МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Факультет искусств

Кафедра музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

________________ И.Е. Поверинов

« 31 » августа 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ»

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль) – Оркестровые народные инструменты

Квалификация выпускника – Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)

Академический бакалавриат

Чебоксары - 2017

Рабочая программа основана на требованиях Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 № 1010.

СОСТАВИТЕЛЬ :

Профессор Т.А. Эррэ

ОБСУЖДЕНО:

на заседании кафедры музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано

«28» августа 2017 г., протокол № 1.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - Дать представление о возникновении и развитии профессионального музыкального искусства как феномене человеческой деятельности социокультурными и художественными факторами;

дать представление обосновать: взаимообусловленную связь фундаментального и прикладного знания, специфику «географии» музыкальных процессов, сложившихся вследствие действия ряда универсальных законов культурно-исторического и художественного порядка; выработать критерии оценки музыкально-творческих явлений;

сформировать: навыки анализа музыкально-творческих явлений в аспекте общего и особенного, музыковедческую точку зрения на появление всеобщих и локальных историко-художественных закономерностей в той или другой национальной музыкальной культуре.

Задачи дисциплины:

- воспитание у студентов понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры, своеобразия и особенностей музыкальных культур различных общественных формаций и народов;

- раскрытие неразрывной связи исторического процесса развития зарубежного музыкального искусства с процессом исторического развития общества;

- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства, а также воздействия творчества величайших композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества.

- изучение закономерностей развития эстетики и стиля различных художественных эпох, жанровой системы и поэтики разных композиторов, особенностей созданных ими шедевров;

- усвоение студентами музыки отдельных произведений, навыков свободного ориентирования в музыкально-исторических стилях, в свободном владении сравнительным анализом тенденций мировой музыкальной культуры, национальных и композиторских стилей;

- умение анализировать музыкальное произведение в контексте художественной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История отечественной музыки» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

Центральное место в программе курса «История отечественной музыки» занимает изучение теоретико-практических и методологических основ, сущностных сторон периодизации отечественного музыкального искусства, всеобщих и локальных историко-художественных закономерностей развития профессионального искусства и содержаний понятий и терминов, особенностей функционирования системы музыкального искусства в той или иной исторический период.

Для изучения дисциплины «История отечественной музыки» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения:

Истории зарубежной музыки (ОПК-5),

Гармония (ОПК-3, ОПК-5),

Музыкальная педагогика и психология (ОПК-5, ПК-20, ПК-21).

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения следующих дисциплин и прохождения практик:

Музыкальная форма (ОПК-3, ОПК-5),

Музыка второй половины XX, начала XXI веков,

Преддипломная практика (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-8; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27;ПК-28; ПК-32; ПК-33)

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:

Компетенция по ФГОС	**Основные показатели освоения**
ОПК-5 готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики	**Знать** основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки до первой половины ХХ века, основные направления массовой музыкальной культуры указанного периода; - основные методы научного исследования музыкального произведения, проблемы исполнительства и педагогики
Уметь аргументировано излагать материал в устной и письменной формах; обосновать общественно-значимую роль профессионального музыкального искусства в художественном процессе; обосновать проявление всеобщих и локальных закономерностей историко-художественного становления и развития стран и народов; вести самостоятельный поиск оснований возникновения и развития профессионального музыкального творчества; определять направление и тенденции музыкального процесса в той или другой период на основе изучения имеющейся литературы; обосновать факторы, мотивирующие обусловленность творческих явлений; изложить оригинальную точку зрения на музыкально-творческие явления; обосновать идейно-художественную концепцию творчества.
Владеть методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

№ п/п	**Наименование раздела дисциплины**	**Формируемые компетенции (ОК, ОПК, ПК)**	**Форма текущего контроля**
1.	Отечественная музыкальная культура IX в.- нач. ХХ в.	ОПК-5	Контрольные вопросы.
2.	Отечественная музыкальная культура после Великой Октябрьской социалистической революции и в период построения социализма в СССР (1917-1941 гг.)	ОПК-5	Контрольные вопросы.
3.	Отечественная музыкальная культура в 40 — 50 годы	ОПК-5	Контрольные вопросы.
4	Отечественная музыкальная культура в 60 - 90 годы	ОПК-5	Контрольные вопросы.

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

№ **п/п**	**Темы занятий**		**Контактная работа, в т.ч. в электронной информационно-образовательной среде**				**Самос­тоятель­ная работа**	**Контроль**	**Всего часов**	**Из них в интерактивной форме**
Лекции	**Практические занятия**	**Лабора­торные занятия**	**Контроль самост. работы**
		Семестр 5								
		Раздел 1. Отечественная музыкальная культура IX в.- нач. ХХ в.								
1	Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси.		2				4		6	1
2	Тема 2. Музыкальное искусство XVII в.						4		4	
3.	Тема 3. Музыкальная культура XVIII в.						6		6	
4.	Тема 4. Отечественная музыка в I половине XIX в.						6		6	
5.	Тема 5. Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского						4		4	
6.	Тема 6. «Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки.						4		4	
7.	Тема 7. Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и Римского-Корсакова.		2				4		6	1
8.	Тема 8. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова.						4		4	
9.	Тема 9. Творческий облик П.И.Чайковского.						4		4	
10.	Тема 10. Оперное наследие П.И.Чайковского.						4		4	
11.	Тема 11. Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг.XIX в.		2				6		8	1
12.	Тема 12. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.						8		8	
13.	Тема 13. Творчество А.Н.Скрябина.						4		4	
14.	Тема 14. Творческий путь И.Ф.Стравинского						2		2	
		Раздел 2. Отечественная музыкальная культура после Великой Октябрьской социалистической революции и в период построения социализма в СССР (1917-1941 гг.)								
15.	Тема 15. Общий обзор. Первые мероприятия советского государства в области музыкальной культуры						10		10	
16.	Тема 16. Песенное и хоровое творчество. Новые массовые песни.						8		8	
17.	Тема 17. Оратория и кантата. Роль крупных вокально-инструментальных жанров в истории отечественной музыки.		2				6		8	1
18.	Тема 18. Симфоническая музыка. Сложный процесс становления отечественной симфонической музыки в 20 — начале 30 годов.						4		4	
19.	Тема 19. Камерная музыка. Развитие камерной музыки						5		5	
20.	Тема 20. Музыкальный театр и киномузыка. Первые оперы на советскую тему.						4		4	
	Контроль(зачет)							**3**	**3**	
		Семестр 6								
		Раздел 3. Отечественная музыкальная культура в 40 — 50 годы								
21.	Тема 21. Общий обзор. Великая Отечественная война. Проявление всенародного мужества, стойкости и героизма. Место музыкального искусства в борьбе советского народа против фашизма.		2				10		12	
22.	Тема 22. Песенное и хоровое творчество. Важнейшая роль массовой песни в годы Великой Отечественной войны.						6		6	
23.	Тема 23. Оратория и кантата. Воплощение темы защиты Родины в ораториях и кантатах, созданных композиторами в годы Великой Отечественной войны.		2				12		14	1
24.	Тема 24. Симфоническая музыка. Отечественное симфоническое творчество в годы Великой Отечественной войны.						10		10	
25.	Тема 25. Камерная музыка. Идейно-художественное и жанровое обогащение камерной музыки в военные и послевоенные годы.						8		8	
26.	Тема 26. Музыкальный театр и киномузыка. Многогранность отечественной оперы, обогащение тематики, сюжетов.						10		10	
		Раздел 4. Отечественная музыкальная культура в 60 - 90 годы								
27.	Тема 27. Общий обзор. Панорама отечественной музыки 60 - 90 годов.						4		4	
28.	Тема 28. Песенное и хоровое творчество. Расширение тематики песни и ее интонационно-выразительных средств.						4		4	
29.	Тема 29. Утверждение новых хоровых жанров. Среди крупных форм для хора a cappella		2				6		8	1
30.	Тема 30. Оратория и кантата. Подлинное возрождение жанра оратории и кантаты.						6		6	
31.	Тема 31. Симфоническая музыка. Образное и жанровое развитие симфонической музыки и инструментального концерта в изучаемый период.						4		4	
32.	Тема 32. Камерная музыка. Возрастание роли камерных жанров, совпавшее с активным образным обновлением советской музыки последнего периода		2				6		8	1
33.	Тема 33. Музыкальный театр и киномузыка. Музыкальный театр на современном этапе.						6		6	
	Контроль (экзамен)							**8**	**8**	
	Итого, час.		**16**				**189**	**11**	**216**	**7**
	Итого, з.е.								**6**	

4.3. Темы занятий и краткое содержание

Раздел 1. Отечественная музыкальная культура IX в.- нач. ХХ в.

Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси.

Лекция 1.

Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Русская музыкальная культура в период образования единого русского государства (14-16 вв.). Культура Московской Руси.

Распевщики XVI века. Большой знаменный распев. Другие виды средневековой монодии (демественный, путевой распевы). Ранние формы многоголосия. Светское музыкальное искусство Московской Руси. Проникновение западноевропейских инструментов в придворный быт.

Тема 2. Музыкальное искусство XVII в.

Лекция 2.

Историческое значение периода XVI-XVII веков в культурном развитии России.

Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций с еще сильным средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании и быту этого времени. Новые формы театрально-музыкального быта на Украине – школьная драма, вертепы. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных представлениях.

Иностранные музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках.

Религиозные споры XVII века как отражение кризиса феодально-церковного мировоззрения. Церковный раскол и полемика по вопросам религиозной догмы и церковной обрядности, церковных книг, иконописи, церковного пения.

Стилевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа.

Партесный стиль, его связь с народной полифонией и ранними формами церковного многоголосия. Борьба сторонников партесного пения (Н.Дилецкий, И.Коренев) против консервативного узкоцерковного взгляда на музыку. Линейная нотация.

Партесный концерт. В.Титов и Н.Дилецкий как мастера нового русского хорового стиля. Национальные истоки творчества русских мастеров XVII века.

Зарождение новых форм светского музыкального профессионализма. Бытовое музицирование. Канты и псалмы. Н.Дилецкий как теоретик и педагог. Роль С.Полоцкого в формировании театра и развитии кантов.

Тема 3. Музыкальная культура XVIII в.

Лекция 3.

Формирование профессиональной композиторской школы.

Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве.

Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Хоровое дело при Петре; реорганизация хора государевых певчих дьяков. Расцвет партесного пения. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности.

Музыка в театре. Танцевальная музыка, ассамблеи. Застольная музыка, серенады на открытом воздухе. Начало концертной жизни при дворе и в аристократических кругах Петербурга. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-сериа на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества.

Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.

Народная основа творчества русских композиторов XVIII века, преобладание в нем образов и сюжетов из национальной жизни. Определяющая роль народной песни в формирование их музыкального стиля и языка.

Тема 4. Отечественная музыка в I половине XIX в.

Лекция 4.

Жизнь и творчество М.И.Глинки.

Музыка в драматическом театре; опера и балет. Концертная жизнь. Широкое распространение гитары в быту и в концертной жизни. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту. Популярность цыганского пения и влияние исполнительской манеры цыган на городскую песнюроманс. Русский водевиль и роль музыки в нем. Водевили А.Верстовского. Русская опера начала века. Камерно-вокальное творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова (1801-1848) и А.Л.Гурилева (1803-1858). Национальные основы их искусства. Связь с бытовой исполнительской традицией.

М.И.Глинка (1804-1857) – основоположник русской классики. «Иван Сусанин» — первая русская классическая опера исторического трагедийного жанра.

Проявление эпического характера оперы в народных хоровых сценах и в характеристиках действующих лиц. Использование народных песенных жанров. «Руслан и Людмила» — высокий образец народно-сказочной эпической оперы в мировой и оперной литературе. Обогащение сказочного сюжета образами былинного эпоса.

Балетные сцены в операх Глинки.

Инструментальное творчество Глинки (Арагонская хота, Вальс-фантазия, Камаринская).

Тема 5. Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского.

Лекция 5.

А. С. Даргомыжский (1813-1869) Своеобразие творческого облика Даргомыжского в сравнении с Глинкой, обусловленное связью Даргомыжского с новыми течениями в русском искусстве и литературе 40 — 50-х годов, а также особенностями дарования композитора. Критический реализм как основа творческого метода Даргомыжского. Представители социальных низов в произведениях Даргомыжского.

Острая психологическая наблюдательность и склонность к детальному анализу душевных состояний, к конкретному воссозданию бытового, характеристического окружения, в котором появляются герои. Народная песня в творчестве Даргомыжского, стилевые связи его музыки с жанрами городской музыкальной культуры. Новаторская направленность оперного творчества Даргомыжского, создание им новых оперных жанров. «Русалка» как народная бытовая драма. Сочетание в ней реалистического метода и традиций раннего русского романтического театра и форм большой романтической европейской оперы. Социальная основа, усиление антикрепостнической направленности сюжета Пушкина. Бытовой характер народных сцен, подчиненная роль фантастики. «Каменный гость» — новаторское произведение в жанре камерной лирико-психологической оперы. Новое решение Даргомыжским проблемы соотношения литературного текста и оперной формы.

Тема 6. «Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки.

Лекция 6.

М.А.Балакирев (1837-1910). Значение Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки» в годы ее формировании и роста. Многосторонняя деятельность Балакирева — композитора, пианиста, дирижера, педагога, музыкальнообщественного деятеля, собирателя народных песен. Продолжение и развитие Балакиревым в основных своих сочинениях эстетических принципов Глинки. Романтические черты в музыке Балакирева, его увлечение творчеством Листа. Значение Балакирева в выработке основ стиля «кучкизма» в 60-с годы.

Роль народной песни в музыке Балакирева. Записи и обработки русских народных песен, использование фольклора Закавказья. Программность и народножанровая основа как определяющие черты балакиревского симфонизма. Образы Востока в музыке Балакирева.

Роль Балакирева в развитии русской фортепианной музыки, особенно ее крупных виртуозных форм. Основные типы его фортепианных произведений. Новаторские черты фантазии «Исламей».

Тема 7. Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и Римского-Корсакова.

Лекция 7.

М.П.Мусоргский (1839-1881) — один из величайших русских композиторовреалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов, реформатор оперного жанра. Тема народа, его исторического прошлого — основная проблема оперного творчества Мусоргского. Интерес композитора к тематике историко-социальных конфликтов. Интонационный реализм Мусоргского и новаторское использование им русской народной песни и речевой интонации. Стремление воплотить в музыке целостные, социально и психологически характерные образы.

«Борис Годунов» — историческая музыкальная трагедия. История создания оперы, ее авторские редакции, дальнейшая судьба (редакция Н. Римского-Корсакова, восстановление подлинного авторского текста П. Ламмом, инструментовка авторского текста Д. Шостаковичем). Новизна трактовки исторической темы в оперном жанре.

Мусоргский и Пушкин. Множественность конфликтов при господстве основного противопоставления: народ и царская власть. Новизна музыкальной драматургии оперы. Значение образа народа и народных сцен.

Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908). Оперная эстетика Римского-Корсакова.

Ее народные, глинкинские основы. Взгляды Римского-Корсакова на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Различное решение им этой проблемы. Многообразие типов музыкальной драматургии в зависимости от сюжета и жанра оперы. Роль народнопоэтических жанров в оперном стиле композитора. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов.

Сказочные оперы Римского-Корсакова и их значение в истории этого оперного жанра. Идейная концепция оперы-сказки «Снегурочка», жизнеутверждающая сущность оперы, обобщающее философское значение основных образов. Народность поэтического и музыкального содержания. Значение народно-обрядовых сцен для раскрытия идеи оперы.

А.П.Бородин (1833-1887). Значение героико-эпической концепции в творчестве Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Оперный жанр в творчестве Бородина. «Князь Игорь». Монументальный склад оперы. Значение балетно-симфонических сцен.

Тема 8. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова

Лекция 8.

Программная основа симфонической музыки Римского-Корсакова. Народность его симфонических произведений, особенности их повествовательнокартинной драматургии. Русские и восточные бытовые и сказочные образы, картины природы. Роль красочного начала в гармоническом и оркестровом языке. Взаимовлияние симфонического и оперного жанров в творчестве Римского-Корсакова.

Новая трактовка Римским-Корсаковым программности в симфонических произведениях («Шехеразада»). Богатство оркестрового колорита в «Шехеразаде», сочетание приемов симфонической разработки тем с орнаментально-вариационным их развитием, связанным с традициями народной музыки.

Тема 9. Творческий облик П.И.Чайковского.

Лекция 9.

Роль симфонического творчества.

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) Глубина и многогранность отражения в творчестве Чайковского русской жизни того времени. Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем.

Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса.

Жанр симфонии — основа симфонического наследия Чайковского. Многообразие типов русской симфонии в его творчестве. Эволюция симфонии от жанрового лиризма к трагедийному симфонизму.

Симфонии Чайковского московского периода. «Зимние грезы»— тип лирической симфонии у Чайковского. Роль образов природы и картин народного быта. Шестая («Патетическая») симфония. Философско-трагедийная концепция симфонии и особенности ее драматургии.

Программная симфоническая музыка Чайковского. Тяготение композитора к сюжетам, основанным на глубоких и сильных жизненных конфликтах. Чайковский и мировая литература (Шекспир, Данте, Байрон). Чайковский и русская литература (Островский, Пушкин). Одночастные программные симфонические произведения Чайковского

Тема 10. Оперное наследие П.И.Чайковского.

Лекция 10.

Воплощение в опере основной темы творчества Чайковского: столкновение человека с трагически сложившимися жизненными обстоятельствами, борьба за счастье. Особенности оперной драматургии Чайковского. Многообразие жанрового облика опер Чайковского.

Новаторская сущность оперы «Евгений Онегин» как русской лирической оперы. Трактовка сюжета Пушкина. Русский бытовой романс — интонационная основа оперы. Роль лирико-психологического начала в опере в связи с развитием психологического метода характеристики в русском драматическом театре 50— 60-х годов (Тургенев).

«Пиковая дама» — вершина оперного творчества Чайковского. Глубина и социально-философская обобщенность идейной концепции оперы. Выражение социальной темы в форме нравственно-психологической музыкальной драмы. Трактовка повести Пушкина в опере.

Оптимистическая идея торжества сил жизни в опере «Иоланта». Особенности жанра и оперной формы в «Иоланте». Сочетание признаков лирического и трагедийного стиля в этой опере.

Тема 11. Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг.XIX в.

Лекция 11.

Творческая зрелость композиторов в 80-90-е годы, выдвинувшихся в русской музыкальной жизни в предшествующее десятилетие, их прочная связь с традициями «старших классиков» XIX века; Л.Глазунов, Л.Лядов, С.Танеев — высокий профессионализм и законченность их мастерства, национальные основы творчества.

С. Танеев — глава московской композиторской школы, его роль в утверждении традиций Чайковского, а также традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX—XX века. Кантата «Иоанн Дамаскин».

А.Глазунов (1865-1936) — крупный представитель русской классической музыки на рубеже XIX—XX веков. Образы русского эпоса, народного быта и природы в его творчестве. Инструментальная музыка. Балеты.

А. К. Лядов (1855—1914). Интерес Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. Инструментальное творчество. Фортепианные миниатюры.

Тема 12. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.

Лекция 12.

Творчество С.В.Рахманинова.

Выдвижение в 90-е и 900-е годы следующего поколения русских композиторов во главе с С.Рахманиновым, Л. Скрябиным, И.Стравинским. Их творческие связи с музыкальной классикой XIX века и новаторский характер деятельности (особенно Скрябина и Стравинского). Отражение в их музыке напряженной и сложной общественно-идейной атмосферы начала века, надежд и разочарований, характерных для значительной части русской художественной интеллигенции того времени.

Основные музыкальные жанры в русской музыке конца XIX— начала XX в.

Блестящий расцвет инструментального концерта и фортепианных произведений различных типов. Высокий расцвет русской исполнительской культуры. Выдающиеся пианисты и певцы начала XX века: С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов, А.Гольденвейзер, Ф.Шаляпин, Л.Собинов, А. Нежданова. Значение деятельности выдающихся дирижеров Э.Направника, Ф.Блуменфельда, С.Рахманинова. Прогрессивные реформаторские искания на сцене Московской частной оперы, их связь с реалистическими принципами русского драматического театра. Новаторские явления на русской балетной сцене, деятельность М. Фокина и Е. Горского. Воздействие модернизма на русский музыкальный театр.

Сергей Вавильевич Рахманинов (1873—1943). Рахманинов — великий русский композитор первой половины XX века. Широкие и многообразные связи творчества Рахманинова с передовой демократической русской культурой начала века. Сочетание в музыке Рахманинова мягкого задушевного лиризма с мужественным волевым началом; важное значение эпической образной сферы в произведениях Рахманинова, а также образов природы и фантастики. Определяющая роль песенности, мелодичности в музыкальном языке Рахманинова, его связь с русскими народными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Связи с наследием Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. Новаторский характер творчества Рахманинова, обновление и дальнейшее обогащение композитором музыкальностилистических принципов русской композиторской школы XIX века.

Исполнительская деятельность Рахманинова как пианиста и дирижера. Рахманиновский пианизм — вершина русского и мирового фортепианно-исполнительского искусства первой половины XX века.

Фортепианное творчество, его ведущее значение в музыкальном наследии композитора. Глубокое своеобразие и оригинальность фортепианного стиля Рахманинова.

Программная направленность фортепианной музыки Рахманинова, ее русская основа, сочетание русских традиций с достижениями зарубежной фортепианной музыки романтического периода (Лист, Шопен). Фортепианные концерты Рахманинова — классические образцы этого жанра в русской и мировой фортепианной литературе XX века.

Сочинения малых форм: программные пьесы, цикл «Музыкальные моменты», циклы прелюдий и этюдов-картин. Многоплановость их образно-музыкального содержания, углубление и расширение русской традиции.

Тема 13. Творчество А.Н.Скрябина.

Лекция 13.

Александр Николаевич Скрябин (1871 — 1915). Противоречивый, сложный характер музыки Скрябина как отражение идейных противоречий общественной жизни России начала 20 века. Ведущее значение музыки инструментальных жанров, особенно фортепианной. Скрябин-пианист. Основные особенности фортепианного стиля, новизна приемов изложения, тембровой палитры. Основные виды фортепианных произведений Скрябина и связь их с традициями романтической фортепианной музыки, а также с фортепианным творчеством русских композиторов XIX века. Скрябин — создатель жанра фортепианной поэмы.

Симфоническое творчество Скрябина. Его программно-философский характер.

Симфонические поэмы Скрябина. Третья симфония («Божественная поэма»). Особенности программно-философского замысла симфонии. «Поэма экстаза», «Прометей».

Тема 14. Творческий путь И.Ф.Стравинского.

Лекция 14.

Игорь Федорович Стравинский (1882—1971), его особое место в музыкальном искусстве XX века. Универсализм художественных интересов и стилей как характерная черта композитора, определившая его разностороннее восприятие искусства и воздействия на музыку современности.

Русские национальные истоки искусства И. Стравинского, Значение творчества А. Пушкина, М. Глинки, П. Чайковского в формировании его художественных идеалов, наряду с влиянием М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова; в дальнейшем плодотворное воздействие К. Дебюсси. Роль С.Дягилева и его «Русских балетов» в творчестве И.Стравинского.

Разнообразие творческих исканий И. Стравинского в неоклассический период.

Вершинные достижения этого периода опера-оратория «Царь Эдип», балеты на античные сюжеты «Аполлон Мусагет», «Персефона», «Орфей»; балет «Поцелуй феи»

на темы П.Чайковского; опера «Похождения повесы», возродившая моцартовский тип буффонного спектакля.

Особенности позднего периода творчества. Сужение тематически-образной сферы творчества. Обращение преимущественно к духовной тематике, к архаичным, старинным пластам музыки (в том числе в балете «Агон»). Свободное использование композитором серийной техники при сохранении ладотональных основ мышления.

Литературные труды И. Стравинского. Его идеалистические эстетические взгляды, нередко вступающие в противоречие с творческой практикой композитора.

Раздел 2. Отечественная музыкальная культура после Великой Октябрьской социалистической революции и в период построения социализма в СССР (1917-1941 гг.)

Тема 15. Общий обзор. Первые мероприятия советского государства в области музыкальной культуры:

Лекция 15.

Национализация театров, музеев, консерваторий, музыкальных издательств и т. п. Создание государственной системы музыкального образования. Широкое развертывание массовой музыкально-просветительской работы.

Деятельность русских композиторов, а также мастеров музыкальноисполнительского искусства старшего поколения: А. Глазунова, Р. Глиэра, В. Золотарева, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского, А. Гольденвейзера, Е.Ершова, К.

Игумнова, А. Неждановой, Л. Николаева, Л. Собинова, Н. Голованова и др.

Музыкальная культура в годы гражданской войны. Подъем народнопесенного творчества. Широкое распространение боевой революционной песни. Возникновение новых массовых песен о гражданской войне.

Новые задачи советской музыки после окончания гражданской войны и в годы перехода к мирному строительству.

Развитие советской музыки в 20-х годах. Рост концертной жизни, музыкального театра. Реформа музыкального образования. Расширение сети музыкальных учебных заведений.

Первые успехи советских композиторов в области песенно-хоровых и симфонических жанров. Начало развития советской оперы и балета. Идейно-эстетическая борьба в искусстве и борьба направлений в музыкальной культуре 20-х годов. Успехи культурного строительства в 30-х годах.

Постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературнохудожественных организаций». Образование Союза советских композиторов.

Утверждение социалистического реализма как ведущего метода советского искусства. Разнообразие жанров, стилей и форм в музыкальном искусстве 30-х годов.

Рождение отечественной музыкальной классики.

Тема 16. Песенное и хоровое творчество. Новые массовые песни.

Лекция 16

Первые советские композиторы-песенники. Массовые песни А. Давиденко; их интонационная связь с фольклором гражданской войны.

Песенное творчество В. Захарова. Его сотрудничество с хором имени Пятницкого. Своеобразие песен в синтезе особенностей крестьянского и современного мелоса.

И. Дунаевский - крупнейший мастер массовых музыкальных жанров. Светлый, жизнеутверждающий характер его творчества. Значение работы Дунаевского в звуковом кино для развития и популяризации советской песни. Основные типы песен Дунаевского.

Тема 17. Оратория и кантата. Роль крупных вокально-инструментальных жанров в истории отечественной музыки.

Лекция 17.

Общая проблематика. Пути развития.

Главные сюжетно-тематические линии в ораториально-кантатном творчестве 20 — 30 годах. Темы из исторического прошлого. Решение историко-освободительной темы с позиции патриотизма. Симфония-кантата «На поле Куликовом» Ю. Шапорина. Оратория «Емельян Пугачев» М. Коваля. Выдающееся значение кантаты С. Прокофьева «Александр Невский».

Тема 18. Симфоническая музыка. Сложный процесс становления отечественной симфонической музыки в 20 — начале 30 годов.

Лекция 18.

Многообразие путей. Освоение жанров. Программный симфонизм.

Симфонии Н. Мясковского. Пятая симфония; ее русский национальный характер.

Значение Шестой симфонии; значительность и сложность ее замысла; героикотрагическая трактовка революционной темы; психологическая углубленность; особенности композиционного строения и музыкального языка.

Многообразие тенденций в симфоническом творчестве С. Прокофьева: претворение неоклассических черт в Первой симфонии, проявление индивидуальноавторских черт в музыкальном языке сочинения. Эпический ракурс Второй симфонии. Связь Третьей и Четвертой симфоний с музыкальным театром С. Прокофьева.

Симфонические тенденции в произведениях С. Прокофьева других жанров.

Первая симфония Д. Шостаковича; преломление классических традиций и черты новаторства. Опыты решения новой тематики во Второй («Посвящение Октябрю») и Третьей («Первомайская») симфониях.

Программные симфонии на темы социалистического строительства: Четвертая симфония («Турксиб») М. Штейнберга, Четвертая симфония («Ижорская») В. Щербачева.

Новые симфонии Н. Мясковского. Героические образы Шестнадцатой симфонии. Лирико-поэмный характер Двадцать первой симфонии.

Четвертая, Пятая и Шестая симфонии Д. Шостаковича; выдающееся значение этой драматической триады в развитии советского симфонизма: тема становления личности.

Тема 19. Камерная музыка. Развитие камерной музыки.

Лекция 19.

Продолжение классических традиций в струнных квартетах А. Глазунова и Р. Глиэра.

Камерное инструментальное творчество 30-х годов. Струнные квартеты Н. Мясковского, Д. Шостаковича, В. Шебалина. Фортепианный квинтет Д. Шостаковича.

Сонаты и фортепианные пьесы Ан. Александрова, Н. Мясковского, С. Прокофьева.

Камерно-вокальное творчество 20-30 годов. Традиции и новаторство.

Тема 20. Музыкальный театр и киномузыка. Первые оперы на советскую тему.

Лекция 20.

Разнообразие жанров. Проблемы, связанные с методом композиции, творческими решениями.

Новаторские черты оперы «Нос» Д. Шостаковича.

Становление и развитие оперного театра С. Прокофьева.

20-е годы - время экспериментов и новых замыслов в области балета.

Первые успехи советской балетной музыки. Революционная тематика в балете.

«Красный мак» Р. Глиэра. «Пламя Парижа» Б. Асафьева.

Песня как основа музыкального языка. Опера С. Прокофьева «Семен Котко».

Претворение в операх советских композиторов образов русской и зарубежной классической литературы. Опера Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»

(«Катерина Измайлова»).

Лирико-комедийная опера «Дуэнья» («Обучение в монастыре») С. Прокофьева.

Опера «Кола Брюньон» Д. Кабалевского.

Балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева - яркое воплощение шекспировской трагедии в музыкально-хореографическом искусстве.

Роль Б. Асафьева в развитии советского балета.

Раздел 3. Отечественная музыкальная культура в 40 — 50 годы

Тема 21. Общий обзор Великая Отечественная война. Проявление всенародного мужества, стойкости и героизма. Место музыкального искусства в борьбе советского народа против фашизма.

Лекция 21.

Защита отечества - основная и ведущая тема отечественного искусства в годы Великой Отечественной войны. Отечественное искусство после исторической победы над фашизмом.

Постановления ЦК КПСС 1946 - 1948 гг. по идеологическим вопросам. Необоснованность и произвольность критических оценок, несправедливое осуждение группы выдающихся советских композиторов.

Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 г. «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца».

Переломное значение периода конца 50-х годов: преодоление имевших место черт догматизма, узости взглядов и неверных оценок как ряда советских сочинений, так и прогрессивных явлений зарубежной музыки XX века.

Оживление новаторских исканий в музыкальном творчестве. Достижения и противоречия на этом пути. Развитие различных стилевых течений.

Выдающиеся успехи советского музыкального исполнительства. Всесоюзные конкурсы.

Тема 22. Песенное и хоровое творчество. Важнейшая роль массовой песни в годы Великой Отечественной войны.

Лекция 22.

Многообразие песенного творчества.

Послевоенные песни. Сольные и хоровые песни.

Хоры В. Шебалина на слова Пушкина, Лермонтова и советских поэтов. «Десять поэм» Д. Шостаковича; их связь с русской революционной песней.

Тема 23. Оратория и кантата. Воплощение темы защиты Родины в ораториях и кантатах, созданных композиторами в годы Великой Отечественной войны.

Лекция 23.

«Киров с нами» Н.Мясковского, «Сказание о битве за русскую землю» Ю. Шапорина.

Отражение современной действительности в произведениях ораториальнокантатного жанра.

«Песня о лесах» Д. Шостаковича. Ее образно-интонационный мир, связь с песенными истоками.

Оратория С. Прокофьева «На страже мира».

Вокально-симфонические произведения Г. Свиридова. Поэма «Памяти Сергея Есенина». «Патетическая оратория» на слова Маяковского.

Тема 24. Симфоническая музыка. Отечественное симфоническое творчество в годы Великой Отечественной войны.

Лекция 24.

Значение Седьмой симфонии Д. Шостаковича как выдающегося художественного документа героической эпохи.

Восьмая симфония Д. Шостаковича; трагедийный и остропсихологический ракурс воплощения в ней темы войны.

Героико-эпическая Пятая симфония С. Прокофьева; ярко национальный характер ее музыкальных образов.

Вторая симфония А. Хачатуряна как одно из самых национально ярких полотен о войне.

Последние симфонии С. Прокофьева. Драматическая напряженность образов Шестой симфонии.

Седьмая симфония. Ее светлая жизнеутверждающая лирика, поэтическая красота.

Последние симфонии Н. Мясковского.

Симфонии Д. Шостаковича послевоенных лет.

Девятая симфония; ее скерцозные и лирические образы. Углубленнопсихологический характер Десятой симфонии; значительная роль лирикофилософского начала.

Расцвет отечественной исполнительской культуры как одна из предпосылок широкого развития сольного инструментального концерта. Разные типы концертов.

Тема 25. Камерная музыка. Идейно-художественное и жанровое обогащение камерной музыки в военные и послевоенные годы.

Лекция 25.

Камерно-инструментальная музыка.

Четвертый квартет Р. Глиэра. Тринадцатый квартет и Виолончельная соната Н.

Мясковского. Второй квартет С. Прокофьева. Камерные инструментальные произведения Д. Шостаковича; отражение образов войны в его Фортепианном трио.

Сольные фортепианные произведения Д. Кабалевского, Д. Шостако-вича и др.

Последние сонаты С. Прокофьева.

Развитие камерной вокальной музыки. Тенденция к индивидуализации жанра, укрупнение форм, тяготение к цикличности, сближение с кантато-ораториальными жанрами, значительность содержания.

Образы современной действительности в советском романсе. Вокальный цикл Д.

Шостаковича на слова Е. Долматовского.

Народная и классическая поэзия в камерной и вокальной музыке. Вокальный цикл Д. Шостаковича «Из еврейской народной поэзии». Песни, романсы и вокальные циклы Д. Кабалевского, Г. Свиридова.

Тема 26. Музыкальный театр и киномузыка. Многогранность отечественной оперы, обогащение тематики, сюжетов.

Лекция 26.

Создание оперных спектаклей на патриотические сюжеты из исторического прошлого и героической современности.

Опера «Война и мир» С. Прокофьева по роману Л. Толстого. Ее выдающееся место в истории советского музыкального театра.

Образы классической и советской литературы в оперном творчестве. Решение шекспировской темы в комической опере В. Шебалина «Укрощение строптивой».

Народно-эпическая, сказочная и легендарная тематика в балетном творчестве.

«Золушка» С. Прокофьева.

«Сказ о каменном цветке» С. Прокофьева; пластическое воплощение радости творческого труда и духовной красоты русского человека; национальный характер образов; эпический строй музыки.

«Спартак» А. Хачатуряна - героическая музыкально-хореографическая трагедия;

монументальность ее музыкально-сценических форм, симфонизм, поэтика контрастов. Выдающееся значение балета.

Раздел 4. Отечественная музыкальная культура в 60 - 90 годы

Тема 27. Общий обзор. Панорама отечественной музыки 60 - 90 годов.

Лекция 27.

Влияние крупнейших композиторов - прежде всего Д. Шостаковича, С.Прокофьева, Н. Мясковского, А Хачатуряна - на современный, творческий процесс.

Авторитет мастеров старшего поколения. Роль Г. Свиридова.

Достижение зрелости, интенсивность художественного процесса в творчестве Р. Щедрина, Б. Чайковского, С. Слонимского, А. Петрова, А.Пахмутовой, А. Шнитке, Б. Тищенко.

Многообразие стилей современного искусства как следствие многообразия тем, образов, идей.

Стилевая «полифония» современного искусства.

Образование традиций и поиски нового, расширение средств выразительности, свободное владение новыми композиционными приемами.

Взаимосвязь музыки и литературы театра, живописи, кинематографа на современном этапе.

Интерес к литературной классике первых лет революции и к ярким образцам современного литературного творчества: С. Слонимский -«Виринея» Л. Сейфуллиной, А. Холми нов - «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, В. Губаренко Гибель эскадры» А. Корнейчука, Т.Хренников — «Мать» М. Горького. Обращение Д. Шостаковича к поэзии Евг. Евтушенко (Тринадцатая симфония), Р. Щедрина («Поэтория») к творчеству А. Вознесенского, А. Холминова («12-я серия») к прозе В.Шукшина.

Интерес к творчеству А. Блока, Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н.

Заболоцкого, А. Твардовского и др.

Интенсивное обращение к русской классике: к творчеству Н.В. Гоголя-оперы Р.

Щедрина, А. Холминова, Ю. Буцко, М. Вайнберга, к А.С. Пушкину-«Лирика Пушкина» Б. Чайковского, «Пушкинский венок» Г. Свиридова, к творчеству Л.Н. Толстого и А. П. Чехова - «Анна Каренина» и «Чайка» Р. Щедрина.

Широкий интерес к историко-революционной тематике («Виринея») С. Слонимского, «Оптимистическая трагедия» А. Холминова; к выдающимся деятелям отечественной истории («Петр I» А. Петров, «Степан Разин» Н. Сидельникова), к героям Великой Отечественной войны «Зори здесь тихие» К. Молчанова, «Мадонна и солдат» М. Вайнберга, «Дневник Анны Франк» Г Фрида.

В поле зрения остается диалектика чувств («Ангара» А. Эшпая), тонкий юмор и сатира, обличающие социальные пороки («Мертвые души» Р.Щедрина, «Сотворение мира» А. Петрова).

Интерес творческой молодежи к новым звуковым системам, к активному и в большинстве гибкому освоению техники композиции XX века. Характеристика музыкального исполнительства на современном этапе. Отечественное музыкознание на современном этапе.

Тема 28. Песенное и хоровое творчество. Расширение тематики песни и ее интонационно-выразительных средств.

Лекция 28.

Многообразие песенных жанров, их взаимодействие. Фольклорные тенденции в контексте современных выразительных средств.

Необходимость строгой художественной дифференциации песенной продукции.

Усиление интереса к хоровой музыке с конца 60-х и в 70-е годы. Рождение камерных хоров: в 70-е годы - хоры под управлением В. Минина, Г. Полянского, А. Нестерова, стимулирующих обновление хорового репертуара. Профессионализация самодеятельных хоров.

Обращение к хоровой музыке композиторов разных поколений и национальных школ. Хоровые партитуры Д. Шостаковича, Г. Свиридова, В.Салманова, Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.

Обращение к творчеству более широкого круга поэтов: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Никитин, Кольцов, Маяковский, Есенин, Блок, Бальмонт, Бунин, Мандельштам, Твардовский, Вознесенский.

Создание хоров на народные тексты (Н. Сидельников, В. Салманов, С.Слонимский).

Тема 29. Утверждение новых хоровых жанров, среди крупных форм для хора a cappella:

Лекция 29.

Концерт, поэма.

Инструментализация хоровой фактуры («Сольфеджио» Р. Щедрина, Концерт для хора мальчиков), использование приемов, ранее получивших преимущественное распространение в инструментальной музыке (атональность, алеаторика, коллаж, сонористика).

Тема 30. Оратория и кантата. Подлинное возрождение жанра оратории и кантаты.

Лекция 30.

Многообразие их тематики. Романтизация жанра оратории и кантаты через введение черт народной обрядности.

Расширение литературной основы, активное обращение к советской поэтической классике.

Привлечение зарубежной поэзии (Шекспир, Берне, Гейне, Лорка, Рильке, Аполлинер, Г. Мистраль).

Своеобразная ветвь - вокально-симфонические произведения с фольклорной основой: в единстве мелодии и стиха («Курские песни» Г.Свиридова), либо использование только текстов («Песни вольницы» С. Слонимского, «Свадебные песни» Ю.

Буцко, «Плачи» Э. Денисова, «Лебедушка» В. Салманова).

«Реквием» («Памяти погибших в борьбе с фашизмом») Д.Кабалевского на слова Р. Рождественского.

«Слово о полку Игореве» Л. Пригожина. Воскрешение образов Древней Руси;

музыкальный язык оратории, драматургия.

Камерные кантаты Г. Свиридова («Деревянная Русь», «Снег идет»).

Тема 31. Симфоническая музыка Образное и жанровое развитие симфонической музыки и инструментального концерта в изучаемый период.

Лекция 31.

Роль философско-медитативного начала в симфоническом творчестве 70-х годов. Возрастание роли полистилистики. Расширение образного и жанрового диапазона в симфонической музыке: монументальные циклы, камерные симфонии с большой ролью концертирующего начала, концерты для оркестра.

Значение симфонического творчества Д. Шостаковича последнего пятнадцатилетия его жизни.

Симфонии: Р. Щедрина, М. Вайнберга, Б. Чайковского, С.Слонимского.

Интерес к жанру камерной симфонии: Четырнадцатая Д. Шостаковича, Седьмая и Десятая М. Вайнберга, Камерная симфония Б. Чайковского и др.

Концерты для оркестра: «Звоны» Р. Щедрина, «Русские сказки» Н. Сидельникова, «Концерт-буфф» С. Слонимского.

Концерты-рапсодии А. Хачатуряна.

Фортепианные концерты Р. Щедрина.

Инструментальные концерты Т. Хренникова, Д. Кабалевского, Б.Чайковского, М. Вайнберга, Б. Тищенко, Ю. Буцко.

Тема 32. Камерная музыка. Возрастание роли камерных жанров, совпавшее с активным образным обновлением советской музыки последнего периода.

Лекция 32.

Значительность идейно-образного содержания. Доминанта интеллектуального начала, психологического аспекта.

Экспериментальные возможности камерных жанров. Расширение их тембровых и динамических свойств.

Стремление к стилистическому многообразию.

Возникновение, наряду с традиционными, таких жанровых разновидностей кончерто гроссо, как «музыка для...», «композиция...».

Поздние квартеты, Скрипичная и Альтовая сонаты Д. Шостаковича в контексте стиля композитора.

Триада соло-сонат А. Хачатуряна.

Лирическая традиция отечественной классики в квартетном творчестве Б. Чайковского.

Новаторские тенденции в камерных сочинениях Р. Щедрина: фортепианная соната, «24 прелюдии и фуги».

Возросшее значение вокальной музыки среди камерных жанров.

Поздние вокальные сочинения Д. Шостаковича.

Творчество Г. Свиридова, В. Гаврилина.

Тема 33. Музыкальный театр и киномузыка. Музыкальный театр на современном этапе.

Лекция 33.

Множественность стилевых решений. Проблематика жанра. Особый интерес к современной теме.

Классические сюжеты, значение оперной гоголианы: оперы Р.Щедрина, А.

Холмнова, Ю. Буцко.

Камерные оперы, монооперы, их генезис, преобладание внутреннего психологического действия над внешним.

Контакты оперы с другими искусствами, рождение и развитие гибридных форм: опера-балет, опера-оратория, зонг-опера.

Народно-героическая драма «Оптимистическая трагедия» А.Холминова.

«Виринея» С. Солминского, «Не только любовь» Р. Щедрина.

Историко-патриотическая опера (вокально-симфонические фрески) «Петр I» А.

Петрова.

«Мертвые души» Р. Щедрина. Двуплановость драматургии.

Зарождение жанра мюзикла.

Многообразие творческих исканий в балетном театре.

Нахождение новых форм пластической выразительности путем включения спортивных элементов, акробатики, бытового танца.

Тематическое жанровое и стилевое разнообразие балетов, активное освоение современной темы («Берег надежды» А. Петрова, «Геологи» Н. Каретникова), классических сюжетов (Толстой, Чехов, Шекспир), древних мифов, летописей, сказаний.

Психологическая разработка образов, их движение, развитие. Сближение балета с другими жанрами: симфонией, оперой, ораторией.

Использование в балете современных средств выразительности: полистилистики («Анна Каренина» Р. Щедрина), новых принципов работы с фольклором («Ярославна» Б. Тищенко, «Икар» С. Слонимского, «Степан Разин» Н. Сидельникова).

5. Образовательные технологии

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и образовательные технологии:

лекции – для изложения нового материала;

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения качества восприятия изучаемого материала;

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной работе.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Формы и виды контроля знаний обучающихся, предусмотренные по данной дисциплине:

- промежуточная аттестация (зачет, экзамен).

Критерии зачетной оценки

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся показал глубокое или полное знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины, либо показал при ответе на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустил отдельные погрешности и сумел устранить их с помощью преподавателя, знаком с основной литературой по предмету.

Оценка «не зачтено» ставится, если при ответе выявились существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы.

Критерии экзаменационной оценки:

Оценка «отлично» выставляется, если показал глубокое и полное знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины.

Оценки «хорошо» выставляется студенту, показавшему полное знание основного материала учебной дисциплины, но неуверенное применение знаний при моделировке практической ситуации, знание основной литературы и знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой.

Оценки «удовлетворительно» выставляется, если студент показал при ответе на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, неуверенное применение знаний при моделировке практической ситуации, допустил отдельные погрешности и сумел устранить их с помощью преподавателя, знаком с основной литературой по предмету.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы.

6.1. Примерный перечень вопросов к зачету

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

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Древнерусская певческая книжность. Основные виды церковных рукописей.
2. Партесный концерт. Творчество Н. Дилецкого и В. Титова
3. Духовный концерт второй половины XVIII - начала XIX века. Творчество Д. С. Бортнянского и М. С. Березовского
4. Инструментальное творчество XVIII века. Инструментальная музыка Д. С. Бортнянского и И. Е. Хандошкина
5. Инструментальное творчество А. А. Алябьева.
6. Оперное творчество М. И. Глинки. Жанр отечественной героико-трагической оперы. «Жизнь за Царя»
7. Оперное творчество М. И. Глинки. Сказочно-эпическая опера «Руслан и Людмила».
8. Оперное творчество А. С. Даргомыжского. От ранних оперных замыслов к опере «Русалка».
9. Жанровое своеобразие оперы А. С. Даргомыжского «Каменный гость».
10. Оперное творчество А. Н. Серова.
11. Симфоническое творчество М. И. Глинки.
12. Камерно-инструментальное творчество М. И. Глинки.
13. Симфоническое творчество А. С. Даргомыжского.
14. Жанры опер в творчестве А. Г. Рубинштейна.
15. Инструментальное творчество А. Г. Рубинштейна.
16. Оперное творчество Ц. А. Кюи.
17. Оперное творчество А. П. Бородина. От ранних оперных замыслов к «Князю Игорю».
18. Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина. Первоначальные замыслы и вариант редакции Н. А. Римского-Корсакова – А. К. Глазунова
19. Инструментальное творчество М. А. Балакирева
20. Инструментальное творчество А. П. Бородина.
21. Романсовое творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева
22. Романсовое творчество М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского (сравнительная характеристика)
23. Романсовое творчество А. Г. Рубинштейна, Ц. А. Кюи, М. А. Балакирева.
24. Романсовое творчество А. П. Бородина.

6.3. Примерная тематика курсовых работ

Не предусмотрено

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая основная литература

№	**Название**
	История отечественной музыки X - начала XX вв.: программа-конспект для исполнительских факультетов (V-VI семестры) / [сост. Т. Г. Казанцева] ; Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки, 2004. - 83с. - (Учебная библиотека). - ISBN 5-9294-0043-1.
	Птушко Л. А. История отечественной музыки ХХ века (История советской музыки): Учебное пособие / Птушко Л. А., Л. А. Птушко - Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. - 112 c.. - ISBN [http://www.iprbookshop.ru/23636.html](http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http:/www.iprbookshop.ru/23636.html)

7.2. Рекомендуемая дополнительная литература

№	**Название**
1.	Семь страниц из истории русской музыки [Электронный ресурс]: популярные очерки о выдающихся русских композиторах/ Шорникова М.И.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 285 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59425.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.	История русской музыки [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по направлению 070100 «Музыкальное искусство», специальности 070105 «Дирижирование»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010.— 75 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21988.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.	Селицкий А.Я. Опера Римского-Корсакова «Царская невеста». Литературный источник. Либретто. Музыкальная драматургия [Электронный ресурс]: лекция по курсу «История русской музыки»/ Селицкий А.Я.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2014.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43194.html.— ЭБС «IPRbooks»

7.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы, интернет-ресурсы

№	**Перечень программного обеспечения и профессиональных баз данных,**
	Пакет офисных программ Microsoft Office
	Пакет офисных программ OpenOffice
	Операционная система Windows
	Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Перечень информационных справочных систем	
	Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru
	Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
	Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
	ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/
Перечень интернет-ресурсов	
	Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru
	Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru
	Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru
	Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине:

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);

Учебные аудитории самостоятельных занятий по дисциплине оснащены пользовательским рабочим местом, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

№ **п/п**	**Вид занятия**	**Краткое описание и характеристика состава установок, измерительно-диагностического оборудования, компьютерной техники и средств автоматизации экспериментов.**
1	Лекции	Мультимедийное оборудование

9. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям лиц с ограниченными возможностями

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

10. Методические указания обучающимся по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа определяется спецификой дисциплины и методикой ее преподавания, временем, предусмотренным учебным планом, а также ступенью обучения, на которой изучается дисциплина.

Для самостоятельной подготовки можно рекомендовать следующие источники: конспекты лекций, учебную литературу соответствующего профиля.

Преподаватель в начале чтения курса информирует обучающихся о формах, видах и содержании самостоятельной работы, разъясняет требования, предъявляемые к результатам самостоятельной работы, а также формы и методы контроля и критерии оценки.

Методические рекомендации по подготовке к зачету

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором обучающиеся получают предварительный перечень вопросов к зачёту и список рекомендуемой литературы, их ставят в известность относительно критериев выставления зачёта и специфике текущей и итоговой аттестации. С самого начала желательно планомерно осваивать материал, руководствуясь перечнем вопросов к зачету и списком рекомендуемой литературы, а также путём самостоятельного конспектирования материалов занятий и результатов самостоятельного изучения учебных вопросов.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Экзамен преследует цель оценить работу обучающегося за определенный курс: полученные теоретические знания, их прочность, развитие логического и творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения анализировать и синтезировать полученные знания и применять на практике решение практических задач.

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, утвержденным заведующим кафедрой. Экзаменационный билет включает в себя два вопроса и задачи. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения обучающихся за один месяц до экзаменационной сессии. В процессе подготовки к экзамену организована предэкзаменационная консультация для всех учебных групп. Результат экзамена выражается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

С целью уточнения оценки экзаменатор может задать не более одного-двух дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы. Под дополнительным вопросом подразумевается вопрос, не связанный с тематикой вопросов билета. Дополнительный вопрос, также как и основные вопросы билета, требует развернутого ответа. Кроме того, преподаватель может задать ряд уточняющих и наводящих вопросов, связанных с тематикой основных вопросов билета. Число уточняющих и наводящих вопросов не ограничено.

Лист дополнений и изменений

№ **п/п**	**Прилагаемый к Рабочей программе дисциплины документ, содержащий текст обновления**	**Решение кафедры**		**Подпись** **заведующего** **кафедрой**	**И.О. Фамилия заведующего** **кафедрой**
Дата	**Протокол №**
1.	Приложение № 1 о внесении изменений в п. 7.1. Рекомендуемая основная литература, п.7.2. Рекомендуемая дополнительная литература	31.08.2018	1		
2.	Приложение № 2 о внесении изменений в п. 7.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы, интернет-ресурсы	31.08.2018	1		

Приложение № 1 о внесении изменений в п. 7.1. Рекомендуемая основная литература

№	**Название**
	История отечественной музыки X - начала XX вв.: программа-конспект для исполнительских факультетов (V-VI семестры) / [сост. Т. Г. Казанцева] ; Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки, 2004. - 83с. - (Учебная библиотека). - ISBN 5-9294-0043-1.
	Птушко Л. А. История отечественной музыки ХХ века (История советской музыки): Учебное пособие / Птушко Л. А., Л. А. Птушко - Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2018. - 112 c.. - ISBN [http://www.iprbookshop.ru/23636.html](http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http:/www.iprbookshop.ru/23636.html)

п.7.2. Рекомендуемая дополнительная литература

№	**Название**
1.	Семь страниц из истории русской музыки [Электронный ресурс]: популярные очерки о выдающихся русских композиторах/ Шорникова М.И.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 285 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59425.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.	История русской музыки [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по направлению 070100 «Музыкальное искусство», специальности 070105 «Дирижирование»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010.— 75 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21988.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.	Селицкий А.Я. Опера Римского-Корсакова «Царская невеста». Литературный источник. Либретто. Музыкальная драматургия [Электронный ресурс]: лекция по курсу «История русской музыки»/ Селицкий А.Я.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2014.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43194.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.	Ширяева О. Ф. Жанр симфонической картины в творчестве отечественных композиторов: Учебное пособие по дисциплине «История отечественной музыки» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 53.03.05 Дирижирование, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.05.01 Искусство концертного исполнительства / Ширяева О. Ф., О. Ф. Ширяева - Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2018. - 204 c.. - ISBN 978-5-94839-607-1. [http://www.iprbookshop.ru/70447.html](http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http:/www.iprbookshop.ru/70447.html)