические жанры в творчестве Скрябина. Эволюция от многочастности к поэмности. Эволюция музыкального языка, появление тем-мотивов. «Божественная поэма» – выражение зрелых симфонических принципов композитора. Философские концепции «Поэмы экстаза» и «Прометей». Многотемность сонатных экспозиций, переосмысление сонатности. Синестезийные поиски в «Прометее». Идеи Скрябина в творчестве композиторов-авангардистов XX в.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

Тема 4. Хоровые и вокально-симфонические жанры на рубеже XIX–XX веков

Основные тенденции развития хоровых и вокально-симфонических жанров на рубеже XIX–XX вв. Драматургические и стилевые рехения жанра хоровой кантаты в творчестве композиторов разных поколений: Танеев, Рахманинов («Весна»), Стравинский («Звездоликый»), Прокофьев («Семеро их»).

Хоровое творчество С.И. Танеева. Лирико-философская кантата Танеева «Иоанн Дамаскин» и ее роль в возрождении жанров хоровой музыки на рубеже веков. Синтез барочных и романтических черт. Специфика жанра оперы-оратории «Орестея». Религиозная проблематика в кантате «По прочтении псалма».

Хоровое творчество С.В. Рахманинова. Светская линия хорового творчества композитора. Поэма для солистов, хора и оркестра С.В. Рахманинова «Колокола» – образец полижанрового синтеза. Симфонизация кантатного жанра, особенности строения цикла.

Хоровая музыка a cappella. Причины возрождения хоровой музыки a cappella на рубеже веков и проблемы формирования национального стиля хоровой полифонии. Композиторы «московской школы». А.Д. Кастальский и его «исторические реконструкции», «Братское поминовение». А.Т. Гречанинов и модернизационные процессы в русской сакральной музыке, «Демественная литургия». Музыкальная драматургия «Всенощного бдения» С. Рахманинова.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

Тема 5. Фортепианные и камерно-ансамблевые жанры на рубеже XIX–XX вв.

Расцвет камерно-инструментальных жанров как реакция на рост романтических тенденций в русской музыке рубежа XIX–XX в.

Фортепианное творчество А.К. Лядова. Развитие А.К. Лядовым камерных черт фортеписанного стиля Ф. Шопена на русской почве. «Шопеновский» набор жанров фортепианной миниатюры. Лядов – мастер миниатюрного жанра. Характерный юмор, музыкальные «игрушки». Произведения народно-эпического склада, баллада «Про старину».

Фортепианное творчество С.В. Рахманинова. Рахманиновский пианизм – вершина исполнительского искусства начала XX в. Обогащение камерного стиля (в «Музыкальных моментах», Прелюдиях и Этюдах-картинах) элементами концептности, виртуозности, масштабность формы. Усложнение музыкального языка, мелодизация фактуры. Певучесть – токкатность. Симфонизация жанра миниатюры. Крупная форма Рахманинова – сонаты, вариационный циклы, сюиты, транскрипции.

Фортепианное творчество А.Н. Скрябина. Ведущее значение фортепианных жанров в творчестве А.Н. Скрябина. Особенности исполнительского стиля Скрябина-пианиста. Жанровый состав фортепианного творчества: миниатюра (прелюдии, этюды, мазурки) и крупная форма (сонаты, поэмы, фор-

тепианный концерт). Эволюция фортепианного стиля Скрябина в связи с символистской направленностью замыслов. Новизна приемов изложения, полифонизация фактуры, особенности временной организации.

Фортепианное творчество Н.К. Метнера. Место и значение Н.К. Метнера в развитии русской фортепианной музыки. Эстетические воззрения Метнера и их отражение на характере композиторского творчества – классицистские устремления, узость жанровой сферы (фортепиано, романс). Музыкальные сказки. Склонность к жанру и форме сонаты. Особая забота о музыкальной форме (в широком смысле), полифоническое и фактурное мастерство.

Камерная ансамблевая музыка. Камерные инструментальные ансамбли А.К. Глазунова, С.И. Таинева, С.В. Рахманинова Н.К. Метнера – индивидуальная трактовка жанра.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка к написанию музыкальной викторины.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: основные исторические этапы развития русской музыки рубежа XIX-XX вв.; композиторское творчество данного периода в историческом контексте; общие законы развития русского музыкального искусства данного периода, виды русского искусства, направления, стили; ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной музыки рубежа XIX-XX вв.;

Уметь: анализировать изученные музыкальные произведения в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм данного периода; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, анализировать процессы развития музыкального искусства рубежа XIX-XX вв. в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; излагать и критически осмысливать базовые представления об истории русского музыкального искусства рубежа XIX-XX вв.; рассматривать музыкально-исторические явления рубежа XIX-XX вв. в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

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 хоровой, камерно-вокальной, оперной и инструментальной музыки данного периода; методами исследования в области исторического музыкоznания; навыками критического осмысливания музыкального искусства рубежа XIX-XX вв.; методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры рубежа XIX-XX вв.

РАЗДЕЛ VI

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКЕ

XX – НАЧАЛА XXI ВВ.

Тема 1. Русский музыкальный авангард («первая волна»).

Авангардные поиски в русском искусстве 1910-х - 20-х гг. Основные стилевые формации, их лидеры, художественно-эстетические предпосылки появления авангардных прорывов в различных искусствах (поэзия, живопись и архитектура авангарда). «Неопусные» формы манифестных высказываний. «Новое мирослушание» лидеров отечественного авангарда. «Звуковой континуум» (ультрахроматизм) И. Вышнеградского. А. Мосолов и русский конструктивизм. Предвосхищение конкретной музыки в «Симфонии гудков» А. Авраамова. Идеи пространственной музыки А. Лурье («Формы в воздухе»). Предформы серийной техники (синтетаккорд) Н. Рославца. Электроакустические инструменты Н. Обухова. Историческое значение наследия Н. Кульбина, В. Задерацкого, Е. Голышева. Заумь, алогизм, структура деймов в футуристической опере «Победа над солнцем» М. Матюшина – А. Крученых – К. Малевича. Звуковые открытия русского авангарда, авторские варианты звуковысотных решений. «Новая сонорность» (микрохроматика, тембровые новации), новые способы нотации. Прозрения русского авангарда, оценки, ренессанс идей во второй половине XX в.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка доклада о произведении (на выбор студента).

Тема 2. 1920-40 годы в советском искусстве. Пролеткульт. «Большой сталинский стиль».

Плюрализм идейных течений и художественных исканий 1920-х гг., культурная неоднородность русского общества, противоречивые поиски религиозных, нравственных и эстетических ориентиров. Понятия «культурная революция», «классовое искусство». Музыкальное искусство как один из важнейших инструментов создания (формовки) «нового человека». Формулирование задач пролетарского искусства в статьях, тезисах, резолюциях А. Луночарского, А. Гастева, А. Богданова и др. Тема пролетарского (революционного) быта, машинизированного мышления, нового масштабного инженеризма, осознанного колlettivизма. «Формовка» нового («гармонизированного», «ритмического», «выразительного») человека. Роль радиофикации страны в пролеткульте. Феномен «Хорового ренессанса» («хоровая эпидемия») 1920-х гг.

Роль Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ), Производственного коллектива студентов Московской консерватории (ПРОКОЛЛ) в деле «большевизации» музыкальной культуры. Фигура А. Давиденко, судьба наследия. Значение жанров «боевой революционной песни», каннатно-ораториальной музыки. Коллективная оратория «Путь Октября». Театральные пролеткультовские «мистерии»; реализация сотериологического

мифа в симфонических опусах 1920-х гг. Деятельность Ассоциации современной музыки (АСМ), судьба ее лидеров (Н. Рославец, А. Мосолов, Д. Шостакович) Реализация идей АСМ-1 в 1990-е г. (АСМ-2).

От художественного плюрализма к социалистическому реализму (псевдореализму) 1930-х. Возрождение традиционных национальных ценностей, исторической тематики, борьба с «демьяновщиной». Государственный социальный заказ в СССР как система организации социокультурной деятельности. Каноны соцреализма в различных видах искусства. Роль кантатно-ораториальных жанров: новорелигиозная функция («квазилитургичность»), принцип «калькирования» на уровне вербального текста, жанровой канвы, образного и драматургического решения. Расцвет советской массовой песни («новый лиризм» советской эстрады, лирическое «Мы»), жанрово-стилевой генезис массовой песни 1930-х гг. (Д. Шостакович, И. Дунаевский). Выработка жанрового канона советской оперы («Тихий Дон»/«Леди Макбет»). Дискуссия о песенной и речитативной опере. Статьи «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь» как пример идеологического диктата.

Музыкальное искусство 1940-х: события культурной жизни, «эмансипация трагического» в годы ВОВ. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере «Великая дружба» В. Мурадели (1948).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 3. Музыкальное искусство 1960-х: обзор.

Вторая половина 1950-х - 60-е гг. – начало зарождения новой советской музыки. Роман «Оттепель» И. Эренбурга (1953), осуждение репрессий и «культа личности», процесс либерализации, изменения идеологических ориентиров. Поэзия и литература 1960-х. Начало творческой деятельности композиторов-шестидесятников. Выход советского искусства из культурной изоляции, приобщение к мировому опыту и контакты с Западом; значение фестиваля «Варшавская осень». Адаптация и взаимодействие с опытами авангардного, нефольклорного, неоклассического, экспрессионистского стилей. Содержательное, смысловое богатство новой советской музыки;

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 4. «Вторая волна» отечественного авангарда.

«Советский авангард»: проблема освоения, наверстывания, преодоления авангардных техник. Увлечение серийностью, сериализмом, пуантилизмом, алеаторикой, сонорикой, конкретной музыкой как свидетельство отторжения идеологического манипулирования и пристрастия к рационализму, тягой в экспериментах. Историческое значение творчества А. Волконского, Ф. Гершковича, Н. Каратникова; авангардные искания С. Слонимского, Р. Леденева, Б. Тищенко, В. Сильвестрова, Р. Щедрина, А. Караманова, Г. Устюльской. Отход от ортодоксального серийного письма во 2-ой половине 1960-х. в пользу более свободных смешанных вариантов. Творчество композиторов «московской тройки»: А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина. Советская

электронная сонорика (синтезатор АНС и сочинения Э. Артемьева). Несерийная додекафония Д. Шостаковича.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка доклада о произведении (на выбор студента).

Тема 5. Новая фольклорная волна.

О понятиях фольклоризм, неофольклоризм, фольклорное направление, «новая фольклорная волна». Фольклорные «волны» в России как индикатор протекания определенных социокультурных процессов. Возрождение исторической памяти, интерес к истории Древней Руси, проблемам нравственности и духовных ценностей человеческой личности в советской литературе, живописи, кинематографе. «Новая фольклорная волна» («новое фольклорное движение») как исторически локальное явление 1960-70-х гг., характеризующееся новым отношением к архаике, смешением элементов древнейших и современных пластов фольклора, расширением «географии» вовлекаемых фольклорных источников, многообразием жанровых форм, синтезом фольклорной интонационности и современных методов мышления.

Научный ракурс «композитор и фольклор» в отечественном музыкоznании. Изучение народного искусства в научных экспедициях, студенческих практиках, расцвет фольклористики. Фольклористическая деятельность В. Гаврилина как пример связи музыки устной традиции и сферы композиторского творчества.

Универсальный русский звуковой мир в музыке Р. Щедрин: колокольность, православные жанры, частушка, плач, протяжная песня, духовный стих. Проявления неофольклорных поисков в сочинениях различных жанров (концерты для оркестра, «Поэтория», «Не только любовь»). Преодоление сюитности, переосмысление народных текстов в «Курских песнях» Г. Свиридова. «Лебедушка» В. Салманова как образец фольклорного концерта для хора a cappella. Круг жанров русского музыкального фольклора Северо-Запада России в «Русской тетради», «Перезвонах» В. Гаврилина; приемы театрализации. Проявления национального характера в «Ярославне» Б. Тищенко. Фольклорные искания С. Слонимского в свете идеи русского «музыкального византизма» («Песни вольницы», «Польские строфы», «Прощание с другом в пустыне»). Синтез фольклорного и авангардного в творчестве Э. Денисова («Плачи»). Типология способов подчинения фольклорных жанров (жанровый синтез, сопоставление, переосмысления и жанровая деформация).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка доклада о произведении (на выбор студента).

Тема 6. Музыкальное искусство 1970-х: обзор.

Социально-политическая и культурная ситуация в эпоху «застоя». Диалог десятилетий (1960-70-е, 1970-80-е гг.). Необарочные, неромантические, минималистические, полистилистические тенденции как отражение

«рефлексийности», универсализма, интровертности мышления 1970-х. Начало движения Новой сакральности. Мемориальные тенденции в музыкальном искусстве. Новая медитативная лирика. Судьба жанров реквиема, Музыкального приношения, concerto grosso в свете концепции диалога эпох. «Тихие» опусы Б. Тищенко, В. Сильвестрова, Г. Канчели. Расцвет камерных жанров.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 7. Неоромантизм.

Волны неоромантизма в XX столетии; продуктивность и универсальность идей романтизма. Неоромантизм как реакция на игровые стили XX в., молодежное бунтарство композиторов-шестидесятников, утрату интонационной выразительности. Возвращение к лиризму, субъективизму, личностно-эмоциональному искусству исповеди, возрождение концепции «утраченной гармонии» в музыке второй половины XX века. Неоромантический комплекс в «Тихих песнях» и «Китч-музыке» В. Сильвестрова, «Концерте-элегии», «Концерте-романсе» Р. Леденева, «Садах радости и печали» С. Губайдулиной, «Подростке» Б. Чайковского. «Отзвуки» Малера в творчестве А. Шнитке. Ностальгийная грань русского лиризма («комплекс Чайковского»). Шубертианские отголоски в творчестве Э. Денисова, В. Гаврилина. Семантические «фигуры» (интонации, мотивы) искусства прошлого. Актуализация мелодического компонента; феномен «бесконечной мелодии». Воскрешение идеи стилевого и жанрового синтеза. Неоромантические концерты в творчестве отечественных композиторов: роль поэмности, монотематизма; индивидуальность композиционных решений, роль солиста, широта интонационного спектра. Щедрина. Романтические мотивы в «Анне Карениной». Симфоническая поэма «Романтическая музыка» как образец претворения лирического образа Анны. Балет «Анютा» В. Гаврилина. Романтический комплекс как составляющая полистилистических опусов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 8. Новая простота (минимализм).

Радикальное упрощение музыкального языка в стилях «новый традиционализм», «новая простота», «добровольная бедность», «новый канон» и др. Истоки минималистических стилей (музыка Средневековья и Ренессанс, идиомы барочно-романтического искусства, фольклор, православная церковная традиция, массовая музыка). Новое понимание простоты как предельной ясности мироощущения, достижения духовного просветления. Авторские стили минималистического толка: Tintinnabuli-стиль А. Пярта, сакральный минимализм В. Мартынова, «слабый», «метафорический» стиль В. Сильвестрова.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 9. Постмодернистские тенденции в отечественной музыке последней трети 20-начала 21 веков.

«Перестроечное» пробуждение 1980-х. Постмодернизм, посткультура. Интертекстуальность. «Зона opuspost», «Конец времени композиторов» (В. Мартынов).

Стилевой плюрализм в музыкальном искусстве последней трети 20 века как принципиальная возможность соединения разных стилевых манер внутри одного стиля. Неоклассические, неоромантические, неофольклорные, авангардные поиски отечественных композиторов Полистилистические тенденции в различных жанрах: Первая симфония А. Шнитке, балет «Анна Каренина» Р. Щедрина, цикл «Силуэты» Э. Денисова. О понятиях коллаж, цитата, аллюзия. Доклад А. Шнитке «Полистилистические тенденции современной музыки». Цитата, квазицитата, аллюзия; практика анаграммирования. Медитативный и игровой варианты постмодернизма. «Договаривающие» тенденции на примере «слабого» («тихого») стиля В. Сильвестрова. Особенности формообразования в современной музыке. Проблемы интертекстуальности. Проявления постмодернистских тенденций в творчестве различных авторов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: общие законы развития искусства, направлений и стилей XX-нач. XX вв., основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза; основные исторические этапы развития советской и российской музыки от 1917 г. и до начала XXI века; основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте, закономерности музыкально-исторического процесса, исторические этапы в развитии профессиональной музыки.

Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм современности; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

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 XX-нач.XXI вв.; навыками критического осмыслиния музыкального искусства.

РАЗДЕЛ VII

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ

В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ XX–XXI В.

Тема 1. Развитие симфонических жанров в отечественной музыке XX в.

Проблемы периодизации советского симфонизма; место симфонии в иерархии музыкальных жанров в различные периоды. Этапы развития симфонических жанров в первой половине XX в. Продолжение традиций классико-романтической симфонии в 1910-е и начале 1920-х гг. Произведения начала 1920-х гг. как «мост» между русской музыкальной классикой и советским композиторским творчеством. Эксперименты с жанром симфонии во второй половине 1920-х гг. Программность, связь с массовыми действиями (Симфонии №2 и №3 Д. Шостаковича), черты конструктивизма (Фортепианный концерт А. Мосолова). Возврат к классико-романтическим традициям жанра симфонии в 1930-е гг. Обновление лирико-драматической симфонии, ее синтез с эпическим симфонизмом (симфонии Н. Мясковского, А. Хачатуряна, Ю. Шапорина). Симфонии-драмы с философско-психологическим уклоном (сочинения Д. Шостаковича, Н. Мясковского). Песенная симфония («симфония факта») – программность, отражение актуальных тем современности, использование песен в качестве тематизма.

Военные годы: симфонии с конфликтной драматургией (симфонии №7 и №8 Д. Шостаковича, симфония №2 «С колоколом» А. Хачатуряна). Формирование знаковой системы для воплощения трагедийных образов и агрессивного, уничтожающего начала. Драматургические функции частей симфоний-драм. Обращение к эпико-драматическим концепциям (симфония №2 «Родина» Г. Попова, симфонии №5 №6 С. Прокофьева). Симфонии на национальные темы в творчестве композиторов, живущих в эвакуации.

Процесс интенсивной эволюции и обновления симфонических жанров (с сер. 1950-х годов). Историко-типологическая характеристика и внутренняя периодизация данного этапа (сер. 1960-х – сер. 1970-х - преобладание дестабилизирующих тенденций; 1980-1990-е гг.: разделение симфонической музыки на два русла – близкого к классическому инварианту жанра и свободного от традиционных структурно-семантических решений). Отказ, переосмысление канона, преобладание атипичных решений, интенсивные межжанровые поиски. Диалектика обновления канонического инварианта симфонии и сохранения ее родовых признаков. Опора на традиционную структуру цикла и обогащение стилистики национальным материалом (симфонии Г. Канчели). Переосмысление традиционного цикла (15-я симфония Д. Шостаковича). Тенденция к сжатию симфонического цикла, оппозиции «действие» – «медитация» (симфония №2 Б. Чайковского). Поиски альтернативных структурно-семантических решений симфонического жанра (симфония №2 Р. Щедрина, симфония №3 Б. Тищенко, Первая симфония А. Шнитке).

Соотношение жанров симфонии, симфонии-концерта, концерта для оркестра и сольного инstrumentального концерта. Взаимодействие принципов

симфонической и камерно-инструментальной музыки. Причины камеризации симфонических жанров. Приближение жанра симфонии к симфониетте, симфонической сюите, симфонической поэме, камерному ансамблю. Преломление признаков симфонии, концерта и камерного ансамбля в ряде оркестровых произведений. Появление новых жанровых обозначений («Музыка для ...»). Взаимодействие симфонии с вокальными жанрами (кантатно-ораториальными, камерно-вокальными, музыкально-театральными). Проблемы жанра «вокальной симфонии». Творчество композиторов-симфонистов второй половины XX в. (М. Вайнберга, Б. Тищенко, С. Слонимского, Б. Чайковского, Г. Канчели, А. Караманова, Г. Уствольской, Э. Денисова и др.).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка доклада о произведении (на выбор студента).

Тема 2. Симфонии Н. Я. Мясковского.

«Проблема Мясковского». Западническое /почвенническое, традиционное/модернистское (реформаторское) у Мясковского. Общая характеристика симфонического творчества: эволюция, периодизация, историческое значение. Эпическая суть симфоний Мясковского; роль вступлений, медленных темпов, тоникальность. Малеровский склад в Симфонии №5. Трагическое понимание Революции в Шестой симфонии; исповедь «уцелевшего из России». Симфония №10 как образец экспрессионизма в русской музыке. Тема преобразования советской деревни/трагедия русского крестьянства в симфонии №12. №№15, 17, 19, 21 – «мои песни без слов» (Мясковский). Тема авиации в Симфонии №16. Лирико-философские переживания в Симфонии №21. Знаменные распевы и секвенций Dies irae в Двадцать шестой симфонии. Пласти музыкального тематизма симфоний Мясковского: лирический, действенно-энергический жанровый. Случай макроцикличности.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 3. Симфоническое творчество С. Прокофьева.

Периодизация симфоний Прокофьева, специфика русских (ранний, советский) и зарубежного периодов. Общая эволюция стиля; самобытность стиля симфоний С. Прокофьева. Творческое развитие и обновление традиций национального эпического и жанрового симфонизма. Проявления театральности в симфониях Прокофьева. Моделирование манер в «Классической симфонии», черты «классичности». Специфика двухчастностного цикла Второй симфонии, урбанистические черты, проблемы вариационного финала. Особенности работы с театральным материалом в симфониях №№3-4. Взаимодействие героико-эпического и драматического симфонизма в Пятой симфонии; контекстные сочинения на тему Родины, русская интонационность симфонии. Седьмая симфония Прокофьева в свете проблемы метафизической составляющей его музыки («зов трансценденции»). Понимание сонат-

ности Прокофьевым, классические черты в симфонических циклах и концертах; проявление игрового начала.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 4. Симфоническое творчество Д. Шостаковича.

Специфика творческого метода Шостаковича. Дихотомия С. Прокофьев /Д. Шостакович. Параллелизм художественных методов М. Бахтина/Д. Шостаковича: полифонизм как широко понятый диалог, карнавальность и феномен серьезно-смехового. Актуальное настоящее и надисторическое в симфониях Шостаковича. Различные периодизации симфонического наследия. Симфонии «своего времени», симфонии «осознания и исправления», «советские» симфонии, «смерть без просветления». Проявление свойств Традиции и Контртрадиции. Осмысление трагического в симфониях Шостаковича: трагедия личности, конфликт индивидуального и массового мифологизированного сознания, проблемы совести. Новые формы воплощения антитезы Я/Анти-Я (коллективное). Особенности симфонического цикла в симфониях-драмах (5-я, 7-8, 10 симфонии), функции и образное содержание частей. «Чужое» слово в симфониях Шостаковича, двойные смыслы (феномен второго плана). Роль жанровой семантики в формировании художественного смысла симфонических концепций Шостаковича; связь категорий Добро/Зло с жанровыми сферами. Театральность, метод переинтонирования, «эффект Четвертой Малера» в Симфонии №1. Тема революционных праздников в пролеткультовском духе в симфониях №№2-3. Концепт «трагического балагана» в Четвертой симфонии. Симфония-драма (№5). Представление всех граней творчества Шостаковича (классическая, новаторская, токкатная, лирическая, скерцозно-гротескная) в Симфонии №8. Проблемы поздних симфоний Шостаковича. Новый взгляд на Десятую симфонию: монограммы DSCH и EAEDA в III части. Сценарий пролеткультовских мистерий в Одиннадцатой симфонии. Еврейский вопрос в симфонии «Бабий Яр»; от поэмы к симфонии; история исполнения. Тема Смерти в Симфонии №14. Проявления интертекстуальности в Симфонии №15 (симфония-реминисценция): цитаты, автоцитаты, монограммы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 5. Симфоническое творчество А. Шнитке

Творческий облик А. Шнитке. Жанровый состав, периодизация, эволюция творчества, стилевые черты. Место симфонического творчества в наследии композитора. Основные жанровые разновидности симфонической музыки А. Шнитке (симфония, concerti grossi, инструментальный концерт). Разнообразие содержательной и структурной трактовки жанра симфонии. Первая симфония как один из первых и классических образцов полистилистики в симфоническом жанре. Воплощение литургической концепции во Второй симфонии (St. Florian). Симфония №3 как философское размышление

о судьбах немецкой музыки; система шифров-эмблем. Камерная концепция Четвертой симфонии. Взаимодействие симфонизма и концертности в Пятой симфонии (Concerto grosso № 4): двойная интертекстуальность. Симфонии №№7-8, альтовый и виолончельный концерты как макроцикл.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 6. Музыкальный театр. Судьба оперного жанра (1920-2010-е гг.)

Судьба оперного жанра после 1917 г. Общественная роль оперного в сталинский период; рецензии на оперные премьеры. Жанровый канон оперы эпохи соцреализма: «советская гранд-опера» и «музыкально-драматическая хроника» («Декабристы» А. Шапорина, «Северный ветер» Л. Книппера, «Лед и сталь» В. Дешевова); преемственность жанра «социальной драмы» с лирической оперой XIX в. Судьба «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича и «Тихий Дон» И. Дзержинского. Феномен «песенной оперы» («В бурю» Т. Хренникова). «Советская оперетта» («Свадьба в Малиновке» Б. Александрова). Эволюция жанра «большой» оперы в XX в.

Поиски индивидуально-авторских решений в операх последней трети XX в. Идея драматургически-стилевого синтеза (драматический театр, кино, эстрада), привлечение опыта смежных жанров (симфония, балет, хоровая музыка). Поиск культурно-исторических опор в операх 1970-80-х гг. Трактовка «эпического» в «больших» операх С. Слонимского, Р. Щедрина. Признаки обновления жанра в постмодернистских опусах Л. Десятникова («Дети Розенталя»), А. Шнитке («Жизнь с идиотом»). Балеты Р. Щедрина, А. Шнитке, А. Петрова.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка доклада о произведении (на выбор студента).

Тема 7. Музыкальный театр Д. Шостаковича.

Театральный талант Шостаковича; искания композитора до 1936 г. Тема «обличения зла и защиты человека» (Л.А. Мазель). Две оперы Шостаковича как два этапа поисков основной творческой идеи. «Нос»: проблема сатирического и гротескового у Шостаковича, черты авангарды начала XX века. Специфика либретто и работы с прозаическим текстом Гоголя. Объекты пародии в «Носе», использование метода стилистических и жанровых пародоксов в достижении эффекта «фантастического реализма». «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»): редакции оперы и свидетельства «идеологической» модуляции. Судьба оперы в 1930-е, 60-е годы и наши дни, интерпретации смыслов. Свойства «трагической сатиры» в опере, формы показа трагедии личности. Переосмысление образа главной героини (оправдание Катерины). Гротесковый и лирический планы действия. Драматургия оперы, роль симфонических антрактов. Бахианское и скерцозное в жанровом и интонационном пластиках оперы; претворение песенных жанров. Пародия на жанр как основное средство демонстрации образов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 8. Оперное наследие С. Прокофьева

Театральность как имманентное свойство композиторского слуха Прокофьева. Роль прозаического текста в поисках психологической правдивости; мелодекламация как способ обновления музыкальной стороны оперного жанра (термин «речевая ситуация», М.Г. Арановский) Жанровый облик опер Прокофьева: «Игрок» – опера-сатира с чертами лирико-психологической драмы; «Любовь к трем апельсинам» и традиции итальянской импровизационной комедии; «Дуэнья» как образец комической оперы; народная эпопея с чертами лирико-психологической драмы «Война и мир», проявление оперного, балетного, ораториального и симфонического жанров. Прокофьев – композитор-режиссер. Прокофьев и проблемы речитативной оперы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 9. Камерная опера во второй половине XX – нач. XXI вв.

Камерные оперы Ю. Буцко, Г. Фрида, А. Холминова, В. Кобекина, В. Губаренко 1960-70-х гг. в контексте смежных явлений в драматическом театре, киноискусстве и тенденции «камернизации» в других музыкальных жанрах. Истоки, основные жанровые модели камерной оперы; тип героя. Влияние мемуарно-эпистолярных литературных форм на драматургию оперы. Ослабление театрального начала и специфика взаимодействия с жанровыми принципами вокального цикла, сонатно-симфонического цикла. Особенности сохранения коренных свойств оперы (эффект внесценических персонажей и многообразия оперных форм (ансамбли, хоры). Стилевые искания в жанре монооперы в XXI веке (С. Слонимский, Демуцкий, О. Викторова, А. Ананьев).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 10. Судьба каннатно-ораториальных жанров в отечественной музыке XX века.

Этапы развития каннатно-ораториальной музыки. Зарождение «советской» разновидности кантаты и оратории в 1920-е годы. «Путь Октября» от лидеров «Проколла». Инвариант стилевого канона, новорелигиозная функция кантат и ораторий «большого стиля» в 1930-1950-е гг. Смысловые парадоксы, «эзопов язык» «Здравицы» С. Прокофьева. «Антиформалистический раек» Д. Шостаковича в контексте сатирической линии творчества. Военно-историческая тема в сочинениях 1940-50-х гг. Влияние новой фольклорной волны на каннатно-ораториальные жанры. Выдающиеся сочинения лидеров неофольклорного движения («Курские песни» Г. Свиридова, «Перезвоны» В. Гаврилина, «Песни вольницы» С. Слонимского и др.). Театрализованная оратория и кантата 1960-70-х гг., опыты театрализации жанра на примере

«Патетической оратории» Г. Свиридова. Влияние кантатно-ораториальных концепций на оперу («Война и мир» С. Прокофьева), симфонию (Симфония №2 Шостковича, «Зима священная 1949 года» Л. Десятникова), концерт («Поэтория» Р. Щедрина), вокальный цикл («Плачи» Э. Денисова), пассион («История доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке), различные формы их синтеза. Обновление («элитаризация») музыкального языка в кантатно-ораториальных жанрах средствами сонористики, алеаторики, серийной техники, сверхмногоголосия («Ночь в Мемфисе» С. Губайдулиной, «Солнце инков» Э. Денисова, «Русские звоны» Р. Щедрина, «Quodlibit» А. Шнитке и др.). Возрождение жанров духовной музыки (литургия, всенощное бдение, реквием и др.) в сочинениях последней трети 20 века. Хоровой концерт российских композиторов второй половины XX – начала XXI века (фольклорная, светская, духовная модели жанра).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка доклада о произведении (на выбор студента), освоение музыкального материала.

Тема 11. Кантатно-ораториальное творчество С. Прокофьева.

Неканоническая трактовка жанра кантаты и оратории. Авангардная трактовка скифской темы в «Семеро их». Юбилейные кантаты («К 20-летию Октября» и «Здравица»): новации и самобытность музыкального языка, элементы сатиры. «Александр Невский» как образец исторической кантаты, языковые средства русских и крестоносцев Военная тема в «Балладе о мальчике...». «Музыка мира»: «Расцветай могучий край», «На страже мира».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 12. Кантатно-ораториальное и хоровое творчество Г. Свиридова

Проблема русскости (нефольклорности) творчества Свиридова, эпическая природа творчества, «обостренное чувство Всеобщего». Многомерность образа России Путь к хоровой музыке, периодизация, жанровые модели, работа с поэтическими первоисточниками. «Поэма памяти Сергея Есенина» как возрождение жанра лирико-философской кантаты. Трактовка образа Поэта («евангелиста»), новое понимание темы любви к Родине. Специфика монтажного метода и панорамного типа развития; драматургия хоровой и сольной линий. «Деревенская» и «городская» линии интонационности. «Период патетики»: «Патетическая оратория» в свете двойственного восприятия темы Революции. Диалогический метод взаимодействия музыки и поэзии Маяковского. Литургическое осмысление оратории. Современность и архаичность интонационной природы тематического материала. «Новая простота» в кантатах 1960-х («маленькие кантаты»): «Курские песни», «Деревянная Русь», «Снег идет». Трактовка жанра хорового концерта: «Пушкинский венок». Смысловой мир концерта (утро-вечер, небо-земля, Восток-Европа, античность-православная Русь); национальное и отголоски мировых культур. Пре-

творение литургических традиций в «Песнопениях и молитвах». Духовное содержание в условиях концертного жанра.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 13. Жанры камерной инструментальной музыка в XX-начале XXI в.

Опора на классико-романтические традиции в камерной музыке 1910-х – первой по. 1920-х гг. (творчество Н. Мясковского). Модернистская линия («Нонет» В. Щербачева). Неоклассицистские опусы (сонаты С. Прокофьева). Эксперименты второй половины 1920-х гг. Инструментальная музыка Н. Рославца, А. Мосолова, Г. Попова, А. Животова. Конструктивистские опусы Л. Половинкина). Стабилизация стиля и жанровой системы в 1930-е гг. Возвращение к классико-романтическим жанрам (квартет, прелюдия), преобладание лирико-философской образности. Роль произведений Н. Мясковского и Д. Шостаковича в становлении советской камерно-инструментальной музыки. Изменение содержания камерных жанров в гг. войны, преобладание трагедийной образности. Черты конфликтной драматургии в сочинениях военных лет, сближение камерных инструментальных сочинений с симфоническими концепциями, укрупнение их масштабов. Возрождение мемориального жанра (трио). Повышенный интерес к фольклорному тематизму (Второй квартет С. Прокофьева, Пятый «Славянский» квартет В. Шебалина). Ведущая роль камерно-инструментальной музыки в связи с кризисом в симфоническом и театральном жанрах (рубеж 1940-1950-х гг.). Неоклассическая линия (24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича). Тяготение к лирической образности (сочинения В. Шебалина, А. Александрова). Конфликтная драматургия в сочинениях Д. Шостаковича.

Вторая волна отечественного авангарда и ее отражение в инструментальной музыке. Тяготение к лаконичным формам, сюитам и сжатию крупных циклических форм в одночастную поэмную. Преобладание игрового принципа письма («Musica stricta» А. Волконского), интерес к полифоническим приемам (Импровизация и фуга для фортепиано А. Шнитке) и принципам инструментального театра (сюита «Я играю на кларнете» Р. Леденева). Разнотембровые ансамбли, индиви-дуальные составы исполнителей («Игра втроем» А. Волконского, «Силуэты» Э. Денисова). Линия «умеренного обновления» (творчество Д. Шостаковича, М. Вайнберга).

Новый облик камерной инструментальной музыки в последней трети XX в. Сближение академической ветви музыки с масс-культурой: введение в камерные ансамбли электроинструментов и технических средств («Экзотическая сюита» С. Слонимского). Поиски новых звучаний. Семантизация музыкальной ткани. Литургическая линия камерной музыки. Неоромантическая линия (Р. Леденев, М. Вайнберг); минимализм (Н. Корндорф, В. Екимовский, А. Кнайфель, В. Мартынов).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 14. Камерно-вокальные жанры (1920–2010-е гг.)

Обновление камерной вокальной музыки в первые десятилетия XX века. Особое внимание к поэтическому ряду и воплощению в музыке речевых интонаций. Жанры «стихотворений с музыкой», мело- и ритмодекламации. Кризис академических вокальных жанров в 1920-е гг. Развитие жанров массовой песни (композиторы группы «Проколл»), детской песни, обработок фольклора. Модернистская линия и ее связь с традициями XIX столетия. Авангардное направление; вокальные циклы А. Мосолова. Возвращение к классической поэзии XIX в., традиционным жанровым разновидностям романса (серенада, элегия, ориентальный романс, застольная песня) в музыке 1930-х гг. Упрощение средств музыкальной выразительности. Объединение малых форм в циклы. Отражение темы войны в романсах 1940-х гг. Изменение жанрового состава камерной вокальной музыки: преобладание песен и крупных вокальных форм (баллада, поэма). Интерес к зарубежной поэзии. Кризис жанра на рубеже 1940- 1950-х гг. Подъем жанра с середины 1950-х гг. Сочинения В. Гаврилина, С. Слонимского, Б. Тищенко, Р. Леденева, Б. Чайковского, Э. Денисова и др. Внимание к философско-этическим проблемам. Приоритет характерного типа циклов, усиление в них черт сценической драматургии («Сатиры» Шостаковича, «Песни на стихи Р. Бернса» Г. Свиридова). Использование ансамбля солистов. Тяготение к синтетическим жанрам. Камерные вокально-инструментальные циклы с ансамблем инструменталистов («Сюита зеркал» и «Жалоба Щазы» А. Волконского, «Петербургские песни» Г. Свиридова). Сближение вокального цикла с симфоническим жанром (Д. Шостакович). Взаимодействие с кантатно-ораториальным жанром (Г. Свиридов). Обновление музыкальной стилистики в творчестве композиторов-авангардистов («Три стихотворения Марины Цветаевой» А. Шнитке, «Итальянские песни» и «Жизнь в красном цвете» Э. Денисова). Полистилистика в вокальной музыке («Сатиры» Д. Шостаковича, «Грустные песни» Б. Тищенко). «Рефлексивные» стили: неоклассицизм («Песни трубадуров» С. Слонимского), неоромантизм («Тихие песни» В. Сильвестрова, «Лирика Пушкина» Б. Чайковского). Сближение с эстрадной музыкой («Три песни на стихи М. Цветаевой» Б. Тищенко).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала, подготовка доклада о произведении (на выбор студента).

Тема 15. Камерное вокальное творчество Д. Шостаковича.

Место камерных вокальных жанров в творчестве Шостаковича. Связь камерных жанров с театральными и симфоническимиисканиями. Характерные темы, образы. Этапы развития камерной музыки. Сочинения раннего периода – «Две басни И. А. Крылова» и «Романсы на стихи японских поэтов» как начало сатирической и лирико-философской линий вокального творчества композитора. Цикл «Из еврейской народной поэзии»: особенности содержания, драматургии, тематизма. Лирико-философские произведения

позднего этапа («Семь стихотворений А. Блока», «Шесть стихотворений М. Цветаевой», «Сюита на стихи Микеланджело Буонаротти») и сатирические («Сатиры на стихи С. Черного», «Пять романсов на слова из журнала «Крокодил»», «Четыре стихотворения капитана Лебядкина»).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

Тема 16. Камерные вокальные сочинения Г. Свиридова.

Ведущая роль вокальных жанров в творчестве Свиридова. Тесная связь камерной музыки с кантатно-ораториальным жанром. Эволюция и периодизация творчества. Круг поэтических предпочтений. Содержание, излюбленные темы и сюжеты произведений композитора. Устойчивость образной системы и тематики на протяжении всего творческого пути. Стилистические особенности камерных вокальных сочинений. Сплав песенных и романсовых интонаций в произведениях зрелого этапа.

Жанровые предпочтения. Ориентация на классические жанры романса в ранних сочинениях. Путь к поэмной форме, значение жанра поэмы для творчества Свиридова. Поэма «Страна отцов» - жанровые и стилистические особенности, принципы работы с поэтическим текстом. Характерные циклы зрелого периода творчества. «Песни на стихи Р. Бернса». Лирико-эпическая и лирико-жанровая линии творчества. Поэма «Отчалившая Русь» – лирико-эпическая поэма позднего этапа. Особенности содержания, драматургии, стиля. Поэма «Петербург» – вершина эволюции творчества.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, освоение музыкального материала.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: общие законы развития искусства, основные понятия и термины искусствоведения, композиторское творчество в историческом контексте; ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса;

Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм музыки XX-нач. XXI вв., применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, анализировать процессы развития музыкального искусства XX-нач. XXI вв. в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; излагать и критически осмысливать базовые представления об истории русского музыкального искусства; рассматривать музыкально-исторические явления XX-нач. XXI вв. в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

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

ми навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов современной музыки, методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; навыками критического осмысления музыкального искусства.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№ разделов	Наименование разделов	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
			лекционные	семинарские		
1	2	3	4	5		7
I.	<i>1 семестр:</i> Русская музыкальная культура X–XVII вв.	72	20	8	—	44
II	<i>2 семестр:</i> Русская музыкальная культура XVIII в.	64	18	6	—	40
III.	Русская музыкальная культура первой половины XIX в.	44	12	2	—	30
IV.	<i>3 семестр:</i> Русская музыкальная культура второй половины XIX в.	66	20	8	—	38
	<i>4 семестр:</i> Русская музыкальная культура второй половины XIX в. (продолжение)	98	30	8	—	60
	Курсовая работа	16			16	
V.	<i>5 семестр:</i> Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX веков	108	46	10	—	52
VI.	<i>6 семестр:</i> Стили и направления в отечественной музыке XX – начала XXI вв.	141	64	12	—	65
VII.	<i>7 семестр:</i> Развитие музыкальных жанров в истории отечественной музыки XX–XXI вв.	104	28	14	—	62
	Контроль	7	—	—	—	—
	Всего часов:	720	238	68	16	391

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.05 Музыковедение по дисциплине «История русской музыки» проводятся зачеты с оценкой в конце 1, 3 и 5 семестров, экзамены в конце 2, 4, 6 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

Учебники, учебные пособия, литература ко всем разделам

- Асафьев Б.В. Русская музыка XIX – начала XX века. – М., 1968.

2. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учебное пособие. – 2-е изд., испр., доп. – М., 2014.
3. Гончаренко С.С. О поэтике оперы: Учебное пособие. – Новосибирск, 2010. – 260 с.
4. История отечественной музыки второй половины XX века: учебное пособие / Отв.ред. Т. Левая. — СПб, 2005.
5. История русской музыки / Общая ред. Н.В. Туманиной. В 3-х т. – М., 1957; 1958; 1960.
6. История русской музыки в нотных образцах / Сост. и ред. С.Л. Гинзбурга. В 3-х т. – 2-е изд. – М., 1968–1970.
7. История русской музыки. В 10-ти т. Т. I. М., 1983; Т. II. С., 1984; Т. III. М., 1985;
8. Т. 4: 1800–1825. – М., 1986; Т. 5: 1826–1850. – М., 1988; Т. 7: 70–80-е годы XIX века. Ч. 1. – М., 1994; Т. 8: 70–80-е годы XIX века. Ч. 2. – М., 1994; 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.
9. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1. / Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М.: Музыка, 2009. – 560 с.
10. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. II. Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова / Ред. Е. Сорокина, Ю. Розанова. – М.: Музыка, 2009. – 440 с.
11. История современной отечественной музыки: Учебник. – М., 1995-2001. Вып. 1-3.
12. История современной отечественной музыки: Учебник. Вып. 1 / Ред. М. Е. Тараканов. – М., 2005.
13. Кандинский А.И. История русской музыки. – Т. 2, кн. 2. Вторая половина XIX века. Н.А. Римский-Корсаков. – М., 1979.
14. Лобанкова Е. В. Национальные мифы в русской музыкальной культуре: от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки. - СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова: Галина-скрипсит, 2014. - 416 с.
15. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1979.
16. Орлова Е.М. Очерки о русских композиторах XIX – начала XX века: Учеб. пособие. – М.: Музыка, 1982.
17. Раку М. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 720 с.
18. Розанова Ю. А. История русской музыки. – Т. 2, кн. 3: Вторая половина XIX в. П.И. Чайковский: Учебник для муз. вузов. – М.: Музыка, 1981.
19. Самсонова Т. П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII-XX веков : учеб. пособие. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. - 139 с.
20. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. - Уч. пособие по курсу «Анализ форм». - М., 2004.

Литература к разделам курса

К разделу I, 1 семестр

1. Алексеева Г.В. Древнерусское певческое искусство (музыкальная организация знаменного роспева). - Владивосток, 1983.
2. Алексеева Г.В. Проблемы адаптации византийского пения на Руси. - Владивосток, 1996.
3. Белоненко А. С. Некоторые методологические принципы советской науки о древнерусской музыке // Критика и музыкознание. Л.: Музыка, 1975. С. 123-126.
4. Беляев В.М. Древнерусская музыкальная письменность. – М., 1962.
5. Бражников М. В. Пути развития и задачи расшифровки знаменного роспева XII-XVIII веков. – Л.; М.: Музгиз, 1949.
6. Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. – Л.: Музыка, 1972.

7. Бражников М. В. Статьи о древнерусской музыке. – Л.: Музыка, 1973.
8. Бражников М. В. Благовещенский кондакарь / М-во культуры РФ ; Рос. нац. б-ка ; Рос. ин-т истории искусств ; вступ. ст., примеч., сверка указ., подбор ил. Н.С. Серегиной. - СПб. : Петрополис, 2015.
9. Бражников М. В. Лица и фиты знаменитого распева: исследование. - Л. : Музыка, 1984.
10. Бражников М. В. Памятники знаменного распева. Вып. 2. - Ленингр. отд-е : Музыка, 1974.
11. Бражников М. В. Пути развития и задачи расшифровки знаменного роспева XII-XVIII веков: применение некоторых статистических методов к исследованию муз. явлений. - Л. М. : Музгиз, 1949.
12. Бражников М. В. Статьи о древнерусской музыке. - Ленингр. отд-е : Музыка, 1975.
13. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М.: Искусство, 1993.
14. Владышевская Т.Ф. Ранние формы древнерусского певческого искусства: автореф. дис... канд. искусствоведения. - М., 1976.
15. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века - встреча двух эпох. – М.: Музыка, 1994.
16. Герасимова-Персидская Н.А. Становление принципов хоровой композиции в русской и украинской музыке 17-нач.18 вв. // Форма и стиль: сб. науч. тр. Ч.1. - Л. : Изд-во ЛОЛГК, 1990.
17. Гусейнова З.М. Русские музыкальные азбуки 15-16 веков: учеб. пособие. - СПб., 2003.
18. Ефимова И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого искусства. Красноярск, 2000.
19. Ефимова И.В. Словарь попевок знаменного роспева. Красноярск: Краснояр. гос. акад. муз. и театра, 2006.
20. Захарьяна Н.Б. Интонационный словарь и композиция песнопений-осмогласников знаменного роспева: автореф. дис... канд. искусствоведения. - СПб., 1992.
21. Конотоп А. Русское строчное многоголосие XV-XVII веков. Текстология. Стиль. Культурный контекст. - М. : Композитор, 2005.
22. Кручинина А.Н. Попевка в русской музыкальной теории XVII века: автореф. дис... канд. искусствоведения. - Л., 1979.
23. Мосягина Н.В. "Ключ разумения" монаха Тихона Макарьевского - музыкально-теоретический трактат второй половины 17 века: автореф. дис... канд.искусствоведения. - СПб., 2014.
24. Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков. / Сост. Текстов, пер. и общ. вступ. ст. А. И. Рогова.– М.: Музыка, 1973.
25. Мусикийская грамматика Николая Дилецкого: посмертный труд С.В. Смоленского. - 1910.
26. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7 : Николай Дилецкий. Идея грамматики мусикийской ; Публикация, пер., исслед.е и комм. Вл.Протопопова. - М. : Музыка, 1979.
27. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 3 : Федор Крестьянин. Стихиры ; Публикация, расшифровка и исследование М.В.Бражникова. - М. : Музыка, 1974.
28. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 9 : Христофор. Ключ знаменной. 1604 ; Публикация, пер. М. Бражникова и Г. Никишова. Предисл., комм.и, исслед. Г. Никишова. - М. : Музыка, 1983.
29. Парфентьев Н.П. Источники для изучения творчества выдающегося московского распевщика Федора Крестьянина (ум. ок. 1607 г.) // Вопросы современного музыкоznания: межвуз. сб. науч. тр. Челябинск, 2003.
30. Парфентьев Н.П. Древнерусское музыкально-письменное искусство и его традиции в России XVI-XX вв. : автореф. дис... д-ра искусствоведения. - СПб., 1999.

31. Парфентьев Н.П. Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI-XVII веков. - Челябинск, 1993.
32. Певческое наследие Древней Руси (история, теория, эстетика). СПб. : Ut, 2002.
33. Плотникова Н. Ю. Русское партесное многоголосие конца XVII - середины XVIII века: источникование, история, теория: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. - М., 2013.
34. Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси: Очерки теории и стиля. – М.: Знак, 2007.
35. Проблемы истории и теории древнерусской музыки. - Ленингр. отд-е : Музыка, 1979.
36. Протопопов В.В. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989.
37. Протопопов В.В. Русское церковное пение: опыт библиограф. указ. от середины XVI века по 1917 год. - М. : Музыка, 2000.
38. Скоморохи в памятниках письменности [/ сост. З. И. Власова, Е. П. Фрэнсис (Гладких) ; РАН ; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). - СПб, 2007.
39. Скребков С. С. Русская хоровая музыка XVII- начала XVIII века. – М., 1969.
40. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. – М., 1971.
41. Успенский Н.Д. Образцы древнерусского певческого искусства. – 2-е изд. – Л., 1971.
42. Федоренко Т. Г., Шиндин Б. А. Певческая культура старообрядцев. Богослужебное пение // Музикальная культура Сибири: в 3 т. – Новосибирск, 1997. – Т. 1, кн. 2.
43. Федоренко Т.Г. Крюковые рукописи старообрядческого периода: пособие по муз.-палиографич. описанию. - Новосибирск, 1999.
44. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. Т. 2 : С начала и до конца XVIII века. Вып. 5 / Ник. Финдейзен. - М., Л. : Музсектор, 1928.
45. Шабалин Д.С. Древнерусская музыкальная энциклопедия. – Краснодар, 2007.
46. Шабалин Д.С. Певческие азбуки Древней Руси: переводы, исследования, комментарии. - Краснодар, 2007.
47. Шиндин Б. А. Жанровая типология древнерусского певческого искусства. – Новосибирск: НГК, 2004.
48. Шиндин Б. А. Некоторые вопросы изучения русской музыкальной культуры переходного периода // Русская хоровая музыка XVI – XVIII веков: ГМПИ им. Гнесиных, 1986. – Вып. 83.
49. Шиндин Б. А., Ефимова И. В. Демественный роспев. Монодия и многоголосие. – Новосибирск: НГК, 1991.
50. Шиндин Б. А., Федоренко Т. Г. Проблемы изучения традиций духовного пения старообрядцев Алтая // Традиции духовного пения в культуре старообрядцев Алтая. – Новосибирск: Наука, 2002.

К разделу II, 2 семестр

1. Абрамовский, Г. Русская опера XVIII века. М., 1968.
2. Алексеев А. Д. Русская фортепианская музыка от истоков до вершин творчества. – М., 1963.
3. Ветлицына И.М. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века: об истоках оркестра в России до Глинки. М., 1987.
4. Владышевская Т.Ф. Партиесный хоровой концерт в эпоху барокко // Традиции русской музыкальной культуры 18 века. Труды ГМПИ Гнесиных, Вып. 21. М, 1975.
5. Герасимова-Персидская Н.А. Партиесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983.
6. Доброхотов Б. В. Евстигней Фомин. М., 1968.
7. Келдыш Ю. В. К истории оперы «Ямщики на подставе» // Советская музыка, 1973 № 10.
8. Келдыш Ю. В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.

9. Кудрявцев А.В. Музыка и слово в кантовой традиции: к проблеме типологизации канта: автореф. дис... канд. искусствоведения / Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки . Новосибирск, 1997.
10. Лебедева-Емелина А. В. Русская хоровая культура второй половины XVIII века: автореф. дис... канд. искусствоведения / Рос. ин-т искусствознания. М., 1993.
11. Лебедева-Емелина А. В. Хоровая культура России екатерининской эпохи. М., 2010.
12. Ливанова Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в её связях с литературой, театром, бытом. М., 1952. Т. 1-2.
13. Музыка и музыкальный быт старой России на грани XIII и XIX столетий: сб. работ историч. секции О.Т.И.М. Материалы и исследования. Т. 1 Л., 1927.
14. Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков. / Сост. Текстов, пер. и общ. вступ. ст. А. И. Рогова. М.: Музыка, 1973.
15. Очерки по истории русской музыки 1790-1825 / под ред. М.С. Друскина и Ю.В. Келдыша; Гос. НИИ театра и музыки. Л., 1956.
16. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 1: Русская вокальная лирика XVIII века / Сост., публ., исслед. и comment. О.Е.Левашевой. М., 1972.
17. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 4: В.А. Пашкевич. "Скупой": опера: партитура; публ., перелож. для фортепиано и исслед. Е. Левашева. М., 1973.
18. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 2: Музыка на Полтавскую победу; Сост., публикация, исслед. и комм. Вл. Протопопова. М., 1973.
19. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 10: М.М. Соколовский "Мельник-колдун, обманщик и сват". Опера. Партитура; Восстановление, ред., перелож. для фортепиано и комм. И.А.Сосновцевой. М., 1984.
20. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 5: Д.С. Бортнянский. "Сокол": опера : партитура ; публ., ред. текста, пер. с фр., перелож. для фортепиано и исслед. А.С. Розанова. М., 1975.
21. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 6: Е.И. Фомин "Ямщики на подставе". Опера. Партитура ; Публикация и переложение для фортепиано И.М. Ветлицыной. Исследования Ю.В. Келдыша и И.М. Ветлицыной. М., 1977.
22. Паукнер Е.Э. Русское скрипичное искусство последней трети XVIII века и деятельность И. Хандошкина: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ростов н/Д, 2013.
23. Пашкевич В. А. Как поживёшь, так и прослыvёшь, или Санкт-Петербургский гостиный двор. Опера. Партитура /Публ.. ред. текста, перелож. для ф-п., исслед. и comment. Е. М. Левашёва //Памятники русского музыкального искусства. М.: Музыка, 1980. Вып. 8.
24. Протопопов В.В. Из неопубликованного наследия: Великие творения мировой духовной музыки. Русская музыка всеношного бдения. Музыкальное творчество Василия Титова. М., 2011.
25. Рабинович А.С. Русская опера до Глинки. М.: Музгиз, 1948.
26. Русская музыка XVIII-XX веков. Культура и традиции. Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Казанская гос. консерватория им. Н.Г. Жиганова / межвуз. сб. науч. трудов ; М-во культуры РФ. Казань, 2003.
27. Рыцарева М. Г. Композитор М. Березовский. Жизнь и творчество. Л., 1983.
28. Рыцарева М. Г. Композитор Д. Бортнянский. Жизнь и творчество. Л., 1979.
29. Рыцарева М. Г. Русская музыка XVIII века. М., 1987.
30. Рыцарева М. Г. Российский хоровой концерт второй половины XVIII века (проблемы эволюции жанра): автореф. дис... д-ра искусствоведения. Киев, 1989.
31. Скребков С. С. Русская хоровая музыка XVII - начала XVIII века. М., 1969.
32. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 21 : Традиции русской музыкальной культуры XVIII века. М., 1975.

33. Угрюмова Т.С. Истоки и пути формирования русской лирической оперы: (на материале оперного творчества отеч. композиторов 1770-1860-х годов) : автореф. дис... канд. искусствоведения. М., 1980.
34. Фесечко Г.Ф. Иван Евстафьевич Хандошкин: Л., 1972.
35. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. Т. 2 : С начала и до конца XVIII века. Вып. 4. М., Л. : Музсектор, 1928.
36. Шиндин Б.А. Концерт М. Березовского "Не отвержи мене во время старости" в контексте стилеобразующих принципов русской музыки XVIII столетия // Проблемы музыкальной науки. 2018. № 1 (30).
37. Шиндин Б.А. Русская музыкальная культура XVIII столетия как объект исследования // Вестник музыкальной науки. 2018. № 1 (19).
38. Шумилина О. Максим Березовский: возвращение утраченного наследия // Старинная музыка. 2010. № 4.
39. Шумилина О.А. Миры о Максиме Березовском: причины появления и пути преодоления // Вестник музыкальной науки. 2018. № 1 (19).

К разделу III, 2 семестр

1. Абрамовский Г.К. Русская опера первой трети XIX века. – М., 1971.
2. Алексеев А.Д. Русская фортепианная музыка от истоков до вершин творчества. - М., 1963.
3. Асафьев Б.В. Глинка. – 2-е изд. – Л., 1978.
4. Асафьев Б.В. Композиторы первой половины XIX века. – М., 1959.
5. Асафьев Б.В. Слух Глинки // Избранные труды. – Т. 1. – М., 1952
6. Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово. – Ч. 1–3. – М., 1976–1978.
7. Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс XIX века. – М., 1956.
8. Ганеев В. Р. Классическая гитара в России: к проблеме академического статуса: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Саратов, 2006. – 23 с.
9. Глинка М.И. Записки // ПСС. - Т. 1: Литературные произведения и переписка. – М., 1973.
10. Гозенпуд А.А. Русский оперный театр XIX века (1836–1856). – Л., 1969.
11. Дорохотов Б. Алябьев: Камерно-инструментальное творчество. – М.-Л., 1948.
12. Дорохотов Б.В. Александр Алябьев. – М., 1966.
13. Красовская В.М. История русского балета: учеб. пособие. Л., 1978.
14. Левашева О.Е. М.И. Глинка. Кн.1, 2. – М., 1987, 1988.
15. Ливанова Т.Н., Протопопов В.В. М.И. Глинка. – Т. 1–2. – М., 1955.
16. Листова Н.А. А.Е. Варламов. – М., 1969.
17. Мазель Л.А. Заметки о мелодике романсов Глинки // Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки. – М., 1982.
18. Николаев А.А. Джон Филд. – М., 1979.
19. Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие / Общ. ред., вступ. ст. и прим. Г.Б. Бернандта. – М., 1956.
20. Очерки по истории русской музыки (1790–1825) // Под. ред. М.С. Друскина и Ю.В. Келдыша. – Л., 1956.
21. Пешкова Г. Н. Музыка русского балета первой четверти XIX века: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 1999. – 29 с.
22. Полтавцева Г. Б. Эпос и эпическое в музыке: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1998. – 22 с.
23. Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М., 1961.
24. Разумовский Д. Церковное пение в России // Муз. акад. – 1998. – № 1, 2. – 1999. – № 1, 2, 3. – 2000. – № 1, 3, 4.

25. Русская фортепианная музыка с конца XVIII до 60-х годов XIX века: Хрестоматия // Сост., ред., вступ. очерк и comment. В.А. Натансон и А.А. Николаев. – Вып. 1–2. – М., 1956.
26. Серов А.Н. Верстовский и его значение для русского искусства // Избранные статьи в 2-х тт. – Т. 2. – М., 1957.
27. Серов А.Н. Статьи о Глинке // Избранные статьи в 2-х тт. – М., 1950–1957.
28. Федоровская Л. Композитор Степан Давыдов. – Л., 1977.
29. Цуккерман В.А. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. - М., 1957.
30. Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. – М.–Л., 1957.

К разделу IV, 3-4 семестры

1. Альшванг А.А. П.И. Чайковский. – М., 1970.
2. Альшванг А.А. Проблемы жанрового реализма (К 70-летию со дня смерти А.С. Даргомыжского) // Избранные сочинения. В 2-х т. – Т.1. – М., 1964.
3. Арановский М. Романтизм и русская музыка XIX века // Вопросы теории и эстетики музыки. – М.; Л. – 1965. – Вып. 4.
4. Асафьев Б.В. «Русалка» // Асафьев Б.В. Критические статьи, очерки, рецензии. - Л., 1967.
5. Асафьев Б.В. Музыкально-драматургическая концепция оперы «Борис Годунов» // Асафьев Б.В. Избранные труды. – М., 1954. – Т. 3.
6. Асафьев Б.В. О музыке Чайковского. Избранное. – Л., 1972.
7. Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. – Т. 1–2. – Л., 1957.
8. Берченко Р. Э. Композиторская режиссура М. П. Мусоргского: Автореф. дис. ... канд искусствоведения. М., 2004.
9. Гейлиг М. Некоторые особенности драматургии «Каменного гостя» Даргомыжского // Вопросы оперной драматургии. – М., 1979.
10. Гнесин М.Ф. Мысли и воспоминания о Н.А. Римском-Корсакове. – М., 1956.
11. Гозенпуд А.А. Н.А. Римский-Корсаков. Темы и идеи его оперного творчества. – М., 1957.
12. Гозенпуд А.А. Русский оперный театр XIX века (1873–1889). – Л., 1973.
13. Голобородько М. А. Эволюция жанра струнного квартета и квартетное творчество А. Г. Рубинштейна: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – СПб., 1997. – 24 с.
14. Головинский Г. «Князь Игорь» Бородина. – М., 1970.
15. Гура И. С. М.П. Мусоргский: метафизика трагедийности: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Новосибирск, 2004. – 20 с.
16. Демина И. К. Конфликт в лирической опере второй половины XIX века: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 1994. – 24 с.
17. Дианин С. А. Бородин: Жизнеописание, материалы и документы. – 2-е изд. – М., 1960.
18. Дмитриади Н. Некоторые стилевые особенности русской музыки о востоке // Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып. 13. – Л., 1974.
19. Дулат-Алеев В.Р. Оперное творчество А.Н. Серова в контексте развития национальной композиторской школы: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1995.
20. Дурандина Е.Е. Вокальное творчество Мусоргского. – М., 1985.
21. 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.
22. Ермолаева Т. Н. Особенности творческого процесса П. И. Чайковского: (На материале рукоп. симфонии «Манфред» и увертюры-фантазии «Гамлет»): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 2003. – 31 с.

23. Житомирский Д.В. Балеты Чайковского. – М., 1957.
24. Кандинский А.И. Симфонические сказки Римского-Корсакова 60-х годов // От Люлли до наших дней. – М., 1967.
25. Константинова М. А. История Бесплатной музыкальной школы (1862–1917 гг.): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – СПб., 2008. – 18 с.
26. Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века. – Л., 1963.
27. Кузнецов В. Камерно-вокальное творчество Кюи // Стилевые особенности русской музыки XIX–XX веков. – Л., 1983.
28. Кюи Ц.А. Избранные статьи. – Л., 1952.
29. Лапшин И. Философские мотивы в творчестве Римского-Корсакова // Муз. акад., 1994, № 2.
30. Ларош Г.А. Избранные статьи. – Вып. 1–4. – 1974–1977.
31. Лысенко С. Ю. Проблема постановочной интерпретации оперы как синтетического художественного текста: (на примере "Бориса Годунова" М.П. Мусоргского): Автореф. дис... канд. искусствоведения . - Новосибирск, 2007.
32. Мазель Л.А. К вопросу о симфонизме «Пиковой дамы» Чайковского // Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки. – М., 1982.
33. Мазель Л.А. О первой части Шестой симфонии Чайковского // Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. – М., 1978.
34. Мазель Л.А. Основные черты мелодики Чайковского // Мазель Л. О мелодии. – М., 1952.
35. Мусоргский М.П. Литературное наследие / Сост. А.А. Орлова и М.С. Пекелис. – М., 1971, 1972.
36. Мусоргский М.П. Сборник статей. – М., 1930.
37. Мусоргский. Скрябин. Стравинский. – М., 1972.
38. Н.А. Римский-Корсаков: Исследования, материалы, письма. – В 2-х т. – М., 1953.
39. Назаров А.Ф. Цезарь Антонович Кюи. – М., 1989.
40. Неясова И.Ю. Русская историческая опера XIX века (к проблеме типологии жанра): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 2000.
41. Николаев А.А. Фортепианное наследие Чайковского. – М., 1968.
42. Николаева Н.С. Симфонии П.И. Чайковского: От «Зимних грэз» к «Патетической». – М., 1958.
43. Орлова А.А. Труды и дни М.П. Мусоргского. Летопись жизни и творчества. – М., 1963.
44. Орлова Е.М. П.И. Чайковский. – М., 1980.
45. Орлова Е.М. Романсы Чайковского. – М., 1948.
46. Остапенко Н. О двух авторских редакциях оперы «Борис Годунов» Мусоргского // Вопросы оперной драматургии. – М., 1973.
47. Пекелис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. – Т. 1–3. – М., 1966, 1968, 1983.
48. Переписка М. Балакирева и В. Стасова. – Тт. 1–2. – М., 1970, 1971.
49. Полтавцева Г. Б. Эпос и эпическое в музыке: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1998. – 22 с.
50. Протопопов В.В., Туманина Н.В. Оперное творчество Чайковского. – М., 1957.
51. Римский-Корсаков Н.А. «Снегурочка» – весенняя сказка. – М., 1954.
52. Римский-Корсаков Н.А. Литературные произведения и переписка. – В 7-ми тт. – М., 1955–1970.
53. Рубинштейн А.Г. Литературное наследие. – Т. 1–3. – М., 1983–1986.
54. Сабинина М. К развязке драмы совести в «Борисе Годунове» (о драматургической роли хора схимы) // Муз. акад. – 1993, № 1.

55. Самоходкина Н. В. Оперное творчество А. С. Даргомыжского. К проблеме художественного единства: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 2006. – 26 с.
56. Серов А.Н. Избранные статьи. – В 2-х т. – М., 1950, 1957.
57. Серов А.Н. Опера А.С. Даргомыжского // Серов А.Н. Статьи о музыке. – М., 1986. – Вып. 5-Б.
58. Скворцова И. А. Музыкальная поэтика балета П. И. Чайковского «Щелкунчик»: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1992. – 25 с.
59. Слонимский Ю.И. П.И. Чайковский и балетный театр его времени. – М., 1956.
60. Соколов О.Н. Лейтмотивная система в операх Римского-Корсакова: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1965.
61. Соллертинский И.И. Исторические типы симфонической драматургии // Соллертинский И.И. Исторические этюды. – Л., 1963.
62. Сохор А.Н. Александр Порfirьевич Бородин: Жизнь, деятельность, музыкальное творчество. – М.-Л., 1965.
63. Стасов В.В. Избранные сочинения. – М., 1952. – Т. 3.
64. Стасов В.В. Статьи о музыке. – М., 1975.
65. Трембовельский Е.Б. Стиль Мусоргского: Лад. Гармония. Склад: Монография. – М., 1999.
66. Туманина Н.В. Чайковский. Великий мастер. – М., 1968.
67. Туманина Н.В. Чайковский. Путь к мастерству. – М., 1962.
68. Тюлин Ю.Н. Об опере «Борис Годунов» в редакциях Мусоргского и Римского-Корсакова // Вопросы оперной драматургии. – М., 1975.
69. Фрадкин М. Особенности содержания, формы и драматургии русского эпического симфонизма // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 4.
70. Фрид Э.Л. Мусоргский: проблемы творчества. – М., 1981.
71. Фрид Э.Л. Прошедшее, настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. – Л., 1974.
72. Хубов Г. Жизнь А. Серова. – М.-Л., 1950.
73. Хубов Г. А. П. Бородин. – М., 1933.
74. Хубов Г.Н. Мусоргский. – М., 1969.
75. Цуккерман В.А. Выразительные средства лирики Чайковского. – М., 1971.
76. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. - М., 1953.
77. Черкашина М. А. Серов. – М., 1985.
78. Шабшаевич Е. М. Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной фортепианной практике: Автореф. дис... д-ра искусствоведения. - М., 2012.
79. Шикунова Т. Е. Артистическая карьера и исполнительский стиль Артура Рубинштейна в контексте культуры его времени: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Н. Новгород, 2007. – 18 с.
80. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981.
81. Шлифштейн С.И. Мусоргский. Художник. Время. Судьба. – М., 1975.
82. Ярустовский Б.М. Оперная драматургия Чайковского. – М., 1947.
83. Ястребцев В.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Воспоминания. – Тт. 1–2. – Л., 1959–1960.

К разделу V, 5 семестр

1. Алексеев А.Д. Русская фортепианская музыка (конец XIX – начало XX века). – М., 1969.
2. Ануфриева К.А. Проблема финала в русской симфонии конца XIX – первой половины XX века: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Н. Новгород, 2004. – 26 с.

3. Артемова Е. Г Духовно-музыкальная культура Петербурга конца XIX-начала XX века : историко-стилевой аспект: Автореф. дис... д-ра искусствоведения. - М., 2015.
4. Архипова М. В. Сценические композиции М. Ф. Гнесина: от «музыки слова» – к музыкальной интонации: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 2006. – 24 с.
5. Асафьев Б.В. Книга о Стравинском. – Л., 1974.
6. Асафьев Б.В. О хоровом искусстве. – Л., 1980.
7. Бандура А. Творческая вселенная А.Н. Скрябина: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1993.
8. Барас К. Эзотерика «Прометея» // Нижегородский скрябинский альманах. – Нижний Новгород, 1995.
9. Бернандт Г.М. С.И. Таинство. – 2-е изд. – М., 1983.
10. Биркан Р.И. Фольклорные источники и стилевые черты музыкально-сценических произведений И. Стравинского конца 1910-х – начала 1920-х годов: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Л., 1971.
11. Бобровский В. Симфоническая музыка // Музыка XX века. Ч. 1: 1890–1917. Кн. 1. – М., 1976.
12. Богуславский С. М.М. Ипполитов-Иванов. – М., 1936.
13. Брянцева В.Н. С.В. Рахманинов. – М., 1976.
14. Ванечкина И. Л. "Прометей" А.Н. Скрябина: проблемы синтеза музыки и света: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Казань, 2006.
15. Вартанова Е. Черты стиля позднего симфонического творчества Рахманинова: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1988.
16. Васина-Гроссман В.А. Камерная вокальная музыка // Музыка XX века: Очерки. М., 1980. – Ч.2; кн. 3.
17. Васина-Гроссман В.А. Хоровая музыка // Русская художественная культура конца XIX – начала XX века. – Кн. 1: Зрелищные искусства. Музыка. – М., 1968.
18. Вершинина И. Бальмонт и Стравинский / Музыкальная академия. 1992. -N4. - С. 130 - 135.
19. Вершинина И.А. Ранние балеты Стравинского. – М., 1967.
20. Владимирова О.А. Формирование творческого метода в ранних симфониях А. К. Глазунова: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 2004. – 30 с.
21. Волков А.Н. О направленности развития музыкальной формы в операх второй половины XIX – первой половины XX века // Вопросы оперной драматургии. – М., 1975.
22. Вульфсон А. Принципы симфонического развития и формообразования в балетах И. Стравинского: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Л., 1974.
23. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1976.
24. Ганенко Н. С. Камерно-вокальное творчество С.И. Таинства: опыт текстологич. исслед.: Автореф. дис... канд. искусствоведения. - СПб., 2005. .
25. Ганина М.А. А.К. Глазунов. – Л., 1961.
26. Глазунов А.В.: Исследования. Материалы. Публикации. Письма. – Т. 1–2. – Л., 1959–1960.
27. Глазунов А.К.: Письма, статьи, воспоминания. Избранное /Сост. М.А. Ганина. – М., 1958.
28. Гозенпуд А.А. Русский оперный театр между двух революций. – Л., 1975.
29. Грищенко Е. В. Струнные квартеты А. К. Глазунова: к проблеме текстологического изучения творческого наследия композитора: Автореф. дис. канд. ... искусствоведения. – СПб., 2011. – 19 с.
30. Данилевич Л.В. Последние оперы Римского-Корсакова. – М., 1961.
31. Дельсон Д.Ю. А.Н. Скрябин: Очерки жизни и творчества. – М., 1971.
32. Дернова В.П. Гармония Скрябина. – Л., 1968.

33. Долинская Е.Б. Николай Метнер. – М., 1966.
34. Друскин М.С. Игорь Стравинский. – Л., 1982.
35. Енукидзе Н. И. Альтернативный музыкальный театр в России первой трети XX века и его влияние на новую оперную эстетику: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1999. – 24 с.
36. Житомирский Д.В. Скрябин // Музыка XX века. Ч. 1: 1890–1917. Кн. 2. – М., 1977.
37. Занкова А. В. Взаимодействие музыки и хореографии в отечественных балетах первой трети XX века: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 2008. – 30 с.
38. Записи Скрябина // Русские Пропилеи / Ред. и сост. М. Гершензон. М., 1919.
39. Запорожец Н. А.К. Лядов. – М., 1954.
40. Зацепина Т. Традиции национальной певческой культуры в русской хоровой музыке (конец XIX – начало XX в.): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1980.
41. Кандинский А.И. «Всенощное бдение» Рахманинова и русское искусство рубежа веков // Советская музыка, 1991, № 5.
42. Кандинский А.И. Из истории русского симфонизма конца XIX – начала XX века // Из истории русской и советской музыки. – М., 1971.
43. Кандинский А.И. Н.А. Римский-Корсаков // Музыка XX века. – Ч. 1, кн. 2. – М., 1977.
44. Кандинский А.И. О симфонизме Рахманинова // Советская музыка, 1973, № 4.
45. Кандинский А.И. Симфонизм Рахманинова и его поэма «Колокола» // Советская музыка, 1973, № 6, 7.
46. Келдыш Ю.В. Рахманинов и его время. – М., 1973.
47. Кисеева Е. В. Танец постмодерн как музыкальный феномен: Автореф. дис... д-ра искусствоведения. - Ростов н/Д, 2016.
48. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева: Историко-стилистическое исследование. – М., 1986.
49. Красовская В.М. Русский балетный театр начала ХХ века. – Ч. 1–2. – Л., 1971–1972.
50. Кудряшов А. Музыкальная иконопись в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» // Древнерусская певческая культура и книжность. – Л., 1990.
51. Лапшин И. Философские мотивы в творчестве Римского-Корсакова // Муз. акад., 1994, № 2.
52. Левая Т. Русская музыка начала ХХ века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
53. Летопись жизни и творчества А.Н. Скрябина. – М., 1985.
54. Лукьянович О. В. Особенности творческого мышления А. К. Лядова (на примере фортепианной миниатюры): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – СПб., 2005. – 26 с.
55. Лурье А. Скрябин и русская музыка / Музыкальная академия. 1997. - N2. -с.141-145.
56. Мазель Л.А. О лирической мелодике Рахманинова // Мазель Л. О мелодии. – М., 1952.
57. Месхишили Э. Фортепианные сонаты Скрябина. – М., 1981.
58. Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора. – М., 1963.
59. Михайленко Л. А. Стиль модерн и творчество русских композиторов начала ХХ века: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 1998. – 24 с.
60. Михайлов М.К. Анатолий Константинович Лядов. – М., 1985.
61. Михайлов М.К. О классицистских тенденциях в музыке XIX – начала ХХ века // Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып. 2. – Л., 1963.

62. Москалец Ю. В. Русская фортепианная соната рубежа XIX–XX столетий в атмосфере художественных исканий эпохи: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 2004.
63. Н.К. Метнер: Воспоминания. Статьи. Материалы / Ред.-сост. З. Аветян. – М., 1981.
64. Орлов Г. Римский-Корсаков на пороге XX века // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1975. – Вып. 14.
65. Оссовский А.В. Александр Константинович Глазунов // Оссовский А.В. Музыкально-критические статьи. – Л., 1971.
66. Павчинский С.Э. Произведения Скрябина позднего периода. – М., 1969.
67. Павчинский С.Э. Сонатная форма произведений Скрябина. – М., 1979.
68. Памяти С.И. Таинев. 1856–1946: Сб. статей. – М., 1947.
69. Пасхалов В.В. Василий Калинников. – М., 1961.
70. Подпоринова Е. В. Соната в творчестве Н.К. Метнера как отражение идейно-художественной концепции композитора: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Харьков, 2008. – 19 с.
71. Покровская И. Е. Фортепианное творчество А. С. Аренского: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – СПб., 2006. – 23 с.
72. Полупан Е. В. Образная система А.Н. Скрябина: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 2000. – 25 с.
73. Рахманинов и XXI век: прошлое и настоящее: сборник статей. – М.: Моск. консерватория, 2016.
74. Розенберг Р. Русская опера малой формы конца XIX – начала XX века // Русская музыка на рубеже XX века. – Л., 1966.
75. Рубцова В.В. А.Н. Скрябин. – М., 1989.
76. Русская музыка на рубеже XX века. – Л., 1966.
77. Русская художественная культура конца XIX – начала XX века. – Тт. 1–3. – М., 1968–1977.
78. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Скрябине. – М.: Классика-XXI, 2003. – 400 с.
79. Савенко С.И. Мир Стравинского. – М., 2001.
80. Садурова А. Т. Импрессионизм в русской музыке рубежа XIX–XX веков: истоки, тенденции, стилевые особенности. – Уфа: БАГСУ, 2014.
81. Сарабьянов Д. Стиль модерн. М.: Искусство. 1989. – 294 с.
82. Серебрякова Л. «Китеж»: откровения «Откровения» // Муз. акад., 1994, № 2.
83. Серова Н. С. Воплощение мицоустроительной идеи в творчестве Р. Вагнера и А.Н. Скрябина: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Саратов, 2009. – 23 с.
84. Скафтымова Л.А. Вокально-симфоническое творчество С. Рахманинова. – Л., 1990.
85. Скворцова И. А. Стиль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа XIX–XX веков: автореф. дис. ... доктора искусствоведения. – Москва, 2010. – 50 с.
86. Скрынникова О. А. Славянский космос в поздних операх Н.А. Римского-Корсакова: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 2000. – 23 с.
87. Скрябин А.Н.: К 25-летию со дня смерти. – М., 1940.
88. Скрябин А.Н.: Сборник статей (К 100-летию со дня рождения). – М., 1965.
89. Сорокина Е.Г. Фортепианные сонаты Рахманинова // Из истории русской и советской музыки / Ред.-сост. А.И. Кандинский. – М.: Музыка, 1976. – Вып. 2
90. Степанов А. Кантата «По прочтении псалма» // Памяти С.И. Таинева: Сб. статей. – М., 1947.
91. Стравинский И. Диалоги. – Л., 1971.
92. Стравинский Игорь. Хроника моей жизни. – Л., 1963.
93. Сыстерова Н. Н. Претворение традиций русской Панихиды в «Братском поминовении» А. Кастальского. – Магнитогорск, 2004. – 24 с.
94. Томпакова О.М. Владимир Иванович Ребиков: Очерк жизни и творчества. – М., 1989.

95. Томпакова О.М. Николай Николаевич Черепнин: Очерк жизни и творчества. – М., 1991.
96. Туманина Н.В. Русское оперное творчество на рубеже XIX и XX веков // Русская художественная культура конца XIX – начала XX века. – Кн. 1. – М., 1968.
97. Цахер И. О. Типология музыкального мышления С.И. Таинева (На примере камер. инструмент. ансамблей): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1995. – 24 с.
98. Цахер И.О. Таинев. – Новосибирск, 1995.
99. Цыпин Г.М. Аренский. – М., 1966.
100. Чинаев В. Стиль модерн и пианизм Рахманинова / Музыкальная академия.- 1993.- N2,- с.200-203.
101. Шапилов В. А. Русская камерная лирико-психологическая опера конца XIX – начала XX века: проблемы специфики жанра: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Ташкент, 2006. – 26 с.
102. Шевченко О. В. Камерно-инструментальная музыка в художественном пространстве Серебряного века: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Астрахань, 2003. – 28 с.
103. Шифман М.Е. С.М. Ляпунов. – М., 1960.
104. Яворский Б. А.Н. Скрябин // А.Н. Скрябин: Сборник статей. – М., 1973.
105. Ярешко А. С. Колокол как предчувствие: колокольные звоны в творчестве А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова. – Саратов: СГК, 2013.
106. Ярустовский Б.М. Игорь Стравинский. – М., 1969.

К разделу VI, 6 семестр

1. Андрушак Т. Мемориальность в отечественной музыке последней трети XX века: к исследованию феномена. Автореф.дисс.канд.иск. – Астрахань, 2008.
2. Арановский М.Г. Симфонические искания. Л., 1979.
3. Бергер, Л. Арво Пярт, «Perpetuum mobile» («Интерференция»): художественный образ и композиционная идея // Советская музыка. 1991. - № 2. - С. 59-63.
4. Беседы с Альфредом Шнитке / Сост. А.Ивашкин. М., 1994.
5. Богданова А. Лирический монолог// Советская музыка, -1981 №3.
6. Власова Е. Советское музыкальное искусство сталинского периода: борьба агитационной и художественной концепций. Автореф.дис.док.иск. – М., 2010.
7. Воробьев И. Кантатно-ораториальный жанр в советской музыке 1930–1950-х годов: к проблеме соцреалистического «большого стиля». Автореф. дисс. док. иск. - Ростов-на-Дону, 2013.
8. Воробьев И. Творчество А.В. Мосолова 1920-начала1930-х годов в контексте русского художественного авангарда. Автореф. ... канд.иск. – СПб, 1997.
9. Высоцкая М. К теории интертекстуальности: о принципе цитации в творчестве Фараджа Караева / Музыковедение, 2010. №10. – С.17-21.
10. Гавриляченко Е. Фольклорные волны в культуре России и "Молодежное фольклорное движение" 1980-2000 гг. Автореф. дисс. канд. культурологии. – М., 2008.
11. Гладкова О. Галина Уствольская. Музыка как наваждение. М., 1999.
12. Гостева А. Русский авангард начала XX века: некоторые музыкально-эстетические тенденции и принципы. - Автореф. ... канд.иск. – М., 2017.
13. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. - М., 1989.
14. Губanova Г. И. Театр Русских Футуристов: «Победа над Солнцем» (Комплексный анализ): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 2000. – 23 с.
15. Гуляницкая Н. Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм. История, теория, практика. – М., 2014.

16. Гуренко Н. Микрохроматика И. Вышнеградского: история, теория, практика освоения. – Автореф. ... канд.иск. - Екатеринбург. – 2010.
17. Девятова О. Культурный феномен личности и творчества Сергея Слонимского. Автореф. дисс. док. культурологии. – Екатеринбург, 2004.
18. Демидова И. Фольклорные материалы в творческом наследии В.А. Гаврилина. Автореф. дисс. канд. иск. – СПб, 2011.
19. Долинская Е. Музыкальный диалог времен / Советская музыка, 1988. - №9.
20. Жоссан Ж. Проблема претворения русских фольклорных жанров в сочинениях кантатно-ораториального типа (на материале отечественной музыки 60-80х годов). - Автореф. дисс. канд. иск. - Москва, 1998.
21. Иванова Л. Типология фольклоризма в русской музыке XX века. Автореф. дисс. док. иск. – СПб. – 2005.
22. Канчели, Г. Шкала ценностей / Музыкальная академия. 2004. - № 3. - С. 1-8;
23. Кордюкова Л. Футуристическая тенденция музыкального авангарда в контексте серебряного века и ее преломление в творчестве С. Прокофьева. Автореф. ...канд.иск.- Магнитогорск, 1998.
24. Кузнецова М.В. Медитативность как свойство музыкального мышления: Авет Тертерян, Арво Пярт, Валентин Сильвестров. Автореф. дисс.канд.иск. - Москва, 2007.
25. Кузнецова, М. Sacra nova: Служение и молитва / Музыкальная академия. 2007. — № 1,-С. 213-219.
26. Левая Т. Русская музыка начала ХХ века в художественном контексте эпохи. - Автореф. ... док.иск., М., 1992.
27. Лианская Е. Отечественная музыка в ракурсе постмодернизма. – Автореф. дисс.канд.иск. - Н.-Новгород, 2003.
28. Маковский Э. Отечественный художественный авангард XIX-XX вв. как культурно-философский феномен. – Автореф. ... канд.иск. – М., 2006.
29. Меликсяян С. Русский музыкальный конструктивизм. – Автореф. ... канд.иск.. – М., 2011.
30. Михайлова Е. Многослойность художественного пространства балетного театра Р. Щедрина. Автореф.дисс.канд.иск.. – Саратов, 2009.
31. Музыка из бывшего СССР. М., 1994. - Вып. 1.
32. Музыка из бывшего СССР. М., 1996. - Вып. 2.
33. Нестьев И. Из истории русского музыкального авангарда: М. Матюшин, «Победа над солнцем» / Сов.музыка. – 1991.- №3.
34. Петров А. Претворение русского фольклора в современной хоровой музыке: 1980-2005: основные тенденции, новые композиторские подходы. – Автореф. дисс. канд. иск. - М., 2008.
35. Польдяева Е. Русский музыкальный авангард 1910-х годов К вопросу об истоках «новой музыки» ХХ века. – Автореф. ... канд.иск., М., 1993.
36. Поповская О. Символическая программность в советской музыке 70-80-х годов. Автореф.дис.канд.иск. – Л., 1990.
37. Поспелов, П. Минимализм и репетитивная техника: сравнение опыта американской и советской музыки / Музыкальная академия. — 1992. — № 4. — С. 74-82.
38. Раабен Л. О духовном ренессансе в русской музыке 1960-80-х годов. Л., 1998.
39. Раку М. Идеологическая рецепция музыкальной классики в раннесоветской и сталинской культуре. Автореф. дисс. док. иск. – М., 2015.
40. Резник И. Государственный социальный заказ в советском музыкальном искусстве 1930-х годов. Автореф. дисс. канд. иск. – Екатеринбург, 2005.
41. Соколов А. Какова же она форма ХХ века? / Музыкальная академия. - 1998. - №3, №4.

42. Стець О. Хоровой концерт российских композиторов второй половины XX - начала XXI века. Метаморфозы жанра и его типология. Автореф. дисс. канд. иск. – Тамбов, 2012.
43. Тараканов М. Творчество Р. Щедрина. – М., 1980.
44. Токун Е.А. Арво Пярт. Tintinnabuli: техника и стиль. Автореф. дисс.канд.иск. М., 2010.
45. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. — М.: Композитор, 1993.
46. Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. — М., 2003.
47. Чинаев В. Леонид Десятников. Разговор на обочине / Музыкальная академия. - 1994. - №3.
48. Щербакова Н. Новый звуковой мир в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века. – Автореф. канд.иск. - Саранск, 2009.
49. Яськович И. Новая российская опера в контексте постмодернизма. - Автореф. канд.иск. - Новосибирск, 2009.

К разделу VII, 7 семестр

1. Алексеев А. Советская фортепианская музыка: 1917-1945. - М., 1974.
2. Арановский М. Симфонические исследования: Проблемы жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 гг. Исследовательские очерки. - Л.: Сов. композитор, Ленингр. отд-ние, 1979. - 287 с.
3. Баева А. Поэтика жанра: Современная русская опера. – Автореф.дис. д-ра иск., – М., 1999.
4. Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. - М., 1961.
5. Бобровский В. Музыкальное мышление Шостаковича и основы его тематизма / Муз. академия. - 1997. - № 4.
6. Бобровский В. Одиннадцать квартетов Шостаковича / Сов. музыка. - 1968. - № 2.
7. Бобровский В. Претворение жанра пассакальи в сонатно-симфонических циклах Д. Шостаковича / Музыка и современность. Вып.1. - М., 1962.
8. Бровина И. Традиции древнерусского певческого искусства в творчестве современных композиторов (произведения для хора а cappella. Автореф.дис.канд.иск. – СПб, 2005.
9. Васильева Н. Хоровое творчество Альфреда Шнитке: проблемы фактуры. Автореф.дис. канд.иск. – СПб., 2000.
10. Верба Н. Опера Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова»: опыт интертекстуального анализа. - Автореф.дис.канд.иск. – СПб., 2006.
11. Волков А. Об оперной форме у Прокофьева / Музыка и современность. – Вып.5. – М., 1967.
12. Воробьев И. Кантатно-ораториальный жанр в советской музыке 1930-1950-х годов: к проблеме соцреалистического "большого стиля". Автореф.дис. канд.иск. – Р.-на-Дону, 2013.
13. Воробьев, И. Творчество А. В. Мосолова 1920-х - начала 1930-х годов в контексте русского художественного авангарда: Автореф. дис. канд. иск.. - СПб., 1998.
14. Гавrilova B. Стилевые и драматургические особенности оперы С.С. Прокофьева «Огненный ангел». Автореф.дисс.канд.иск. М., 2004.
15. Гавrilova L. Жанрово-стилевые особенности опер С. Слонимского на исторические темы. Автореф. ... канд.иск. – Л., 1989.
16. Гаккель Л. Фортепианская музыка XX в. : очерки. - Л., 1990. - 2-е изд.
17. Гаккель Л. Фортепианное творчество С. Прокофьева. - М., 1960.
18. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. 50-80-е годы. — М., 1989. - 208 с.
19. Гуляницкая Н. Заметки о стилистике современных духовно-музыкальных композиций / Муз. академия. 1993. № 4. С.7-13; 1994. № 1. -С. 18-25.

20. Гуляницкая Н. Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм. История, теория, практика. – М., 2014.
21. Данилевич Л. Д. Шостакович : жизнь и творчество. - М., 1980.
22. Данько Л. Оперы С. Прокофьева. – Л., 1963.
23. Дельсон В. Фортепианное творчество и пианизм Прокофьева. - М., 1973.
24. Дельсон В. Фортепианное творчество Шостаковича. - М., 1971.
25. Дзюн Тиба. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: Опыт интертекстуального анализа. - Изд. дом "Композитор", 2004.
26. Должанский А. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича. - Л., 1970. - 2-е изд.
27. Долинская Е. Стиль инструментального творчества Н.Я. Мяковского и современность. Автореф.дис.док.иск. М.,1983.
28. Дроздова О. Андрей Волконский : Автореф. дис. канд. иск. - М., 1996.
29. Екименко Т. Особенности композиторского метода Николая Каретникова (на материале дodeкафонных камерно-инструментальных сочинений : Автореф. дис. канд. иск. - СПб., 2000.
30. Еременко Г. Принципы симфонии-драмы в творчестве Д. Шостаковича зрелого периода. - Лекция по курсу истории отечественной музыки XX века для студентов ТКФ и исполнительских специальностей.- Новосибирск, 2010.
31. Жоссан Н. Проблема претворения русских фольклорных жанров в сочинениях кантонально-ораториального типа: На материале отечеств. музыки 60-80 гг. – Автореф.дис.канд.иск. - М., 1998.
32. Кнайфель А. И правда, как звезда в ночи открылась / Сов. музыка. - 1975. - № 11.
33. Комарницкая О. Русская опера второй половины XX – начала XXI веков: жанр, драматургия, композиция. Аналитические очерки. М., 2011.
34. Кунин Ф. Н. Я. Мяковский. — М., 1981.
35. Левко, О. Камерно-инструментальное творчество Р. Леденева / Проблемы музыкальной науки. - Вып. 7. - М., 1989.
36. Леонова Н., Лескова Т. Некоторые особенности вопрошения народных текстов в хоровых сочинениях А. Мурова /Аскольд Муров: Музыка. Сибирь. Эпоха. – Новосибирск, 2008.
37. Лобачева Н. Оперный театр С.С. Прокофьева на примере "Повести о настоящем человеке" и незавершенных замыслов 1940-х годов. – Автореф.дисс.канд.иск. – М., 2010.
38. Мазель Л. Этюды о Шостаковиче. – М., 1986.
39. Масловская Т. О национальной сущности произведений Г. Свиридова (на примере кантонально-ораториальных сочинений). – Автореф.дис.канд.иск., М., 1984.
40. Михеева Ю. Проблема трагического в русской музыке XX в. (на материале творчества Д. Шостаковича и А. Шнитке) : Автореф. дис. ... канд. иск. - М., 1999.
41. Музыка из бывшего СССР. М., 1994. - Вып. 1.
42. Музыка из бывшего СССР. М., 1996. - Вып. 2.
43. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. - 2-е изд. - М., 1973.
44. Нестьев И. Из истории русского музыкального авангарда: М. Матюшин, «Победа над солнцем» / Сов.музыка. – 1991.- №3.
45. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка (1945-1980): очерки истории и теории. – М., 1991.
46. Раабен Л. О духовном ренессансе в русской музыке 1960-80-х годов. Л., 1998.
47. Рязанцева Л. О преломлении традиций старинных отечественных хоровых жанров в русской музыке 70-80-х гг. XX в. Автореф. ... канд.иск. – М., 1994.
48. Сабинина М. Шостакович-симфонист. - М. «Музыка», 1976.
49. Свиридов Г. Сборник статей. - М., 1971.
50. Севостьянова Л. Проблемы темообразования в симфониях Мяковского. Автореф. дисс.канд.иск. – Ростов-ана-Дону, 1996.

51. Слонимский С. Симфонии Прокофьева. Опыт исследования. М.-Л.: Музыка, 1964.- 229 с.
52. Степанов О. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Авто-реф. дис.канд.иск. – М., 1972.
53. Степанова И. Кантатно-ораториальное и хоровое творчество / История современной отечественной музыки (1960-1990). Вып. 3. - М., 2001. С.218-364.
54. Тараканов М. Стиль симфоний Прокофьева. Исследование. М.: Музыка, 1968.
55. Хентова С. М. Шостакович. Жизнь и творчество. — Л., 1985. — Т. 1. — 616 с.
56. Хентова С. М. Шостакович. Жизнь и творчество. — Л., 1986. — Т. 2. — 668 с.
57. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. — М.: Композитор, 1993.
58. Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. — М., 2003.
59. Христиансен Л. Из наблюдений над творчеством композиторов «новой фольклорной волны» // Проблемы музыкальной науки. – Вып.1. – М., 1972.
60. Хубов Г. Шостакович и время. - М., 1983.
61. Черная Г. Смешанные жанры в советском музыкальном театре 60 - 70-х годов. Авто-реф. ...канд. исц. - М., 1982.
62. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. – М., 1971-78. – Кн.1-2.
63. Яськович И. Новая российская опера в контексте постмодернизма. - Автореф. канд.иск. - Новосибирск, 2009.

Учебные пособия

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

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» <http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714PerPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политеатральная 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.nsgrlinka.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>

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.

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для педагога

Основной метод обучения по данной дисциплине – групповые лекционные занятия, часть из которых – проблемного типа. Часть из них реализуется в виде семинарских занятий в форме дискуссий, с обсуждением наиболее актуальных проблем того или иного периода в истории отечественной музыки, либо различных исследовательских концепций отдельных произведений отечественной музыкальной литературы. Проверка знаний студентов осуществляется посредством экзаменов в конце каждого семестра; проверка текущей успеваемости путем опросов, а также письменных работ и викторин.

Освещение теоретических понятий, изложение фактических сведений, анализ черт стиля эпохи и образно-выразительных свойств композиторских сочинений нужно обогащать контекстом биографических и творческих характеристик композитора. Обязательным условием изучения материала должно стать подтверждение в ходе лекции учебной информации эмоционально-слуховыми, визуальными, музыкальными впечатлениями, нотно-графическими текстами.

Организация учебного материала, должна учитывать принципы четкого структурирования разных элементов: хронологии, фактических сведений и терминов, привлекать положения рекомендуемой литературы, формировать навыки аналитических характеристик явлений музыки и обобщения материала. В качестве приемов актуализации проблематики курса и активизации интереса аудитории к изучаемой теме необходимо включать моменты открытого или риторического диалогического общения, педагогической рефлексии, создавать проблемные ситуации.

Методические указания для студентов

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

Молодой музыковед должен обладать глубоким пониманием изучаемых явлений в историческом и теоретическом ракурсе, умением применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности. Постижение закономерностей композиторского мышления, расширение слухового опыта позволяют обогащать и накапливать научный и творческий опыт, самостоятельно развивать музыкальную память, творческое воображение, способность интерпретировать музыкальный текст в соответствии с идеино-художественным замыслом автора.

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.