

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 02.06.2025 11:04:49

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории русской музыки

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

История русской музыки

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Искусство балетмейстера

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «История русской музыки» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный приказом от 22.02.2022 №60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль подготовки «Искусство балетмейстера»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» ноября 2017 г. №1121.

Авторы-составители: к. иск., ст. преподаватель М.И. Алейников
ст. преподаватель В.В. Шахов

Рецензент: к.иск, доц. С.В. Фролов

Внешний рецензент: к. иск., доцент РГПУ им. А. И. Герцена Г.В.Абдуллина

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории русской музыки
«19» июня 2024 г., протокол № 7.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы.....	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	27
6.1. Список литературы.....	27
6.2. Интернет-ресурсы.....	28
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	28
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	28
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	28
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	29
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	29
8.4. Контрольные материалы.....	32
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	43
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	44

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской музыки» нацелена на всестороннее содействие средствами предмета музыкально-профессиональной подготовке бакалавров (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов. Основной его целью является формирование у студентов направления подготовки **52.03.01 Хореографическое искусство** четкого представления о процессе исторического развития музыкального искусства и его связи с общим ходом музыкального и культурного развития России.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития русской профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях — от древности до конца XX века;
- раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом историко-культурного развития общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;
- раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской музыки» входит в базовую часть цикла Б1 ОПОП бакалавров по направлению подготовки **52.03.01 Хореографическое искусство**. Курс истории русской музыки занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История зарубежной музыки», «История», «История русской литературы» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом	Знать: - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства

этапе	Уметь: - анализировать произведения искусства - составлять собственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении произведений искусства
	Владеть: - методом комплексного анализа, - понятийным аппаратом - способами практического применения выразительных средств различных видов искусств

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры		
		4	5	6
Контактная аудиторная работа (всего)	102	34	34	34
Лекционные занятия	51	17	17	17
Практические занятия	51	17	17	17
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	150	38	38	74
Вид промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Экзамен
Общая трудоемкость:				
Часы	252	72	72	108
Зачетные единицы	7	2	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№	Наименование тем курса	Всего часов	Аудиторные занятия, в т.ч.			Самост. работа (час.)
			Лек	Практ	Сем	
4-й семестр						
1	Введение. Музыкальная культура Древней Руси (X–XVI вв.)	4	2	—	—	2
2	Русская музыкальная культура XVII в.	6	2	2	—	2
3	Русская музыка XVIII века. Формирование национальной композиторской школы	8	2	2	—	4
4	Музыкальная культура первой половины XIX в.	6	1	1	—	4
5	Творчество М.И. Глинки (1804–1857)	10	2	1	1	6
6	Творчество А.С. Даргомыжского (1813–1869)	4	—	1	1	2
7	Зарождение профессионального музыкального образования в России. Творческая деятельность А.Г. Рубинштейна (1829–1894) и М.А. Балакирева (1836–1910).	8	2	2	—	4
8	Творчество М.П. Мусоргского (1839–1881)	8	2	1	1	4
9	Творчество А.П. Бородина (1833–1887).	8	2	1	1	4
10	Творчество П.И. Чайковского (1840–1893).	10	2	—	2	6
	Итого в 4-м семестре	72	17	11	6	38
5-й семестр						
11	Творчество Н.А. Римского-Корсакова (1844–1908)	11	2	3	1	4
12	Русская музыка на рубеже XIX–XX вв.	9	2	1	1	4
13	Творчество А.К. Лядова (1855–1914).	8	2	2	—	4
14	Творчество А.К. Глазунова (1865–1936)	12	2	2	—	8
15	Творчество С.И. Танеева (1856–1915)	9	1	—	1	6
16	Творчество А.Н. Скрябина (1872–1915)	9	2	1	1	4
17	Творчество С.В. Рахманинова (1873–1943)	9	2	1	1	4
18	И.Ф. Стравинский (1882–1971): твор-	15	4	1	1	8

	чество «русского» периода					
	Итого во 5-м семестре	72	17	11	6	38
6-й семестр						
19	Музыкальная культура Советской России 20-30-х годов	8	2	—	—	6
20	Творчество Д.Д. Шостаковича (до 1941 г.)	14	2	2	2	8
21	Творчество С. С. Прокофьева (до 1941 г.)	12	2	2	—	8
22	Музыкальная культура Советской России периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Советские военные симфонии	6	2	—	—	4
23	Музыкальная культура Советской России послевоенного периода	6	1	1	—	4
24	Творчество С.С. Прокофьева 1940-50-х гг.	8	1	1	2	4
25	Поздний период творчества Д.Д. Шостаковича (1953-1975)	8	2	2	—	4
26	Музыкальная культура советской и постсоветской России второй половины XX века. Общая характеристика	6	1	1	—	4
27	Общая характеристика жизни и творчества Г.В. Свиридова	12	2	—	2	8
28	Общая характеристика жизни и творчества А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрина	10	1	1	—	8
29	Общая характеристика жизни и творчества Слонимского С.М., Тищенко Б. И., Гаврилина В. А.	10	1	1	—	8
	Итого в 6-м семестре	108	17	11	6	74
	ВСЕГО ПО КУРСУ	252	51	33	18	150

5.2. Содержание программы

4-й семестр

Введение. Тема 1.

Обзор тем курса, учебной и научной литературы. Вопросы периодизации истории русской музыки. Своеобразие ее исторического развития.

Музыкальная культура Древней Руси (XI–XVI вв.).

Музыкальное творчество как часть народной (традиционной) культуры. Традиционная картина мира. Обрядовая сущность древнейших пластов русского фольклора (календарные и семейные песни). Художественное претворение событий исторической жизни Древней Руси в музыкальном эпосе. Но-

вые, «раскрепощающие» тенденции в XVI веке: расцвет жанра исторической песни, зарождение протяжной песни.

Генезис профессиональной церковной музыки: «трансплантация» византийской культуры на русскую почву. Постепенное формирование самобытных русских распевов. Каноничность средневекового певческого искусства. Знаменный распев как основной вид древнерусского богослужебного пения. Музыкальная письменность. Искусство колокольного звона. Музыка в княжеском быту и общественной жизни. Скоморошество.

Значение «интонационного словаря» всех пластов музыки Древней Руси для формирования национально-самобытного облика творчества русских композиторов XVIII–XX веков.

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII в.

Переломное значение XVII века как переходного от Средневековья к Новому времени в различных областях культуры, диалогичность ее развития. Церковный раскол и полемика по вопросам религиозной обрядности, книг, иконописи, пения. Роль украинско-белорусского Просветительства в становлении русского барокко, его особенности (ренессансные черты).

Возникновение двух видов многоголосия: строчного пения, явившегося результатом эволюции древнерусских распевов, и партесного пения, перенесенного на русскую почву из Польши через Украину. Партесный концерт как высшая форма русского музыкального барокко. Дилецкий (ок. 1630 — ок. 1680) и Титов (ок. 1650 — ок. 1710) — крупнейшие композиторы нового направления. Зарождение внекультовых музыкальных жанров: псалмы и канта. «Псалтырь рифмотворная» Полоцкого и Титова.

«Пещное действо» и «вертеп» как ранние формы театральной практики. Придворный театр царя Алексея Михайловича (1672–1676) — первый профессиональный театр в России; его восприятие современниками. Появление духовных учебных заведений европейского типа и распространение школьной драмы. Открытие в 1702 году первого публичного театра.

Тема 3. Русская музыка XVIII в.

Формирование национальной композиторской школы.

Новые тенденции в развитии общественной, политической и культурной жизни России в начале XVIII века, связанные с утверждением светской идеологии. Установление интенсивных прямых контактов с культурными центрами Западной Европы. Ассимиляция явлений европейской культуры. Становление национальных школ в литературе, живописи, архитектуре, музыке. Параллелизм разных стилевых направлений в искусстве: барокко (русское и западноевропейское), классицизм, сентиментализм.

Основные хронологические вехи:

Первая треть XVIII века — «Петровская эпоха»

Утверждение ведущей роли светского начала. Преобладание прикладных жанров в искусстве. Новые функции музыки в общественной жизни: музыка празднеств и шествий, военная музыка. Ассамблеи. Начало концертной

жизни при дворе и в аристократических кругах. Ведущие жанры: партесный концерт и кант (панегирический, навигацкий и др.).

Вторая треть XVIII века.

Появление в России европейской оперы. Иностранные музыканты, руководители «Итальянской придворной оперной труппы» в Петербурге: Галуппи, Паизиелло, Чимароза, Мартини-и-Солер и др. Привилегированное положение жанра оперы *seria*. «Цефал и Прокрис» Арайи (1755) на русское либретто Сумарокова — первая «русская опера». Создание в 1756 году первого русского профессионального театра. Показ итальянских и французских комических опер широкой публике, как начало процесса демократизации музыкальной жизни России.

Возникновение жанра сольной песни с сопровождением. Сборник Теплова «Между делом безделье» (1758).

Последняя треть XVIII века — «эпоха Просвещения».

Формирование национальной композиторской школы под воздействием общих идейно-художественных (литературных) тенденций эпохи. Появление крупных композиторов: Березовского (1741/45?–1777), Пашкевича (1742–1797), Хандошкина (1747–1804), Бортнянского (1751–1825), Фомина (1761–1800). Взаимодействие в их произведениях общеевропейских классицистских и национальных элементов стиля.

Возникновение и расцвет жанра многочастного духовного хорового концерта. Отличия его от партесного концерта. Выдающиеся достижения Березовского и Бортнянского. Придворная певческая капелла.

Рождение самобытного жанра «русской комической оперы». Его демократический облик и синтетическая (музыкально-драматическая) жанровая основа. Эволюция по пути возрастания музыкального начала и освоения все более сложных оперных форм. Жанровые разновидности: бытовая комедия («Мельник — колдун, обманщик и сват» Соколовского – 1779, «Ямщики на подставе» Фомина – 1782), сатирическая комедия («Скупой» и «Санктпетербургский гостиный двор» Пашкевича – 1782), сказка («Февей» Пашкевича – 1786). Обращение во многих операх к русскому поэтическому и музыкальному фольклору, связанное с возникновением общего широкого интереса к нему (издание первых сборников мелодий русских народных песен в 1770–90-х). Французская *opéra comique* в творчестве Бортнянского («Сокол» – 1786, «Сын-соперник» – 1788). Мелодрама «Орфей» Фомина (1792) как высшее достижение русского музыкального театра XVIII века в сфере трагического.

Жанр «российской песни» в творчестве Бортнянского, Дубянского, Козловского — предтеча романса XIX века.

Роговой оркестр как самобытное явление русской аристократической культуры. Первые опыты русских композиторов в области камерно-инструментальной музыки: клавирные и скрипичные вариации и сонаты Хандошкина, Березовского, Бортнянского, Трутовского, Караулова, камерные ансамбли Бортнянского, танцевальные миниатюры Козловского.

Тема 4. Музыкальная культура первой половины XIX в.

Русская музыкальная культура первой половины XIX века в контексте общеевропейского формирования национальных композиторских школ в эпоху романтизма. Патриотический подъем в русском обществе и рост национального самосознания под влиянием Отечественной войны 1812 года.

Основные тенденции развития музыкального искусства в первой половине XIX века. Крупнейшие композиторы, основные жанры. Взаимодействие в композиторском творчестве различных стилистических явлений: классицизма, сентиментализма, романтизма. Значение Пушкина в формировании русской художественной классики. Историческая роль Глинки в развитии отечественной музыки.

Русская опера начала XIX века. Две новые ее разновидности: волшебнo-фантастическая («Леста, днепровская русалка» Давыдова – 1805) и историко-героическая («Иван Сусанин» Кавоса – 1815), наметившие магистральные пути дальнейшего развития оперного жанра в России. Значение Верстовского (1799–1862), наиболее яркого выразителя романтических тенденций в русской музыке, предвосхитившего некоторые художественные завоевания Глинки, Римского-Корсакова и др. «Аскольдова могила» (1835) — вершина национально-романтической доглинкинской оперы.

Формирование жанра романса, фокусировавшего в себе характернейшие элементы интонационного словаря эпохи и являвшегося «эмоциональным барометром эпохи» (Асафьев). Его жанровые разновидности — «русская песня», элегия, баллада и т.д. — в творчестве Алябьева (1787–1851), Верстовского, Варламова (1801–1848), Гурилева (1803–1858).

Развитие инструментальной музыки в первой половине XIX века: фортепианной (Гурилев, Геништа, Ласковский), камерно-инструментальной и оркестровой (Алябьев).

Тема 5. Творчество М.И. Глинки (1804–1857).

Творчество М. И. Глинки — начало классического периода в истории русской музыки. Обобщение в его творчестве важнейших традиций предшествующих веков и открытие перспектив дальнейшего развития. Создание высокохудожественного и органичного национального музыкального стиля. Жанровое многообразие творчества. Глинка как явление мировой музыкальной культуры: органичный синтез самобытно преломленных принципов западноевропейского классицизма и романтизма с элементами народной музыки (русской, испанской, польской и др.). Периодизация и вехи творческого пути.

Новаторство музыкальной драматургии «Жизни за царя» (1836). Новизна трактовки образа главного героя. Связь народной темы с отечественной историей — открытие, получившее продолжение в операх «кучкистов». Новизна жанра и своеобразие драматургии «Руслана и Людмилы» (1842). Сложное взаимодействие в опере элементов эпоса, сказки и мифа, обусло-

вившее ее драматургическую многогранность. Влияние на творчество Римского-Корсакова, Бородина и др.

Симфоническая музыка. Трудное и относительно позднее формирование самобытного творческого метода. Основные направления: лирический («Вальс-фантазия») и жанровый симфонизм (испанские увертюры, «Камаринская»). Претворение открытий Глинки в творчестве последующих поколений композиторов: Балакирева, Даргомыжского, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова и др.

Вокальное творчество Глинки — вершина и завершение длительного периода развития бытового романса. Возведение традиционных жанровых разновидностей на новый художественный уровень. Принцип целостного воплощения поэтического образа текста. Поэзия Пушкина в романсах Глинки. «Прощание с Петербургом» (1840).

Тема 6. Творчество А.С. Даргомыжского (1813–1869).

Отражение в творчестве А. С. Даргомыжского передовых идей русской культуры 40–50-х годов XIX века. Новаторство творческого метода и стиля. Периодизация и вехи творческого пути.

Выдающиеся достижения в области камерно-вокальной музыки. Расширение содержательной сферы элегии, баллады, ориентального романса. Создание новых жанров: лирический монолог, песня-сценка, сатирическая песня. Театрализация песен. Принцип детализированного воплощения в музыке образов поэтического текста.

«Русалка» (1855). Проблема завершения сюжета пушкинской драмы. Новизна жанрового решения и драматургического облика, открытия в области оперного речитатива. Влияние на оперное творчество Чайковского и др. «Каменный гость» — первая русская камерная опера — в контексте поисков обновления оперного жанра в 1860-е гг. (Вагнер, Верди). Новаторство замысла, музыкальной драматургии и вокальной мелодики. Значение для дальнейшего развития русской оперы.

Жанрово-характеристические произведения для оркестра («Баба-Яга» и др.) как следующая после Глинки ступень в развитии национального симфонизма. Преломление традиций Даргомыжского Мусоргским, Римским-Корсаковым, Лядовым и др.

Тема 7. Зарождение профессионального музыкального образования в России. Творческая деятельность А.Г. Рубинштейна (1829–1894) и М.А. Балакирева (1836–1910).

Ситуация с профессиональным музыкальным образованием в России в 1850-х — начале 1860-х годов, литературная полемика, проект Музыкального институт при Академии художеств (1852). Ключевая роль А.Г. Рубинштейна. Значение деятельности Русского музыкального общества (с 1859). Открытие консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), появление на протяжении 1860–1900-х годов музыкальных классов и училищ

при местных отделениях РМО в городах по всей России. Особенности русского профессионального музыкального образования. Бесплатная музыкальная школа М.А. Балакирева и Г.Я. Ломакина (с 1862).

А.Г. Рубинштейн — одна из центральных фигур русской музыкальной культуры 1860–1880-х годов. Интенсивность и многогранность его творческой деятельности: исполнительской, музыкально-общественной, композиторской, педагогической. Двойственность и противоречивость положения Рубинштейна в современной ему русской музыкальной жизни. Исключительная плодовитость Рубинштейна-композитора и неравноценность его наследия, широта жанрового диапазона, особенности стилизового облика. Опера «Демон» (1871) как одна из первых русских лирических опер.

Значение творческой (композиторской и исполнительской), просветительской и музыкально-общественной деятельности Балакирева для развития русской музыкальной культуры второй половины XIX века. Периодизация и вехи творческого пути. Балакирев как глава «Новой русской музыкальной школы», характерные черты его педагогического метода. Кризис 1870-х годов. Основные жанры композиторского наследия. Претворение традиций русских предшественников (прежде всего, Глинки) и западноевропейских романтиков (Шопен, Лист, Берлиоз). «Исламей» (1869).

Тема 8. Творчество М.П. Мусоргского (1839–1881).

М.П. Мусоргский и его эпоха. Периодизация и вехи творческого пути. Обусловленность яркого новаторства музыки композитора его самобытными идейно-эстетическими взглядами и неповторимыми особенностями музыкального мышления. Историческая судьба русского народа — как главная тема творчества Мусоргского. Проблема редактирования его произведений в XIX–XX вв. Влияние его творчества на развитие отечественной и зарубежной музыки конца XIX — XX вв.

Уникальность жанрового и музыкально-драматургического облика каждой из опер Мусоргского, определенная особенностями их художественных замыслов. Открытие «музыкальной прозы» в «Женитьбе» (1868), обозначившей путь к социальной сатире и гротеску в операх композиторов XX в. Реформаторское значение «Бориса Годунова». Равноценность художественных концепций двух редакций оперы (1869 и 1872). Трагедия Пушкина и либретто Мусоргского: сходства и отличия. Редакции оперы, выполненные др. авторами. «Хованщина» (1872–1880) — история создания, источники сюжета, идейный замысел, жанровая многоплановость, новаторский облик музыкальной драматургии, особенности вокального стиля. Редакции и варианты завершения оперы.

Развитие традиций Даргомыжского и самобытные искания в камерно-вокальном творчестве. Расширение тематики жанра песни вследствие разнообразного претворения социальной тематики. Песни на собственные слова. Новаторская сущность вокальных циклов «Детская» (1872), «Без солнца» (1874), «Песни и пляски смерти» (1875, 1877).

Особенности замыслов и стилистического облика двух ярко-оригинальных инструментальных произведений Мусоргского — «Ночь на Лысой горе» и «Картинки с выставки».

Тема 9. Творчество А.П. Бородина (1833–1887).

Своеобразие творческого облика А.П. Бородина — ученого-естественника и композитора. Периодизация и вехи творческого пути. Главные образные сферы его художественного творчества: эпос, лирика, комизм. Многообразие стилевых истоков. «Глинкианское» начало: цельность и гармоничность мировосприятия, восточная тематика, эпичность. Связь с традициями европейского классицизма (бетховенские черты) в области формообразования и музыкально-тематического развития. Творческое развитие романтических традиций (Шумана, Берлиоза, Листа) в области гармонии, оркестровки. Народно-песенные и культовые истоки в музыкальном языке композитора.

«Князь Игорь». Судьба произведения. Опера Бородина и ее редакция, выполненная Римским-Корсаковым и Глазуновым, — произведения, с разными идейно-художественными концепциями. Принципиальные отличия между ними в плане трактовки исторической темы, а также на уровне общего сюжетного плана и драматургических принципов.

Бородин — создатель жанра эпической симфонии. Его характерные особенности: специфическая «архаичная» образность, неконфликтный тип драматургии.

Песни и романсы. Бородин как автор текстов собственных вокальных сочинений. Основные образные сферы. Новаторские черты формы и музыкального языка.

Тема 10. Творчество П.И. Чайковского (1840–1893).

П.И. Чайковский в истории русской и мировой музыкальной культуры. Глубина и многогранность отражения в его творчестве русской действительности второй половины XIX века. Периодизация и вехи творческого пути. Чайковский и композиторы Балакиревского кружка. Генезис музыкального стиля: претворение широкого круга отечественных традиций (от различных пластов фольклора до музыки А.Г. Рубинштейна) и многообразных явлений европейской музыки (от Моцарта и Бетховена до Листа). Симфонизм как основной метод музыкального мышления в различных жанрах творчества.

Жанровое богатство оркестрового наследия. Программность как одно из основополагающих начал. Введение в симфоническую музыку приемов оперной драматургии. Чайковский — создатель лирико-жанрового (Первая–Третья) и лирико-трагедийного (Четвертая–Шестая) типов симфонии. Особенности замысла и музыкальной драматургии вершинного творчества композитора — Шестой симфонии (1893).

Оперная эстетика Чайковского. Периодизация оперного творчества. Поиски своего стиля в первых четырех опытах и обретение его в «Евгении Онегине» (1878). Лирико-психологическая музыкальная драма как основной

жанр оперного творчества Чайковского. Новые черты, отличающие замыслы конца 1870-х — начала 1890-х годов: обращение к сложной трагедийной и философской тематике, многогранность содержания, монументальность форм. «Пиковая дама» (1890) как вершина оперного творчества Чайковского. Проявление новых стилистических черт в «Иоланте» (1891).

Характеристика других областей творчества композитора (балеты, камерно-вокальная музыка, фортепианные сочинения).

5-й семестр

Тема 11. Творчество Н.А. Римского-Корсакова (1844–1908).

Значение творчества Н.А. Римского-Корсакова в истории русской музыки как связующего звена между эпохой Глинки и Даргомыжского и культурой начала XX века. Эстетические взгляды и стилевые принципы Римского-Корсакова. Вопросы периодизации, вехи творческого пути. Римский-Корсаков и композиторы «Могучей кучки». Участие в «Беляевском кружке». Исключительная широта, интенсивность и плодотворность деятельности: композиторской, педагогической, концертно-просветительской, редакторской.

Жанровое богатство симфонического наследия. Генезис стиля. Программность как один из ведущих творческих принципов. Особенности оркестрового письма. «Испанское каприччио» (1887), «Шехеразада» (1888) и «Светлый праздник» (1888) — три вершины в развитии разных линий национального жанрового симфонизма. Стилистически опережающая роль оркестровых произведений по отношению к оперным (идеи, образы, особенности драматургии и музыкального языка).

Оперная эстетика Римского-Корсакова. Многогранность его оперного творчества, отличающего разнообразием тем и образов, художественных концепций, жанровых решений, типов драматургии, оперных форм. Развитие традиций предшественников и новаторство. Римский-Корсаков — Вагнер: сходства и различия. Путь развития от исторической «Псковитянки» (1872), через становление сказочно-эпического жанра в пяти фантастических операх конца 1870-х — середины 1890-х (от «Майской ночи» до «Садко») и резкий стилистический поворот в лирико-психологических драмах конца 1890-х (от «Моцарта и Сальери» до «Царской невесты») к творчеству 1900-х, представленному произведениями всех жанрово-драматургических направлений (от лирико-психологической «Сервиллии» до сказочного «Золотого петушка»). Принадлежность поздних опер-сказок к «условному театру», порожденному эпохой модерна. Нравственно-философская концепция и жанрово-драматургическое своеобразие «Сказания о невидимом граде Китеже...» (1905).

Тема 12. Русская музыка на рубеже XIX–XX вв.

Конец XIX и начало XX в. — один из самых плодотворных и интересных периодов в русском искусстве, отличающийся многообразием и интен-

сивностью исканий. Переоценка прежних ценностей и эстетических критериев, необычайно стремительное выдвижение и развитие новых, зачастую противоборствующих течений: символизма, модерна, акмеизма, футуризма, кубофутуризма, эгофутуризма, супрематизма, абстракционизма, лучизма и др. Преобладание в творчестве «модернистов» эстетического начала над этическим и социальным. Выдающиеся достижения и открытия в разных областях художественного творчества. Сравнение этого периода с эпохой Ренессанса, определение «Серебряный век».

В области музыкального искусства деятельность композиторов разных поколений — «шестидесятников» (Римский-Корсаков, Балакирев, Кюи, Направник), «восьмидесятников» (Лядов, Танеев, Глазунов, Аренский, Ляпунов), начавших свою творческую деятельность на протяжении 1890–1900-х гг. (Калинников, Скрябин, Рахманинов, Черепнин, Метнер, Кастальский, Стравинский, Мясковский, Прокофьев и др.). Сближение позиций петербургской и московской композиторских школ, укрепление творческих и дружеских контактов между их представителями. Усиление в музыке лирико-психологического начала, перенесение акцента с социально-гражданственной тематики на проблематику философско-этического плана. Изменение иерархии жанров: кризис оперы и расцвет балета, переключение интересов композиторов в сферу инструментальной музыки (симфонической, фортепианной, камерно-ансамблевой), расцвет хоровой музыки (светской и, в особенности, духовной). Тенденция к синтезу вокальных и инструментальных жанров. Стилистические изменения в языке: переход от развернутых мелодий к микротематизму; усложнение ладовых форм мышления и гармонических средств; усиление роли полифонии; повышение роли ритма и тембра в создании музыкального образа. Активизация романтических, «классицистских», символистских тенденций в творчестве композиторов на рубеже столетий. Рост антиромантических и антисимволистских веяний в русской культуре, начиная с 1910-х годов. Зарождение авангардизма в творчестве Рославца, Вышнеградского, Обухова, Лурье. Новый уровень контактов русской и западноевропейской музыки на рубеже XIX–XX веков. Всемирные выставки в Париже и «Русские сезоны» Дягилева.

Тема 13. Творчество А.К. Лядова (1855–1914).

А.К. Лядов — оригинальный представитель петербургской композиторской школы: наследник «Балакиревского кружка», тяготевший к новым эстетическим тенденциям (символизм и др.). Периодизация и вехи творческого пути. Участие в «Беляевском кружке». Педагогическая деятельность. Эстетические взгляды. Преломление в музыке Лядова традиций западноевропейских романтиков (Шопен, Шуман) и русских композиторов (от Глинки до Скрябина). Принципы стиля: отточенность музыкальной мысли и формы, гармоничная соразмерность деталей и целого, ювелирная отделка деталей. Миниатюра — форма высказывания, идеально соответствующая художественной натуре Лядова.

Фортепианные произведения — основа творчества Лядова до начала 1900-х гг. Типичные для него жанры в контексте искусства западноевропейских романтиков и русских композиторов. Значение народной песни для формирования музыкального языка композитора и как самостоятельной художественной области его наследия. Расцвет симфонического творчества в 1904–1914 гг., яркие стилистические новшества: микротематизм, сгущённо-гротесковое воплощение «злой» сказочности, импрессионистские черты в гармонии и фактуре, формирование принципов камерного симфонизма. Хоровые обработки церковных песнопений. Развитие традиций Лядова в русской музыке XX в.

Тема 14. Творчество А.К. Глазунова (1865–1936).

А.К. Глазунов — выдающийся продолжатель традиций «Новой русской школы» на рубеже XIX–XX вв., «завершитель» классической эпохи отечественной музыки. Двойственность его исторического положения как художника переходной эпохи. Особенность творческого становления, проходившего под влиянием творчества не только «кучкистов», но также Чайковского и западноевропейских романтиков. Черты музыкального стиля. Периодизация и вехи творческого пути. Участие в «Беляевском кружке». Значение деятельности Глазунова на посту директора Петербургской (Ленинградской) консерватории.

Ведущее значение жанра симфонии в творческом наследии композитора и его роль в развитии русской симфонии рубежа XIX–XX веков. Глазунов — создатель лирико-эпического и эпико-драматического типов симфонии. Жанровое богатство его оркестровой музыки. Значение программного начала. Становление симфонического стиля Глазунова в произведениях 1880-х — начала 1890-х годов. Облик зрелых симфоний (Четвертая–Шестая). Проявление новых тенденций в поздних образцах жанра, особенности замысла и музыкальной драматургии Восьмой симфонии (1906).

Роль балетов Глазунова в истории развития русского музыкального театра, преемственность с творчеством Чайковского (симфонизация), влияние, оказанное на Черепнина и Стравинского. «Раймонда» (1898) как одна из вершин творчества Глазунова.

Тема 15. Творчество С.И. Танеева (1856–1915).

С.И. Танеев — глава московской композиторской школы на рубеже XIX–XX веков. Самобытность творческого облика — художник и ученый в одном лице. Выдающееся значение для русской музыкальной культуры его многогранной деятельности: композитор, педагог, музыковед-полифонист, пианист, музыкально-общественный деятель. Историзм художественного мышления и интеллектуализм Танеева-композитора, особенности его становления: сознательная задержка в «периоде ученичества» и интенсивная творческая эволюция в дальнейшем. Характерные черты музыкального стиля: множественность истоков (претворение на русской почве важнейших традиций европейской музыки — ренессанса, барокко, классицизма, роман-

тизма) при внутреннем единстве и цельности, полифоническая природа мышления, широкое использование принципа монотематизма. Своеобразие жанрового состава творчества: центральное положение камерно-инструментальной и хоровой музыки.

Танеев как автор первых в русской музыке философско-лирических кантат, художественный замысел кантаты «Иоанн Дамаскин» (1884). Претворение традиций Бетховена и Чайковского в Симфонии с-moll (1898), концептуальность произведения. Оригинальность замысла и жанрово-стилевого облика оперы на античный сюжет «Орестея» (1894), особое положение, занимаемое ею в истории русского музыкального театра.

Тема 16. Творчество А.Н. Скрябина (1872–1915).

Уникальность творческой фигуры А.Н. Скрябина — самого яркого новатора среди русских композиторов рубежа XIX–XX веков. Его философские взгляды и отражение их в музыке. Общность воззрений композитора с идеями младосимволистов: Вяч. Иванова, А. Белого. Замысел Мистерии как центральная идея жизни и творчества Скрябина. Периодизация творчества. Стремительная стилевая (от романтизма к символизму) и жанровая эволюция как закономерный результат эволюции идейно-философской. Преобладание в музыке 1890-х годов фортепианных жанров, самобытное преломление влияний Шопена, Лядова и др.; в 1-й половине 1900-х годов выход на первый план симфонических опусов, оригинальное претворение традиций Листа и Вагнера; стилистически-неповторимый облик творчества 2-й половины 1900-х — 1910-х годов.

Жанровый и стилистический облик фортепианного творчества. Создание жанра поэмы. Проявление черт поэмности в фортепианной и оркестровой музыке 1900–1910-х годов. Значение сонат Скрябина для развития данного жанра в русской музыке. Четвертая соната (1903) — одна из вех творческой эволюции композитора. Подчиненность развития симфонического творчества Скрябина поискам адекватного воплощения волновавших его художественно-философских идей. Особенности художественного замысла и музыкального стиля Третьей симфонии (1904) и «Поэмы экстаза» (1907). Историческое значение творчества Скрябина. Развитие его идей и открытий в музыке XX века.

Тема 17. Творчество С.В. Рахманинова (1873–1943).

С.В. Рахманинов — одна из ключевых фигур русской культуры начала XX в. Периодизация и вехи творческого пути. «Триединство» художественной натуры — композитор, пианист, дирижер. Эстетические взгляды. Универсальный характер творчества дореволюционного периода (жанровая и образная многоплановость), преобладание трагедийной тематики и тяготение к инструментальным жанрам в зарубежный период. Целостность ярко-самобытного стиля при множестве истоков: древняя церковная и народная русская музыка, творчество отечественных композиторов (московской и петербургской школ) и западноевропейских романтиков. Существенное обнов-

ление и усложнение музыкальной палитры на протяжении творческого пути при сохранении стилевых основ.

Характеристика основных жанровых областей творчества Рахманинова: фортепианной, симфонической, камерно-вокальной, оперной, вокально-симфонической, хоровой, камерно-инструментальной. Рахманинов и искусство символистов. Основные темы и образы рахманиновского творчества. Философско-этическая проблематика ключевых произведений: «Скупой рыцарь» (1905), «Колокола» (1913), «Симфонические танцы» (1940). «Всенощное бдение» (1916) — вершина русской духовной музыки рубежа XIX–XX вв. Развитие рахманиновских традиций в русской музыке XX в.

Тема 18. И.Ф. Стравинский (1882–1971): творчество «русского» периода.

И.Ф. Стравинский — русский мастер, оказавший решающее влияние на развитие всей европейской ветви мировой музыкальной культуры XX века. Творческие периоды: «русский» (1908–1923), неоклассицистский (1923–1953), сериальный (1953–1968). Основополагающее значение «русского» периода. Формирование в ранних сочинениях композитора важнейшего качества его творческой манеры — универсализма («русская европейскость»). Влияние Римского-Корсакова, Дягилева, деятелей «Мира искусства» и «Вечеров современной музыки» на формирование и раскрытие дарования Стравинского. Стремительная стилевая эволюция от ранней, «глазуновской» симфонии Es-dur (1908) к трем ярко новаторским «фольклорным» балетам, принесшим автору мировую известность.

«Жар-птица» (1910) — «энциклопедия русской сказочности»; синтетичность стилевого облика балета, импрессионистская красочность партитуры. Антиромантическая эстетическая направленность «Петрушки» (1911), соединение традиций итальянской комедии масок и русского балаганного представления, оригинальность использования фольклорного материала, новизна оркестровой палитры. Значение в истории музыки XX века «Весны священной» (1913); опора на архаические пласты фольклора и «революционные» стилистические открытия Стравинского в области ритма, мелодики, лада, тональности, гармонии. Особенности художественного замысла и стилистического облика оперы «Соловей»: «шинуазри», глубокие различия между I (1909) и II–III (1914) актами.

6-й семестр

Тема 19. Музыкальная культура Советской России 20-30-х годов.

Переломные изменения в системе функционирования музыки в обществе. Политика военного коммунизма, материальные трудности существования государства и культуры. Национализация культуры и место культуры и музыки в государственной системе. А. Луначарский как первый нарком просвещения, его «мягкая» политика в области искусства. Государственная политика в области новой аудитории.

Состояние системы музыкального образования – профессионального и массового (хоровые студии). Творческий «вакуум» первых лет советской власти, его причины.

Пятая симфония Н. Мясковского как первое симфоническое произведение в СССР. С.С. Прокофьев о Пятой симфонии. Массовые революционные празднества, начало развития жанра массовой песни.

Уникальность музыки периода 20-х годов. Уникальность явления «советский музыкальный авангард 20-х годов». История восприятия музыки этого периода в XX-XXI веках. Обоснование хронологических рамок периода: от 1921 года, года окончания гражданской войны и принятия НЭПа, – до Постановления 1932 года.

Факторы, обусловившие своеобразие музыки 20-х гг.: особые экономические условия существования искусства и музыки, интенсивный культурный обмен с Европой, влияние европейской музыкальной культуры на советскую музыку. Баланс «традиция–новаторство» в музыке 20-х годов. Знаменитые эксперименты периода: терменвокс, Персимфанс и др. Стилистический «плюрализм» музыки 20-х годов. «Политическая» борьба в искусстве 20-х годов: творческие организации и баланс между ними. Особая ситуация начала 30-х годов.

Композиторская школа в 20-е годы. Композиторы-традиционалисты, композиторы пролетарской музыки, композиторы-авангардисты. Композиторы советского музыкального авангарда 20-х годов, их дальнейшая судьба. Поиски «советской темы» в опере 20-х – начала 30-х гг. Первые советские оперы. «Нос» Шостаковича как уникальное явление в опере данного периода.

Становление советского балетного театра. Хореографические эксперименты Ф. Лопухова. Балет Р. Глиэра «Красный мак» как первый балетный «хит» советской эпохи. Балеты Шостаковича рубежа 20–30-х годов как специфическое явление советского балета.

Ведущая тенденция симфонической музыки 20-х годов – привнесение в жанр симфонии черт кантатно-ораториального жанра. Программные симфонии 20-х годов. Непрограммные симфонии 20-х годов. «Завод» А. Мосолова как символ советского конструктивизма. Первые советские кантаты и оратории. Поиски стилистики в жанре массовой песни.

Советская бытовая музыка 20-х годов: уникальность этого явления, его влияние на формирование и дальнейшее творчество композиторов академических жанров, в первую очередь – Д. Шостаковича. Шестая симфония Н. Мясковского как «первая русская симфония о революции». Своеобразие замысла и драматургии. Особенности концепции симфонии.

Музыкально-идеологические события 30-х годов. Постановление 1932 года как рубеж двух эпох в советской музыке. Идеологическая кампания против творчества Шостаковича в 1936 году как событие, приведшее к большим последствиям для советской музыки. Юбилеи второй половины 30-х годов как «катализатор» творчества композиторов.

Наступление в середине 30-х годов эпохи социалистического реализма в советской музыке. Обоснование эстетики социалистического реализма, его идеологические и стилистические показатели. Соцреализм как эстетическое направление в музыке XX века.

Встраивание литературы и искусства в государственную идеологическую систему СССР к концу 30-х годов. Разнообразные формы государственной поддержки литературы и искусства. Роль творческих союзов. Государственная поддержка национальных школ. Расцвет музыкального искусства во второй половине 30-х годов. Появление первых произведений мирового уровня. Новые имена в композиторской школе (Т. Хренников, А. Хачатурян, И. Дунаевский, И. Держинский, Г. Свиридов). Становление и закрепление интонационного стандарта советской массовой песни в середине 30-х годов. Песенное творчество И. Дунаевского и других композиторов.

Опера 30-х годов. Постановка и запрещение «Леди Макбет Мценского уезда» и появление жанра песенной оперы. «Тихий Дон» И. Держинского как образец песенной оперы; характеристики жанра. Другие произведения в жанре песенной оперы. Первая советская опера С. Прокофьева «Семен Котко» как проявление стиливого диалога с жанром песенной оперы и стилистикой соцреализма. Комическая опера «Обручение в монастыре».

Балет 30-х годов. Господствующее направление – хореодрама (драмбалет). Балеты Б. Асафьева и А. Крейна. Последний балет Д. Шостаковича, «балет-оперетта» «Светлый ручей» и его критика. Определяющее значение «Ромео и Джульетты» С. Прокофьева для дальнейшего развития советского балета.

Симфоническое творчество 30-х годов. Симфонии Н. Мясковского – Шестнадцатая, Двадцать первая. Жанр песенной симфонии и Четвертая симфония Л. Книппера как образец жанра. Четвертая, Пятая, Шестая симфонии Д. Шостаковича как вершина симфонического творчества периода. Расцвет жанра концерта в 30-е годы. Концерты 30-х годов. Выдвижение жанров кантаты и оратории на ведущие позиции. Исторические кантаты 30-х годов. Юбилейные кантаты 30-х годов. Роль кантат Прокофьева в развитии жанра. Значение пушкинского юбилея для возрождения камерно-вокального жанра во второй половине 30-х годов. Пушкинский цикл Г. Свиридова.

«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева как произведение, реформаторское для жанра балета. Обстоятельства написания и постановок. Тип балета С. Прокофьева на примере «Ромео и Джульетты». «Стиливого диалог» с жанром драмбалета. Особенности драматургии и стиля балета. «Ромео и Джульетта» как явление музыки 30-х годов.

Тема 20. Творчество Д.Д. Шостаковича (до 1941 г.)

Обстоятельства формирования Шостаковича: феноменальные музыкальные данные, стремительное начало занятий музыкой, особенности обучения в консерватории. Работа тапером и ее определяющее значение для

формирования эстетики и стиля композитора. Окончание консерватории и Первая симфония.

Шостакович-пианист. Конкурс имени Шопена 1927 года и его влияние на дальнейшую пианистическую карьеру. Влияние пианизма Шостаковича на композиторское творчество. Авангардный период в творчестве Шостаковича. Вторая симфония и опера «Нос» как ярчайшие явления советского авангарда. Опера «Нос» как уникальное явление советской музыки первой половины XX века. Особенности эстетики, драматургии, стилистики. Судьба оперы в XX-XXI веках.

Продолжение творческого формирования Шостаковича в жанрах музыкального театра и кино. Реализованные и нереализованные оперные замыслы Шостаковича начала 30-х годов. Балетный театр Шостаковича как специфическое явление советского балета. «Идеологические балеты» Шостаковича («Золотой век», «Болт»). Изменение балетной эстетики и стилистики в балете «Светлый ручей».

Работа Шостаковича в театре Мейерхольда, в ленинградском ТРАМе. Музыка композитора к драматическим спектаклям. Начало кино-биографии Шостаковича. «Новый Вавилон» как кино-эксперимент 20-х годов. Фильмы 30-х годов. Освоение композитором различных стилистических пластов в 30-е годы. Инструментальные сочинения конца 20-х – середины 30-х годов. Триумф «Леди Макбет» и катастрофа 1936 года. Четвертая симфония, уникальность ее замысла и судьбы. «Реабилитация» Шостаковича после Пятой симфонии. Завершение творческого формирования Шостаковича в Пятой симфонии.

«Леди Макбет Мценского уезда» – опера с уникальной судьбой. Обстоятельства написания, постановки, советского и мирового триумфа оперы, ее запрещения в 1936 году. Возвращение композитора к опере, начиная с 1954 года. «Катерина Измайлова», ее советский и мировой триумф. Дальнейшая судьба оперы, вплоть до наших дней. Две редакции оперы, их сравнение и оценка. Особенности замысла оперы – выбор и трактовка первоисточника. Драматургия оперы, характеристика основных персонажей. Интонационная драматургия оперы. Жанровая характеристика оперы как «трагедии-сатиры». Принцип пародии в опере. «Леди Макбет Мценского уезда» в ситуации 30-х годов. Музыкально-идеологические аспекты.

Пятая симфония Шостаковича как одно из наиболее глубоких и многозначных произведений в музыке XX века. Обстоятельства создания, исполнения, дальнейшего восприятия произведения в XX-XXI веках. Становление в Пятой симфонии типичных для Шостаковича симфонической концепции симфонической модели. Окончательное формирование стиля композитора. Особенности драматургии произведения. Различные трактовки Пятой симфонии, их обоснование. Интерпретационные трактовки произведения, их влияние на формирование «нового» взгляда на произведение.

Тема 21. Творчество С.С. Прокофьева (до 1941 г.)

Хронологические рамки зарубежного периода творчества Прокофьева, различные трактовки, обоснование. Зарубежный период как «годы странствий». Стилиевой диалог с различными музыкальными культурами в музыке Прокофьева зарубежного периода творчества (американской, немецкой, французской). Стилистическое развитие Прокофьева в эти годы. «Экстремальный» авангард середины 20-х годов (Вторая симфония) и постепенное движение к «новой простоте» середины 30-х годов. «Любовь к трем апельсинам» как образец оперной драматургии Прокофьева и одна из значительнейших комических опер в музыке XX века.

Постепенное формирование собственной балетной эстетики Прокофьева: от второй редакции «Шута» к «Блудному сыну» и «На Днепре». «Театральные» симфонии 20-х годов. Концерты зарубежного периода творчества. Творческий кризис Прокофьева в начале 30-х годов и принятие решения о переезде в СССР.

«Огненный Ангел» как наиболее масштабный замысел зарубежного периода творчества. История создания. Особенности драматургии и стилистики оперы, взаимосвязь с Третьей симфонией.

Переезд Прокофьева в СССР, хронологические критерии, причины и последствия. Официальное положение Прокофьева в СССР, изменение ситуации с годами. Советский период творчества Прокофьева как наиболее плодотворный в творческой биографии. Разнообразие жанров и баланс между различными жанрами в творчестве.

Тема 22. Музыкальная культура Советской России периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Советские военные симфонии.

Особые условия существования искусства и музыки в годы войны. Музыкальная жизнь в блокадном Ленинграде, в эвакуации, после возвращения из эвакуации. Советская музыка этого периода в сравнении с музыкой других стран. Массовая песня военных лет, парадокс доминирования лирических песен. Музыка для духового оркестра. Творчество С. Чернецкого.

«Война и мир» С. Прокофьева на фоне других опер периода. Шедевры балетного театра – «Гаянэ» А. Хачатуряна и «Золушка» С. Прокофьева.

Развитие жанров кантаты и оратории в годы войны. Концерт для голоса с оркестром Р. Глиэра. Шедевры камерной и сольной инструментальной музыки. Советские военные симфонии как культурный феномен. Обилие симфонической музыки, ее общие черты. Воздействие драматического симфонизма Д. Шостаковича на симфонии различных композиторов. Лучшие симфонии военных лет.

Седьмая симфония Д. Шостаковича как политический и культурный феномен. Обстоятельства ее создания и восприятия. Различные концепции содержания симфонии. Девятая симфония Д. Шостаковича в контексте 1945 года, ее последующее восприятие во второй половине XX века. Восьмая симфония Д. Шостаковича как военная драма. Ее сравнение с Седьмой симфонией. Восьмая симфония как квинтэссенция симфонической

концепции композитора. Особенности драматургии и строения симфонии. Обстоятельства ее восприятия в СССР.

Пятая симфония С. Прокофьева как квинтэссенция зрелого прокофьевского симфонизма. Пятая симфония как проявление стилевого диалога с эстетикой социалистического реализма. Особенности драматургии и стиля симфонии, роднящие произведение с эпическим русским симфонизмом, с творчеством С. Прокофьева авангардного периода. Важность Пятой симфонии в музыкально-идеологическом контексте 1945-46 годов.

Тема 23. Музыкальная культура Советской России послевоенного периода.

Обоснование хронологических рамок периода. Значение 1953 года как истока послесталинской эпохи в советской музыке. Значение Десятой симфонии Д. Шостаковича (1953) как произведения, переломного в развитии советской музыки. «Ждановские» постановления 1946-48 годов; их восприятие во второй половине XX века. Постановление «Об опере В. Мурадели «Великая дружба»», его последствия и влияние на развитие музыкальной культуры. Стиль социалистического реализма конца 40-х – начала 50-х годов.

Опера послевоенного периода. Последние оперы С. Прокофьева. «Декабристы» Ю. Шапорина. Последний балет С. Прокофьева, «Каменный цветок». Кантата и оратория как жанры, наиболее уместные в сложившейся идеологической обстановке. Кантатно-ораториальные произведения Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Мясковского.

Симфоническое творчество периода. Шестая симфония С. Прокофьева как образец драматического симфонизма композитора. Особенности драматургии и концепции симфонии, ее оценка. Последние симфонии С. Прокофьева и Н. Мясковского в контексте эстетики и стиля социалистического реализма конца 40-х – начала 50-х годов. Жанр концерта во второй половине 40-х – 50-х годов. Симфония-концерт для виолончели с оркестром С. Прокофьева. Скрипичные концерты Д. Шостаковича (№1) и Д. Кабалевского как современники. Камерно-вокальное творчество периода. «Страна отцов» Г. Свиридова. «Тайные» вокальные циклы Д. Шостаковича – «Из еврейской народной поэзии» и «Антиформалистический раёк».

Десятая симфония Д. Шостаковича как произведение, разделяющее сталинскую и послесталинскую эпоху в советской музыке. Десятая симфония и эстетика соцреализма. Различные концепции произведения, советское и западное музыковедение о произведении. Различные возможности трактовки. Особенности драматургии и симфонической модели произведения. Воздействие Десятой симфонии Д. Шостаковича на дальнейшее развитие советской музыки.

Тема 24. Творчество С.С. Прокофьева 1940–50-х гг.

Стиль Прокофьева советского периода: «новая простота» середины 30-х годов, достижение «эталона» стиля. Стилиевой диалог со стилистикой социалистического реализма и восприятие музыки Прокофьева в СССР. «Взлёты и падения» в советской биографии Прокофьева. Произведения Прокофьева на идеологические советские темы. Особенности воплощения текста в музыке Прокофьева. Кантаты советского периода творчества как наиболее показательные в этом отношении.

«Война и мир» – самое грандиозное произведение Прокофьева в жанре оперы. История создания и различные редакции произведения, история постановок. Проявление «константных» черт оперной драматургии Прокофьева в «Войне и мире», их обогащение. Совмещение черт двух линий русской оперной традиции – драматической и эпической.

Тема 25. Поздний период творчества Д.Д. Шостаковича (1953-1975).

Десятая симфония как рубежное произведение. Статус Шостаковича в музыке СССР после 1953 года: официальное положение, положение в профессиональном кругу. Необходимость изменений в эстетике и стиле в новый период развития музыки, мировой и советской. Поздний период творчества как «период растерянности» (Г. Орлов).

Стилистические поиски в поздних произведениях; серия в творчестве Шостаковича. Стилистические переключки поздних произведений и творчества Шостаковича 20-х годов. Жанры в позднем периоде творчества: предпочтение инструментальной музыки. Жанр квартета и феномен «позднего стиля» Шостаковича. Жанр концерта и его сближение с жанром симфонии. Инструментальная соната в позднем творчестве. Последнее произведение композитора – Альтиная соната.

Изменения в структуре киномузыки Шостаковича. Две «поздних» кинопартитуры – «Гамлет» и «Король Лир». Музыкальная комедия «Москва, Черемушки» как образец заказного произведения в позднем творчестве композитора. Современные трактовки произведения. Симфония в позднем периоде творчества. «Жанровые мутации» в Одиннадцатой-Двенадцатой, Тринадцатой, Четырнадцатой симфониях. Возвращение к традиционному циклу в Пятнадцатой симфонии. Оценка творчества Шостаковича после смерти композитора.

Восьмой квартет как произведение, показательное для квартетного творчества композитора. Различные возможности трактовки произведения. Автобиографический характер музыки; цитата и аллюзия в Восьмом квартете. Особенности строения цикла, тематической организации цикла. Различные обработки квартета.

Тема 26. Музыкальная культура советской и постсоветской России второй половины XX в. Общая характеристика.

Смена эпох в жизни СССР и России и развитие музыкальной культуры. Попытка общей периодизации. Эстетика и стилистика социалистического

реализма во второй половине XX века. Советская музыка после 1953 года в контексте развития мировой музыкальной культуры. Условия формирования и общее направление развития нового поколения композиторов. Эстетическое и стилистическое обновление советской музыки в период «оттепели» (вторая половина 50-х – 60-е годы). Возрождение русской национальной музыкальной культуры в рамках советской музыки.

«Новая фольклорная волна» как одна из наиболее популярных возможностей интонационного и эстетического обновления музыки в рамках соцреализма. Представители этого направления, виднейшие произведения. Интенсивное освоение западной техники композиции композиторами молодого поколения. Самые значительные результаты. Полистилистика (с начала 70-х годов) как попытка выхода из ситуации кризиса послевоенного авангарда. Теоретическое обоснование полистилистики (А. Шнитке) и развитие направления. Виднейшие представители, значительнейшие произведения.

«Постсоветское музыкальное пространство». Академическая музыкальная культура и музыка массовых жанров во второй половине XX века – баланс и взаимодействие. «Третье направление». Массовая песня – советская эстрада – советская (российская) рок-поп музыка конца XX века. Попытка хронологического и стилистического разграничения.

Нынешнее состояние русской музыкальной культуры.

Тема 27.

Общая характеристика жизни и творчества Г.В. Свиридова.

Значение творчества Свиридова для развития русской музыки 2-й половины XX века. Основные вехи жизненного и творческого пути Свиридова: происхождение, культурные традиции – музыкальный техникум – цикл романсов на стихи Пушкина – обучение в консерватории в классе Шостаковича – «инструментальный» период творчества – возвращение к вокальным жанрам, «Страна отцов» – «обретение» собственных темы и стиля в «Поэме памяти Сергея Есенина» – синтез общественного и личного в «Патетической оратории» – «новая фольклорная волна» в «Курских песнях» – трехлетие инструментальных шедевров – возвращение в творчестве к русским православным истокам – «Пушкинский венок» – особая ситуация 1980-х годов – последние произведения: «Песнопения и молитвы» и вокальная поэма «Петербург».

Свиридов о музыке, своей жизни и творчестве. Творчество Свиридова и возрождение русского национального начала в советской музыке. Свиридов и поэзия, поэтические предпочтения в творчестве, принципы воплощения поэзии в музыке. Баланс инструментальных и вокальных жанров в творчестве, воздействие на развитие советской музыки. Основные жанры в творчестве композитора. Традиция и новаторство в музыке Свиридова. Общая характеристика стиля. Творческое наследие Свиридова в наши дни.

«Поэма памяти Сергея Есенина» как творческий манифест композитора. Свиридов о «Поэме памяти Сергея Есенина». Свиридов и

поэзия Есенина. Образный строй произведения, концепция. Разнообразие национальных стилистических истоков.

Тема 28. Общая характеристика жизни и творчества

А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрина

Творчество Шнитке и развитие мировой музыкальной культуры во второй половине XX века. Творчество Шнитке в контексте развития советской музыки. Творчество Шнитке и русская музыкальная культура. Основные вехи жизненного и творческого пути Шнитке: происхождение, культурные традиции – Вена – обучение в Хоровом училище и консерватории – работа в консерватории – освоение «западной» техники композиции в 60-е годы – необарочные тенденции – формирование и формулирование принципов полистилистики – полистилистика начала 70-х – 1985 годов – творчество второй половины 80-х годов – творчество 90-х годов.

Композитор о музыке, своей жизни и творчестве. Шнитке как мыслитель и музыковед, его творчество в данном аспекте. Полистилистика в воплощении Шнитке. Основные образно-стилистические сферы полистилистики композитора. Основные жанры в творчестве композитора, виднейшие произведения. Киномузыка как источник обновления интонации в творчестве Шнитке. Киномузыка и академические жанры.

Concerto grosso №1 Шнитке как реализация принципа полистилистики. Идея, концепция и драматургия произведения. Concerto grosso №1 и киномузыка композитора.

Творчество Щедрина в контексте развития музыки второй половины XX – начала XXI веков. Основные вехи жизни и творчества. Щедрин – «официальный» авангардист советской музыки. Универсальность эстетики и стилистики творчества композитора. Разнообразие поисков. Вклад Щедрина в «новую фольклорную волну». «Авангард» в творчестве композитора. Полистилистика в воплощении Щедрина. Русская духовная музыка и творчество композитора. Основные жанры в творчестве и виднейшие произведения.

Опера «Мертвые души» как одно из центральных и наиболее показательных произведений. Особенности замысла, драматургии. Эволюция стиля Щедрина на примере концертов для оркестра.

Творчество Щедрина последних лет.

Тема 29. Общая характеристика жизни и творчества

С.М. Слонимского, Б.И. Тищенко, В.А. Гаврилина

Творчество композиторов Петербургской школы и развитие мировой музыкальной культуры во второй половине XX века. Преломление русской национальной темы в творчестве В.А. Гаврилина. Вокальный цикл «Русская тетрадь» как яркое явление «новой фольклорной волны» отечественной

музыки. Хоровая симфония-действие «Перезвоны» как воплощение русской темы в последней четверти XX века.

Продолжение традиций творчества Д.Д. Шостаковича в творчестве Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» как воплощение традиционной темы русского искусства на современном этапе. «Данте-симфонии» - симфоническая концепция XXI века.

Универсализм творчества С.М. Слонимского. Претворение ведущих тем мирового искусства и отечественной истории в его творчестве. Уникальный симфонический «макроцикл» Слонимского.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Балакирев М. А. Сборник русских народных песен: Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/115938?category=2612>
2. Гайдамович Т. А. Русское фортепианное трио. М., 2005. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002818713/
3. Ковалева-Огороднова Л.Л. Сергей Рахманинов в Санкт-Петербурге — Петрограде: Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/113165?category=2612>
4. Летопись жизни и творчества М. П. Мусоргского. Сост. Орлов Г.П. М.-Л: Музгиз, 1940. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005223749/
5. Ливанова Т. Н. Моцарт и русская музыкальная культура: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/111801?category=2612>
6. Мусоргский М. П. К пятидесятилетию со дня смерти, 1881-1931 : статьи и материалы. Под ред. Юрия Келдыша и Вас. Яковлева. М.: Музгиз, 1932. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008780407/
7. Огаркова Н. А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/111795?category=2612>.
8. Огаркова Н. А. Светская музыкальная культура в России XIX века: Учебно-методическое пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/119120?category=2612>
9. Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. СПб: Лань, Планета музыки, 2015. <https://e.lanbook.com/book/56564?category=2612>
10. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни (1844-1906). М.: Музгиз, 1928. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005487491/
11. Рубинштейн А. Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/122191?category=2612>
12. Самсонова Т. П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX веков. СПб: Лань, Планета музыки, 2013. <https://e.lanbook.com/book/13865?category=2612>
13. Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин: его жизнь, переписка и музыкальные статьи. СПб., 1889. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004428005/
14. Стасов Д. В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов): Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/121977?category=2612>

15. Финдейзен Н. Ф. Дневники. Расшифровка рукописи, исследование, коммент., подготовка к публикации М. Л. Космовской. 1892-1901. СПб., 2004.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002703876/
16. Чайковский и театр : статьи и материалы. Под ред. А. И. Шавердяна М.: Искусство, 1940. https://rusneb.ru/catalog/000203_000130_86/

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История русской музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- стандартно оборудованные лекционные аудитории;
- фортепиано;
- компьютерные средства обучения стандартной комплектации;
- нотная литература;
- средства электронно-вычислительной техники, обеспечивающие доступ студентов к базам данных на территории библиотеки СПбГК;

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ноутбук, переносной экран; в компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office __: Word, Excel, PowerPoint и др.¹

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Знать: - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства
	Уметь: - анализировать произведения искусства - составлять собственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении произведений ис-

¹ Детальное описание оборудования см. в справке МТО.

	кусства
	Владеть: - методом комплексного анализа, - понятийным аппаратом - способами практического применения выразительных средств различных видов искусств

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой (в конце 4-го, 5-го семестров) и экзамен (в конце 6-го семестра).

Зачеты и экзамен проводятся по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы, и (или) определение по фрагменту партитуры произведения и его автора.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: ответ на вопросы билета в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства	<i>Не знает</i> - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства	<i>Знает</i> лишь частично - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусств	<i>Знает</i> Хорошо - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусств	<i>Знает</i> в полной мере - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусств

		дов искусства	видов искусства	сти вырази- тельных средств раз- личных ви- дов иску- ства
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: ответ на вопросы билета в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> - анализи- ровать произведе- ния искусства - составлять соб- ственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении произ- ведений искусства	<i>Не умеет</i> - ана- лизировать про- изведения ис- кусства - составлять собственное мнение и обос- новывать свою позицию в от- ношении произ- ведений иску- ства	<i>Умеет частично</i> - анализировать произведения ис- кусства - составлять соб- ственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении про- изведений иску- ства	<i>Умеет</i> с отдельны- ми недоче- тами - ана- лизировать произведе- ния искуст- ва - составлять собственное мнение и обосновы- вать свою позицию в отношении произведе- ний искуст- ва	<i>Умеет</i> свободно - анализиро- вать про- изведения искусства - состав- лять собст- венное мнение и обосновы- вать свою позицию в отношении произведе- ний иску- ства
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: ответ на вопросы билета в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> - мето- дом комплексного анализа, - поня- тийным аппаратом - способами прак- тического приме- нения выразитель- ных средств различных видов искусств	<i>Не владеет</i> - ме- тодом комплекс- ного анализа, - понятийным ап- паратом - способами практического применения вы- разительных средств различ- ных видов ис- кусств	<i>Владеет</i> лишь частично - методом ком- плексного ана- лиза, - понятий- ным аппаратом - способами практического применения выразительных средств различ- ных видов ис- кусств	<i>Владеет</i> хорошо - методом комплекс- ного анали- за, - поня- тийным аппаратом - способами практиче- ского при- менения выразитель- ных средств различных видов ис- кусств	<i>Владеет</i> в полной мере - ме- тодом ком- плексного анализа, - понятий- ным аппа- ратом - способами практиче- ского при- менения вырази- тельных средств различных видов ис- кусств

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон
баллов оценивания компонентов компетенций:**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нуле-	порого-	сред-	высо-

	вой	вый	ний	кий
а) способность осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) способность учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
в) способность ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки	0-10	11-14	15-17	20
г) степень сформированности научно-исследовательской культуры	0-5	6-7	8-9	10
д) объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости)	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

При оценке ответа студента на зачете и экзамене учитываются

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Музыкальная литература

4-й семестр

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

Памятники русского музыкального искусства:

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

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

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

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

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

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

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

А.Алябьев. Песни и романсы.

Памятники русского музыкального искусства. Вып.12: О.Козловский. Оркестровые произведения. М., 1998.

Верстовский А. «Аскольдова могила».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-й семестр

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

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

- А. Лядов.* Восемь русских народных песен для оркестра. «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Из Апокалипсиса». Фортепианные произведения: Прелюдии, мазурки, вальсы; «Про старину», «Бирюльки». 4 пьесы ор.64. Детские песни для голоса с фортепиано.
- С.Танеев.* Опера «Орестея». Симфония № 4. Концертная сюита для скрипки с оркестром. Струнный квартет № 6; Фортепианный квинтет g-moll. Кантаты: «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма». Хоры ор. 27. Романсы.
- С. Рахманинов.* Симфонии № 1, 2, 3, «Симфонические танцы». Кантата «Весна», «Колокола», Три русские песни для хора и оркестра. Опера «Алеко». Фортепианные произведения: Прелюдии, Этюды-картины, Музыкальные моменты, Вариации на тему Корелли. Концерты для фортепиано с оркестром: № 1-3, Рапсодия на тему Паганини. Романсы.
- А. Скрябин.* Симфонии № 1, 2, 3. Симфонические поэмы: «Поэма экстаза», «Прометей». Фортепианные произведения: Сонаты № 3, 4, 5, 9; Прелюдии ор. 11,13, 17, 74; поэмы ор.32, «Трагическая» «Окрыленная» «К пламени», «Гирлянды», «Желание»; этюды ор.8 и ор. 42.
- И. Стравинский.* Симфония Es-dur, Фантастическое скерцо. Опера «Соловей». Балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Романсы на тексты С.Городецкого.
- Н. Мясковский.* Пятая, Шестая, Шестнадцатая (1, 2 части), Двадцать первая симфонии.

6-й семестр

- Д. Шостакович.* Первая симфония, Пятая симфония. Оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). Сюиты из балетов «Болт», «Золотой век». Вокальный цикл на стихи Пушкина
- С. Прокофьев.* Оперы «Игрок», «Огненный ангел» (в отрывках), «Семен Котко». Балет «Ромео и Джульетта». Вокальный цикл на стихи Пушкина
- Г. Свиридов.* Вокальный цикл на стихи Пушкина.
- Т. Хренников.* Опера «В бурю»
- И. Дзержинский.* Опера «Тихий Дон» (в отрывках)
- Д. Кабалевский.* Опера «Кола Брюньон»
- Ю.Шапорин.* Вокальные циклы на стихи Пушкина и Блока «Далекая юность»
- Ю. Кочуров.* «Миниатюры» на стихи Пушкина
- В. Шебалин.* Вокальный цикл «Двенадцать стихотворений Пушкина»
- Д. Шостакович.* Седьмая, Восьмая, Десятая (первая часть), Одинадцатая, Тринадцатая, Четырнадцатая симфонии. Кантаты «Песнь о лесах», «Казнь Степана Разина». Вокальные циклы «Из еврейской народной поэзии», на стихи английских поэтов, на стихи Микеланджело Буонаротти, на стихи Долматовского.
- Н. Мясковский.* Двадцать седьмая симфония.
- С. Прокофьев.* Седьмая симфония. Опера «Война и мир». Балет «Сказ о каменном цветке». Кантаты «На страже мира», «Александр Невский».
- Г. Свиридов.* Вокальные циклы «Страна отцов» на стихи Аветика Исаакяна, на стихи Роберта Бернса, на стихи А. Блока. «Поэма памяти Есенина»,

«Патетическая оратория», «Курские песни». Хоровые циклы «Пушкинский венок», «Песнопения и молитвы».

А. Хачатурян. Вторая симфония, балет «Спартак».

Ю. Шапорин. Опера «Декабристы», симфония-кантата «На поле Куликовом»

К. Караев. Балет «Тропюю грома»

Д. Кабалевский. Вокальный цикл «Сонеты Шекспира», опера «Семья Тараса»

Т. Хренников. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса

Р. Щедрин. «Поэтория», балет «Конек-горбунок»

В. Гаврилин. «Перезвоны»

Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы
и подготовки к практическим занятиям

Семестр	№ темы	Вопросы и задания
4	1–2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность и функции обряда в традиционной культуре. 2. Жанры русского народного фольклора. 3. Генезис русской профессиональной церковной музыки. 4. Знаменный распев. 5. Исторический путь скоморошества. 6. Значение XVII в. в истории развития русской музыкальной культуры. 7. Партесное пение. 8. Канты и псалмы в русской музыке XVII–XVIII веков. 9. Придворный театр царя Алексея Михайловича. 10. «Школьная драма» конца XVII – начала XVIII веков.
	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Музыкальная культура эпохи Петра I. 2. Значение деятельности итальянских и французских оперных трупп для становления отечественного музыкального театра XVIII века. 3. Жанр «российской песни». 4. Хоровые концерты Березовского и Бортнянского. 5. Особенности жанра русской комической оперы. 6. Оперное творчество Пашкевича. 7. «Ямщики на подставе» и «Орфей» Фомина.
	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Русский романс первой половины XIX века. 2. «Леста, днепровская русалка» Давыдова. 3. Историко-героическая опера в России начала XIX века. 4. Оперное творчество Верстовского. 5. «Аскольдова могила» Верстовского.
	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные этапы творческого пути Глинки. 2. Новаторство музыкальной драматургии «Жизни за царя». 3. Новизна жанра и своеобразие драматургической организации «Руслана и Людмилы». 4. Симфонические произведения Глинки, их влияние на творчество русских композиторов 2-ой половины XIX в. 5. Камерно-вокальное творчество Глинки.
	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Новаторство творческого метода и стиля Даргомыжского.

		<p>2. Романсы Даргомыжского: продолжение традиции и открытие новых путей развития жанра.</p> <p>3. «Эсмеральда» — оперный первенец Даргомыжского.</p> <p>4. «Русалка» Даргомыжского.</p> <p>5. Новаторство «Каменного гостя» Даргомыжского.</p>
	7	<p>1. Музыкально-просветительская деятельность А.Г. Рубинштейна и организация профессионального музыкального образования в России.</p> <p>2. Рубинштейн-композитор.</p> <p>3. «Демон» Рубинштейна и возникновение русской лирической оперы.</p> <p>4. Балакирев и композиторы «Новой русской музыкальной школы».</p> <p>5. Симфоническое наследие Балакирева.</p>
	8	<p>1. Историзм художественного мышления Мусоргского.</p> <p>2. Вокальные циклы Мусоргского.</p> <p>3. «Женитьба» Мусоргского — первый опыт «музыкальной прозы» в оперном жанре.</p> <p>4. Проблема редакций «Бориса Годунова» Мусоргского.</p> <p>5. «Хованщина» Мусоргского: особенности художественного замысла, драматургической организации, жанрового облика.</p> <p>6. «Картинки с выставки» Мусоргского.</p>
	9	<p>1. Основные этапы творческого пути Бородина.</p> <p>2. Темы и образы камерно-вокальной лирики Бородина.</p> <p>3. Эпический симфонизм Бородина.</p> <p>4. «Князь Игорь»: различие концепций Бородина и Римского-Корсакова.</p>
	10	<p>1. Стилль музыки Чайковского.</p> <p>2. Чайковский и западноевропейские музыканты.</p> <p>3. Особенности художественной концепции Шестой симфонии Чайковского.</p> <p>4. Оперные искания Чайковского конца 1870-х — первой половины 1880-х годов.</p> <p>5. «Пиковая дама» Чайковского.</p> <p>6. Оперная эстетика Чайковского.</p>
5	11	<p>1. Основные этапы творческого пути Римского-Корсакова.</p> <p>2. Программный симфонизм Римского-Корсакова.</p> <p>3. Оперная эстетика Римского-Корсакова.</p> <p>4. Жанр исторической оперы в творчестве русских композиторов XIX века и «Псковитянка» Римского-Корсакова.</p> <p>5. Лирико-психологические оперы в творчестве Римского-Корсакова 1890-х годов.</p> <p>6. Опера «Золотой петушок» Римского-Корсакова: художественный замысел, жанр, музыкальная драматургия.</p>
	12	<p>1. Творческие и дружеские контакты между представителями петербургской и московской композиторских школ на рубеже XIX–XX в.</p> <p>2. «Классицистские» тенденции в русской музыке рубежа XIX–XX в.</p> <p>3. Символизм и его влияние на русскую музыку начала XX в.</p> <p>4. Поэзия Бальмонта в творчестве русских композиторов конца XIX – начала XX в.</p> <p>5. «Русские сезоны» Дягилева.</p>
	13	<p>1. Взгляды Лядова на искусство.</p> <p>2. Лядов и «Беляевский кружок».</p> <p>3. Проблема эволюция стиля Лядова.</p> <p>4. Фортепианное творчество Лядова.</p> <p>5. Лядов и музыкальный театр.</p>

	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Творческое становление Глазунова. 2. Деятельность Глазунова на посту директора Петербургской/Ленинградской консерватории. 3. Симфонии Глазунова в контексте русской музыкальной культуры 1880–1900-х годов. 4. Балетный театр Глазунова. 5. Глазунов. Музыка к драме К.Р. «Царь Иудейский».
	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Танеев-педагог. 2. Творческий облик Танеева. 3. Художественный замысел кантаты «Иоанн Дамаскин» Танеева. 4. Опера «Орестея» Танеева: своеобразие художественного замысла, драматургической организации, жанрового облика. 5. Темы и образы романсов Танеева.
	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные этапы творческой эволюции Скрябина. 2. Скрябин и младосимволисты. 3. Философские взгляды Скрябина и замысел Мистерии. 4. Жанр фортепианной сонаты в творчестве Скрябина. 5. «Поэма экстаза» Скрябина.
	17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Литературное наследие Рахманинова как источник сведений об эстетических взглядах композитора. 2. Рахманинов и творчество символистов. 3. Оперные искания Рахманинова: от «Алеко» до «Монны Ванны». 4. Особенности музыкальной драматургии оперы «Франческа да Римини» Рахманинова. 5. Темы и образы камерно-вокальной лирики Рахманинова
	18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стилиевая многоликость творчества Стравинского. 2. Стравинский и деятели «Мира искусства». 3. Творческие контакты Стравинского и Дягилева. 4. Опера «Соловей» Стравинского: особенности художественного замысла, стилиевого облика, драматургической организации. 5. «Весна священная» Стравинского и ее влияние на музыку XX века.
	19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стилистический «плюрализм» музыки 20-х годов. 2. Композиторы советского музыкального авангарда 20-х годов, их дальнейшая судьба. 3. «Нос» Шостаковича как уникальное явление в опере данного периода. 4. «Завод» А. Мосолова как символ советского конструктивизма. 5. Шестая симфония Н.Я. Мясковского как первая русская симфония о революции. 6. Новые имена в композиторской школе (Т. Хренников, А. Хачатурян, И. Дунаевский, И. Дзержинский, Г. Свиридов). 7. Становление и закрепление интонационного стандарта советской массовой песни в середине 30-х годов. 8. Последний балет Д. Шостаковича, «балет-оперетта» «Светлый ручей» и его критика.
	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фильмы 30-х годов с музыкой Шостаковича. 2. Освоение композитором различных стилистических пластов в 30-е гг. 3. Триумф «Леди Макбет» и катастрофа 1936 года. 4. Четвертая симфония, уникальность ее замысла и судьбы. 5. «Реабилитация» Шостаковича после Пятой симфонии. 6. «Леди Макбет Мценского уезда» – опера с уникальной судьбой. 7. «Леди Макбет Мценского уезда» в ситуации 30-х годов. Музыкально-идеологические аспекты.

6	21	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Любовь к трем апельсинам» как образец оперной драматургии Прокофьева и одна из значительнейших комических опер в музыке XX века. 2. Постепенное формирование собственной балетной эстетики Прокофьева: от второй редакции «Шута» к «Блудному сыну» и «На Днепре». 3. «Огненный Ангел» как наиболее масштабный замысел зарубежного периода творчества. 4. «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева как произведение, реформаторское для жанра балета. 5. «Ромео и Джульетта» как явление музыки 30-х годов.
	22	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Советская тема» в творчестве Прокофьева. 2. «Война и мир» как обобщающее явление в оперном творчестве Прокофьева.
	23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Десятая симфония как рубежное произведение в истории отечественной музыкальной культуры. 2. Статус Шостаковича в музыке СССР после 1953 года. К спорам о Шостаковиче. 3. Поздний период творчества как «период растерянности» (Г. Орлов). 4. Оценка творчества Шостаковича после смерти композитора. 5. Восьмой квартет как произведение, «центральное» и показательное для квартетного творчества композитора. Различные возможности трактовки произведения.
6	24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Значение творчества Свиридова для развития русской музыки 2-й половины XX века. 2. Свиридов и «новая фольклорная волна». 3. Свиридов и возрождение традиций церковной православной музыки.
	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Творчество Шнитке и развитие мировой музыкальной культуры во второй половине XX века. 2. Творчество Шнитке в контексте развития советской музыки. Творчество Шнитке и русская музыкальная культура. 3. Concerto grosso №1 Шнитке как реализация принципа полистилистики. 4. «Стихи покаянные» Шнитке: диалог культур. 5. Творчество Щедрина в контексте развития музыки второй половины XX – начала XXI веков. 6. Щедрин – «официальный» авангардист советской музыки. 7. Щедрин и «новая фольклорная волна».

Примерные тесты²

4-й семестр

1. Раскройте смысл понятия «традиционная культура»? Что лежит в ее основе, в чем ее функция?
2. В каком веке и откуда было заимствовано партесное пение? Назовите основные жанры партесного пения.
3. Назовите композиторов — крупнейших авторов русских духовных хоровых концертов XVIII века.
4. К какому жанру принадлежат оперы Пашкевича «Несчастье от кареты», «Санктпетербургский гостинный двор», «Скупой»?

² Подобные тесты могут быть использованы как для текущей, так и для промежуточной аттестации обучающихся. В 6-м семестре тестирование не предполагается.

5. Назовите основные жанровые разновидности русского романса XIX века.
6. Перечислите известные вам оперы Мусоргского.
7. Характерные жанровые признаки лирической оперы

5-й семестр

1. Назовите представителей петербургской и московской композиторских школ рубежа XIX–XX веков.
2. Какие вы знаете оперы на пушкинские сюжеты русских композиторов XIX — начала XX века.
3. В каких произведениях А. К. Лядова наиболее отчетливо проявляются новые стилистические черты? Какие это черты?
4. Какие идеи лежали в основе мистериальных замыслов Скрябина? В каком произведении композитора они обозначились впервые?
5. Назовите русских композиторов начала XX века, обращавшихся к творчеству символистов.
6. «Колокола» Рахманинова: суть художественного замысла, жанровые и композиционные особенности.
7. Перечислите русских композиторов и исполнителей, сотрудничавших с «Русскими сезонами» Дягилева.

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
86 – 100 %	Отлично (Зачтено)
71 – 85 %	Хорошо (Зачтено)
50 – 70 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

Промежуточная аттестация

В качестве промежуточной формы аттестации существуют два зачета (в конце 4-го, 5-го семестров) и экзамен в конце 6-го семестра.

Зачеты и экзамен проводятся по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы, и (или) определение по фрагменту партитуры произведения и его автора.

Примерные билеты к зачетам и экзамену

Номер задания	Формулировка задания
4-й семестр	
1.	Русская музыкальная культура XI–XVII веков: народная и профессиональная.
2.	М.И. Глинка. «Руслан и Людмила».
3.	Русская музыкальная культура XVIII века. Общая характеристика. Опера и мелодрама.
4.	П.И. Чайковский. «Евгений Онегин»
5.	А.П. Бородин. «Князь Игорь».
6.	Оперное творчество П.И. Чайковского.
7.	А.С. Даргомыжский. «Каменный гость».
8.	Творчество П.И. Чайковского.
9.	М.И. Глинка. «Жизнь за царя».
10.	Творчество А.П. Бородина.
11.	П.И. Чайковский. Симфония № 6.
12.	Творчество М.П. Мусоргского.
13.	П.И. Чайковский. «Пиковая дама».
14.	Творчество А.С. Даргомыжского.
15.	М.П. Мусоргский. «Борис Годунов».
16.	Творчество М.И. Глинки.
17.	«Российская песня» XVIII века и романс 1-й половины XIX века.
18.	А.С. Даргомыжский. «Русалка».
19.	Русская опера первой трети XIX века.
20.	М.П. Мусоргский. «Хованщина».
5-й семестр	
1.	Творчество Н.А. Римского-Корсакова.
2.	С.И. Танеев. «Орестея».
3.	И.Ф. Стравинский: творчество «русского» периода.
4.	Н.А. Римский-Корсаков. «Снегурочка».
5.	Творчество С.В. Рахманинова.
6.	Н.А. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии».
7.	Творчество А.Н. Скрябина.
8.	А.К. Глазунов. «Раймонда».
9.	Творчество С.И. Танеева
10.	И.Ф. Стравинский. «Весна священная».
11.	А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза».
12.	Творчество А.К. Глазунова.
13.	Творчество А.К. Лядова.
14.	Н.А. Римский-Корсаков. «Шехеразада».
15.	Пути развития русской оперы в конце XIX — начале XX веков

16	Н.А. Римский-Корсаков. «Царская невеста».
17	2. И.Ф. Стравинский. «Петрушка».
18	Русская музыкальная культура на рубеже XIX–XX веков.
19	С.В. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
20	Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.
6-й семестр	
1	Музыкальная культура Советской России 20-х годов.
2	Тищенко. «Ярославна».
3	Слонимский. «Икар»
4	Шнитке. «Пер Гюнт».
5	Щедрин. «Дама с собачкой»
6	Щедрин. «Чайка».
7	Щедрин. «Анна Каренина».
8	Хачатурян. «Спартак».
9	Хачатурян. «Гаянэ».
10	Асафьев. «Бахчисарайский фонтан»
11	Асафьев. «Пламя Парижа»
12	Шостакович. «Светлый ручей»
13	Шостакович. «Болт2
14	Шостакович. 23Золотой век2.
15	Глиэр. «Красный мак2
16	Музыкальная культура Советской России 30-х годов.
17	Прокофьев. «Золушка»
18	Прокофьев. «Ромео и Джульетта»
19	Прокофьев. «Блудный сын».
20	Композиторы Петербургской школы 2-й половины XX века.

Примерный материал для аудиотестов

4-й семестр

1. М.П. Мусоргский. «Хованщина». II д. Сцена гадания Марфы.
2. П.И. Чайковский. Симфония № 6. I ч., тема главной партии.
3. А.С. Даргомыжский. «Русалка». I д. Дуэт Наташи и Князя.
4. А.П. Бородин. «Князь Игорь». IV д. Хор поселян.
5. М.И. Глинка. «Руслан и Людмила». IV д. Ария Людмилы.

5-й семестр

1. А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза». Тема томления.
2. А.К. Глазунов. «Раймонда». I д., 3-я к. Большое адажио.
3. Н.А. Римский-Корсаков. «Царская невеста». I д. Песня Любаши.
4. И.Ф. Стравинский. «Петрушка». 1-я к. «Русская пляска».
5. С.И. Танеев. «Орестея». Ч. 1-я: «Агамемнон». 2-я к. Ариозо Кассандры с хором.

6-й семестр

1. Прокофьев. Ромео и Джульетта.
2. Шостакович. Симфония №8.
3. Хачатурян. Спартак
4. Свиридов. Метель.
5. Шнитке. Concerto grosso №1.
(весь основной тематический материал из указанных в 6-м семестре произведений)

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «История русской музыки» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте мелкогрупповых (численность группы – 13–14 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) *лекции* (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) *практические занятия*: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса истории русской музыки, с последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). В лекциях и семинарских сообщениях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников, принадлежащих к одной композиторской школе, представляющих разные традиции, направления и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов – это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «История русской музыки» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «История русской музыки» охватывает огромный исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе истории русской музыки, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программы которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК³, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Литература для самостоятельной работы

4-й семестр

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

³ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

- Герасимова-Персидская Н.* Русская музыка XVII века — встреча двух эпох. М., 1994.
- Келдыш Ю.* Русская музыка XVIII века. М., 1965.
- Памятники русского музыкального искусства. Вып.1: Русская вокальная лирика XVIII века. М., 1972; Вып.2. Музыка на Полтавскую победу. М., 1973; Вып.3 Федор Крестьянин. Стихиры. М., 1974; Вып. 6. Фомин Е. «Ямщики на подставе». Опера. М., 1975.
- Скребков С.* Эволюция стиля в русской хоровой музыке XVIII века.// Избранные статьи. М., 1980.
- Гозенпуд А.* Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л., 1959
- Раабен Л.* Инструментальный ансамбль в русской музыке. М., 1961.
- Вертков А.* Русская роговая музыка. М., 1948.
- Рабинович А.* Русская опера до Глинки М., 1948.
- Асафьев Б.* Глинка. М., 1978.
- Пекелис М.* Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. В 3 томах. Т.1 М., 1966, Т.2 М., 1973, Т.3 М., 1983.
- Баренбойм Л.* А.Г.Рубинштейн. В 2 т. Т.1.Л., 1957; Т.2 Л., 1962.
- Гозенпуд А.* Русский оперный театр XIX века: 1867-1872. Л., 1971.
- Гозенпуд А.* Русский оперный театр XIX века: 1873-1889. Л., 1973.
- Гозенпуд А.* Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990.

5-й семестр

- Асафьев Б.* О Балакиреве//Избранные труды. Т.3. М., 1955.
- Гордеева Е.* Композиторы «Могучей кучки» М., 1985, 1986.
- Балакирев М.* Исследования и статьи. Л., 1961.
- Головинский Г., Сабина М.* М.П.Мусоргский. М., 1998.
- Фрид Э.* Прошедшее, настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. Л., 1974.
- Дурандина Е.* Вокальное творчество Мусоргского. М., 1985.
- Мусоргский и музыка XX века. М., 1990.
- Сохор А.* А.П.Бородин. М.-Л., 1965.
- Соловцов А.* Н.А.Римский-Корсаков. 3-е изд. М., 1984.
- Н.А. Римский-Корсаков (1844-1994). Музыкальная академия. 1994, №3 (выпуск журнала, посвященный юбилею композитора).
- Асафьев Б.* О музыке Чайковского. Л., 1972.
- Протопопов В. В., Туманина Н. А.* Оперное творчество П. И. Чайковского. М., 1957.
- Трайнин В.* М.П.Беляев и его кружок. Л., 1975.
- Ганина М.* А.Глазунов. Л., 1961.
- Келдыш Ю.* Глазунов — симфонист //Очерки и исследования по истории русской музыки М., 1978.
- Лукачевская М.Л.* Фортепианное творчество А.К. Глазунова [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Лукачевская М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 96

с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18688>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Михайлов М. А. Лядов. Изд. 2-е. Л., 1985.
Корабельникова Л. Творчество С.И.Танеева. М., 1986.
Бернандт Г. С.И. Танеев. 2-е изд. М., 1983.
Новое о Танееве. К 150-летию с о дня рождения. М., 2007.
Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М., 1973.
Брянцева В. С. Рахманинов. М., 1976.
Скафтымова Л. Вокально-симфоническое творчество Рахманинова и русская кантата начала XX века. СПб., 1998.
Рубцова В. А. Н. Скрябин. М., 1989.
Дельсон В. Скрябин. М., 1971.
Михайлов М. А. Н. Скрябин. 2-е изд. Л., 1982.
Друскин М. Игорь Стравинский. 3-е изд. Л.-М., 1982, 1983.
Смирнов В. Творческое формирование Стравинского. Л., 1970.
Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. М., 1967.
Русская музыка и XX век (ред.-сост. М. Арановский). М., 1997.

6-й семестр

- Акопян Л. Дмитрий Шостакович. Опыт феноменологии творчества. СПб, 2004.
А.Н. Александров. Воспоминания. Статьи. Письма. (Ред.-сост. В. Блок). М., 1979.
Арановский М. Возвращаясь к Шостаковичу. М., 2010.
Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. М., 1962.
Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М., 1979.
Бонч-Осмоловская Е. Виссарион Яковлевич Шебалин. Монография. Л., 1983.
Виссарион Яковлевич Шебалин. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1970.
Данько Л. Оперы с. Прокофьева. Л., 1963.
Иконников А. Художник наших дней. Н.Я. Мясковский. Изд. 2. М., 1982.
Катонова С. Балеты Сергея Прокофьева. М., 1962.
Кокушкин В. Анатолий Николаевич Александров. М., 1987.
Лемэр Ф.-Ш. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. СПб, 2003.
Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
Левит С. Юрий Шапорин. М., 1964.
Листова И. Виссарион Шебалин. М., 1982.
Мейер К. Шостакович. Жизнь, творчество, время. СПб, 2006.
Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
Прокофьев С. Автобиография. М., 2007.
Рогожина Н. Вокально-симфонические произведения С.С. Прокофьева. М., 1964, 1974.
Русская музыка и XX-й век. (Ред. М. Арановский). М., 1997.
Прокофьев о Прокофьеве. Статьи, интервью. М., 1991.

Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1963.

Хохловкина В. Советская оратория и кантата. М., 1955.

Шостакович Д. О времени и о себе. М., 1980.

Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. В 2-х книгах. Л., 1985, 1986.

Учебники, хрестоматии по всему курсу

1. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учеб. пособие для бакалавров / И. И. Банникова .— Орел : Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2012 // <http://www.rucont.ru/efd/258159>
2. Бараш Е. Симфонии Альфреда Шнитке. Мысли композитора и аналитический комментарий. Учебное пособие. М., 2009
3. Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А. История русской музыки. Вып.1.М., 2010.
4. Высоцкая Л.Н. История музыкального искусства. Учебное пособие. Владимир, 2012.
5. Высоцкая М. С. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. Учебное пособие. М., 2014.
6. Гинзбург С. История русской музыки в нотных образцах. Вып.1-3. М.,1966-1970.
7. Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. Учебное пособие. М., 2000.
8. Долинская Е. Театр Прокофьева. Учебное пособие. М., 2012.
9. История музыки народов СССР (Общая ред. Ю. Келдыша). Т.1. М., 1966; Т. 2. М., 1970; Т. 3. М., 1972; Т. 4. М., 1973.
10. История отечественной музыки второй половины XX века. (Ред. Т. Левая). СПб, 2005.
11. История русской музыки. В 10 т. /ВНИИ искусствознания; Редкол.: Келдыш Ю., Левашова О., Кандинский А./ М.,1983-2003.
12. История современной отечественной музыки. Вып. 1 (Ред. М. Тараканов). М., 2005; Вып. 2 (Ред. М. Тараканов). М., 1999; Вып. 3 (ред. Е. Долинская). М., 2001
13. История современной отечественной музыки. Вып. 1. 1917 – 1941. Ред. М.Е. Тараканов. М., 2005.
14. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. М.,1975.
15. Левашева О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки. Т.1. М.,1972.
16. Ливанова Т. Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры. М.,1938.
17. Лозинская В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века : монография / В. П. Лозинская .— Красноярск : Сиб. фе-

- дер. ун-т, 2013 .— Библиогр.: с. 127-136 (213 назв.) .— ISBN 978-5-7638-2794-1 // <http://www.rucont.ru/efd/245615>
18. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
19. Рапацкая Л. А. История русской музыки. От Древней Руси до "серебряного века". 2 изд. М., 2013.
20. Савенко С. И. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. М., 2008.
21. Сафиуллина Л. Г. История русской музыки: 1917-2000. Учебное пособие для студентов вузов. Казань, 2014.
22. Сысоева Е. В. История русской музыки. Учебное пособие. М., 2013.
23. Умнова И. Г. История современной отечественной музыки : учебно-методический комплекс / Умнова И. Г., И. Г. Умнова .— Кемерово : КемГУКИ, 2011 // <http://www.rucont.ru/efd/245060>
24. Фаттахова, Л. Р. История музыки / И. А. Никеева, Л. Р. Фаттахова .— опубликовано впервые .— Омск : Омский госуниверситет, 2004 .— ISBN --5-7779-0434-3 // <http://www.rucont.ru/efd/319>