

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История отечественной музыки

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Дирижер оперно-симфонического оркестра.

Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История отечественной музыки» нацелена на всестороннее содействие средствами предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса: формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной культуры истории и современности; раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом, что особенно важно для русской культуры; осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве; осознание процесса воздействия творчества великих композиторов на духовную и даже политическую жизнь общества; раскрытие 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 ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций:

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;

Владеть: профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины «История отечественной музыки» составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трех семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	6-7	
Аудиторные занятия		106		
Самостоятельная работа*		74		
* В том числе экзамены: 72 час.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	5, 7	
Аудиторные занятия		18		
Самостоятельная работа*		162		
* В том числе экзамены: 72 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№	Очное обучение Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	семинары	СРС	
1.	Раздел I. Отечественная музыкальная культура IX в.- нач. XX в. Музыкальная культура Древней Руси.	5	2	2		
2.	Музыкальное искусство XVII в.	5	2			
3.	Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы.	5	2			

4.	Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки.	5	4	2		
5.	Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского.	5	2	2		
6.	«Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А. Балакирев.	5	2			
7.	Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и Римского-Корсакова.	5	4	2		
8.	Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова	5	2			
9.	Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества.	5	2			
10.	Оперное наследие П.И.Чайковского	5	4	2		
				36	26	
11.	Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в.	6	2	2		
12.	Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова.	6	2	2		
13.	Творчество А.Н.Скрябина.	6	2	2		
14.	Творческий путь И.Ф. Стравинского	6	2	2		
15.	Раздел II. Отечественная музыкальная культура 1917 - 1941 гг. Общий обзор	6	2			
16.	Песенное и хоровое творчество	6	2			
17.	Оратория и кантата	6	4			
18.	Симфоническая музыка	6	4			
19.	Камерная музыка	6	2			
20.	Музыкальный театр и киномузыка	6	2	2		
				34	22	Экзамен
21.	Раздел III. Отечественная музыкальная культура 1940 – 1950 гг. Общий обзор	7	2	2		
22.	Песенное и хоровое творчество	7	4	2		
23.	Оратория и кантата	7	4	2		
24.	Симфоническая музыка	7	6	4		
25.	Камерная музыка	7	4			
26.	Музыкальный театр и киномузыка	7	4	2		
				36	26*	Экзамен
	Итого			180**		

*в том числе экзамены – 72 часа

**в том числе контактная работа – 111 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

№	Заочное обучение Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	СРС	
27.	Раздел I. Отечественная музыкальная культура IX в.- нач. XX в. Музыкальная культура Древней Руси.	5	1	9	
28.	Музыкальное искусство XVII в. Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы.	5	1	9	
29.	Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки. Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского.	5	1	9	
30.	«Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А. Балакирев.	5	1	9	
31.	Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и Римского-Корсакова. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова.	5	1	9	
32.	Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества. Оперное наследие П.И.Чайковского	5	1	9	
33.					
	Итого:		6	54	Экзамен
34.	Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в.	6	1	9	
35.	Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова.	6	1	9	
36.	Творчество А.Н.Скрябина. Творческий путь И.Ф. Стравинского	6	1	9	
37.	Раздел II. Отечественная музыкальная культура 1917 - 1941 гг. Общий обзор	6			
38.	Песенное и хоровое творчество Оратория и кантата	6	1	9	
39.	Симфоническая музыка. Камерная музыка. Музыкальный театр и киномузыка	6	1	9	
					Экзамен
40.	Раздел III. Отечественная музыкальная культура 1940 – 1950 гг. Общий обзор	7	1	9	

41.	Песенное и хоровое творчество	7	1	9	
42.	Оратория и кантата	7	1	9	
43.	Симфоническая музыка	7	1	9	
44.	Камерная музыка	7	1	9	
45.	Музыкальный театр и киномузыка	7	1	9	
					Экзамен
	Итого			180*	

*в том числе контактная работа – 18 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I. Отечественная музыкальная культура IX в.- нач. XX в.

Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси.

Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Русская музыкальная культура в период образования единого русского государства (14-16 вв.). Культура Московской Руси. Распевщики XVI века. Большой знаменный распев. Другие виды средневековой монодии (демественный, путевой распевы). Ранние формы многоголосия. Светское музыкальное искусство Московской Руси. Проникновение западноевропейских инструментов в придворный быт.

Тема 2. Музыкальное искусство XVII в.

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

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

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

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

Партесный стиль, его связь с народной полифонией и ранними формами церковного многоголосия. Борьба сторонников партесного пения (Н.Дилецкий, И.Корнев) против консервативного узкоцерковного взгляда на музыку. Линейная нотация. Партесный концерт. В.Титов и Н.Дилецкий как мастера нового русского хорового стиля. Национальные истоки творчества русских мастеров XVII века.

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

Тема 3. Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы.

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

Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании

молодого поколения. Военная музыка. Хоровое дело при Петре; реорганизация хора государевых певчих дьяков. Расцвет партесного пения. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности.

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

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

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

Тема 4. Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки.

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

М.И.Глинка (1804-1857) – основоположник русской классики. «Иван Сусанин» — первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. Проявление эпического характера оперы в народных хоровых сценах и в характеристиках действующих лиц. Использование народных песенных жанров. «Руслан и Людмила» — высокий образец народно-сказочной эпической оперы в мировой и оперной литературе. Обогащение сказочного сюжета образами былинного эпоса. Балетные сцены в операх Глинки.

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

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

А. С. Даргомыжский (1813-1869) Своеобразие творческого облика Даргомыжского в сравнении с Глинкой, обусловленное связью Даргомыжского с новыми течениями в русском искусстве и литературе 40 — 50-х годов, а также особенностями дарования композитора. Критический реализм как основа творческого метода Даргомыжского. Представители социальных низов в произведениях Даргомыжского. Острая психологическая наблюдательность и склонность к детальному анализу душевных состояний, к конкретному воссозданию бытового, характеристического окружения, в котором появляются герои. Народная песня в творчестве Даргомыжского, стилевые связи его музыки с жанрами городской музыкальной культуры. Новаторская направленность оперного творчества Даргомыжского, создание им новых оперных жанров. «Русалка» как народная бытовая драма. Сочетание в ней реалистического метода и традиций раннего русского романтического театра и форм большой романтической европейской оперы. Социальная основа, усиление антикрепостнической направленности сюжета Пушкина. Бытовой характер народных сцен, подчиненная роль фантастики. «Каменный гость» —

новаторское произведение в жанре камерной лирико-психологической оперы. Новое решение Даргомыжским проблемы соотношения литературного текста и оперной формы.

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

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

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

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

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

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

«Борис Годунов» — историческая музыкальная трагедия. История создания оперы, ее авторские редакции, дальнейшая судьба (редакция Н. Римского-Корсакова, восстановление подлинного авторского текста П. Ламмом, инструментовка авторского текста Д. Шостаковичем). Новизна трактовки исторической темы в оперном жанре. Мусоргский и Пушкин. Множественность конфликтов при господстве основного противопоставления: народ и царская власть. Новизна музыкальной драматургии оперы. Значение образа народа и народных сцен.

Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908). Оперная эстетика Римского-Корсакова. Ее народные, глинкинские основы. Взгляды Римского-Корсакова на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Различное решение им этой проблемы. Многообразие типов музыкальной драматургии в зависимости от сюжета и жанра оперы. Роль народнопоэтических жанров в оперном стиле композитора. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов.

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

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

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

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

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

Тема 9. Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества.

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) Глубина и многогранность отражения в творчестве Чайковского русской жизни того времени. Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса.

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

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

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

Тема 10. Оперное наследие П.И.Чайковского.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Творчество С.В.Рахманинова.

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

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

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

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

Фортепианное творчество, его ведущее значение в музыкальном наследии композитора. Глубокое своеобразие и оригинальность фортепианного стиля Рахманинова. Программная направленность фортепианной музыки Рахманинова, ее русская основа, сочетание русских традиций с достижениями зарубежной фортепианной музыки романтического периода (Лист, Шопен). Фортепианные концерты Рахманинова — классические образцы этого жанра в русской и мировой фортепианной литературе XX века.

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

Тема 13. Творчество А.Н.Скрябина.

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

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

Тема 14. Творческий путь И.Ф.Стравинского.

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

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

Разнообразие творческих исканий И. Стравинского в неоклассический период. Вершинные достижения этого периода опера-оратория «Царь Эдип», балеты на античные сюжеты «Аполлон Мусагет», «Персефона», «Орфей»; балет «Поцелуй феи» на темы П.Чайковского; опера «Похождения повесы», возродившая моцартовский тип буффонного спектакля.

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

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

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

Тема 1. Общий обзор

Первые мероприятия советского государства в области музыкальной культуры: национализация театров, музеев, консерваторий, музыкальных издательств и т. п. Создание государственной системы музыкального образования. Широкое развертывание массовой музыкально-просветительской работы.

Деятельность русских композиторов, а также мастеров музыкально-исполнительского искусства старшего поколения: А. Глазунова, Р. Глиэра, В. Золотарева, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского, А. Гольденвейзера, Е.Ершова, К. Игумнова, А. Неждановой, Л. Николаева, Л. Собинова, Н. Голованова и др.

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

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

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

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

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

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

Тема 2. Песенное и хоровое творчество

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

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

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

Тема 3. Оратория и кантата

Роль крупных вокально-инструментальных жанров в истории отечественной музыки. Общая проблематика. Пути развития.

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

Тема 4. Симфоническая музыка

Сложный процесс становления отечественной симфонической музыки в 20 — начале 30 годов. Многообразие путей. Освоение жанров. Программный симфонизм. Симфонии Н. Мясковского. Пятая симфония; ее русский национальный характер. Значение Шестой симфонии; значительность и сложность ее замысла; героико-трагическая трактовка революционной темы; психологическая углубленность; особенности композиционного строения и музыкального языка.

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

Симфонические тенденции в произведениях С. Прокофьева других жанров.

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

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

Новые симфонии Н. Мясковского. Героические образы Шестнадцатой симфонии. Лирико-поэзный характер Девятнадцатой симфонии.

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

Тема 5. Камерная музыка

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

Камерное инструментальное творчество 30-х годов. Струнные квартеты Н. Мясковского, Д. Шостаковича, В. Шебалина. Фортепианный квинтет Д. Шостаковича. Сонаты и фортепианные пьесы Ан. Александрова, Н. Мясковского, С. Прокофьева.

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

Тема 6. Музыкальный театр и киномузыка

Первые оперы на советскую тему. Разнообразие жанров. Проблемы, связанные с методом композиции, творческими решениями.

Новаторские черты оперы «Нос» Д. Шостаковича.

Становление и развитие оперного театра С. Прокофьева.

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

Первые успехи советской балетной музыки. Революционная тематика в балете. «Красный мак» Р. Глиэра. «Пламя Парижа» Б. Асафьева.

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

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

Лирико-комедийная опера «Дуэнья» («Обучение в монастыре») С. Прокофьева. Опера «Кола Брюньон» Д. Кабалевского.

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

Роль Б. Асафьева в развитии советского балета.

Раздел III. Отечественная музыкальная культура в 40 — 50 годы

Тема 1. Общий обзор

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

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

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

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

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

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

Выдающиеся успехи советского музыкального исполнительства. Всесоюзные конкурсы.

Тема 2. Песенное и хоровое творчество

Важнейшая роль массовой песни в годы Великой Отечественной войны. Многообразие песенного творчества.

Послевоенные песни. Сольные и хоровые песни.

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

Тема 3. Оратория и кантата

Воплощение темы защиты Родины в ораториях и кантатах, созданных композиторами в годы Великой Отечественной войны. «Киров с нами» Н.Мясковского, «Сказание о битве за русскую землю» Ю. Шапорина.

Отражение современной действительности в произведениях ораториально-кантатного жанра.

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

Оратория С. Прокофьева «На страже мира».

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

Тема 4. Симфоническая музыка

Отечественное симфоническое творчество в годы Великой Отечественной войны.

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

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

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

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

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

Седьмая симфония. Ее светлая жизнеутверждающая лирика, поэтическая красота.

Последние симфонии Н. Мясковского.

Симфонии Д. Шостаковича послевоенных лет.

Девятая симфония; ее скерцозные и лирические образы. Углубленно-психологический характер Десятой симфонии; значительная роль лирико-философского начала.

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

Тема 5. Камерная музыка

Идейно-художественное и жанровое обогащение камерной музыки в военные и послевоенные годы. Камерно-инструментальная музыка.

Четвертый квартет Р. Глиэра. Тринадцатый квартет и Виолончельная соната Н. Мясковского. Второй квартет С. Прокофьева. Камерные инструментальные произведения Д. Шостаковича; отражение образов войны в его Фортепианном трио.

Сольные фортепианные произведения Д. Кабалевского, Д. Шостаковича и др. Последние сонаты С. Прокофьева.

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

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

Тема 6. Музыкальный театр и киномузыка

Многогранность отечественной оперы, обогащение тематики, сюжетов.

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

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

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

Народно-эпическая, сказочная и легендарная тематика в балетном творчестве. «Золушка» С. Прокофьева.

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

«Спартак» А. Хачатуряна - героическая музыкально-хореографическая трагедия; монументальность ее музыкально-сценических форм, симфонизм, поэтика контрастов. Выдающееся значение балета.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Курс истории отечественной музыки включает лекционную и практическую части.

Традиционные лекции и семинарские занятия проводятся в следующих формах:

- общие (обзорные) лекции и семинары, в которых рассматривается развитие отечественной музыкальной культуры в отдельные исторические периоды, дается общая характеристика различных жанров отечественного музыкального искусства.

- лекции и семинары монографического типа, посвященные крупнейшим представителям отечественной музыки.

Комплекс образовательных технологий включает помимо традиционных, различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий: лекции/семинары-дискуссии, лекции/семинары-концерты, «музыкальные салоны», презентации и т.п.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс истории отечественной музыки состоит из трех разделов. В первом разделе рассматривается русская музыкальная культура IX–нач. XX вв., во втором – отечественная музыка после победы Великой Октябрьской социалистической революции и в период построения социализма, третий раздел посвящен изучению отечественной музыкальной культуры в годы Великой отечественной войны и послевоенное десятилетие.

В первом разделе рекомендуется следующее расположение лекционного материала: обзорные лекции, освещающие отдельные исторические периоды в развитии русской музыкальной культуры, включающие общую характеристику различных жанров музыки и творчества ведущих композиторов, должны чередоваться с монографическими лекциями и семинарами, в центре которых – углубленное рассмотрение творческого пути композитора, изучение его стиля, подробный анализ нескольких наиболее значимых произведений автора.

Во втором и третьем разделах курса расположение лекционного материала дает возможность показать как изменялась музыкальная жизнь в связи с историко-политической обстановкой в СССР, а также проследить эволюцию стиля ведущих советских

композиторов. В обзорных лекциях желательно рассматривать все области творчества (массовая песня, кантатно-ораториальные жанры, оперы, инструментальную музыку и т.д.).

Чтение лекций необходимо сопровождать анализом и прослушиванием музыкальных произведений. При этом музыкальные произведения, имеющие выдающееся этапное значение, должны быть рассмотрены углубленно, детально, другие могут быть охарактеризованы в общей форме, третьи – лишь упомянуты в контексте тех или иных исторических событий и при характеристике жанров.

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень и качество знаний значительно оптимизирует система подготовки студентов по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов. Преподаватель должен научить студентов свободно ориентироваться в учебной и научной литературе, включая новейшие разработки в этой области отечественных и зарубежных музыковедов. Особенно это важно по отношению ко второму и третьему разделам курса.

Важными формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарам, конференциям, «круглым столам», коллоквиумам, конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; написание кратких сообщений, рефератов, эссе и т.п.

Для самостоятельного изучения традиционно предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен в аудитории, а также даются индивидуальные задания для закрепления и углубления знаний и задания творческого характера. Используются разнообразные формы самостоятельной работы студентов и методы ее организации. Так, в ходе преподавания курса практикуется следующая форма поощрения самостоятельности студентов в изучении предмета. На каждом аудиторном занятии студенты получают задание для самостоятельной проработки некоторых вопросов по теме следующего лекционного занятия (при этом широко используются как индивидуальные, так и коллективные задания). Таким образом, новый материал «ложится на подготовленное сознание» студентов и, как показала практика, усваивается гораздо лучше.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса на семинарских занятиях, заслушивания докладов, проверки письменных работ и т.п.

Рабочая учебная программа по курсу «История отечественной музыки» отражает основное содержание самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, списки рекомендуемой литературы.

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов

обеспечена обширным библиотечным фондом СКГИИ, возможностью использования ресурсов Интернет. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео- записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

Примерная тематика семинаров:

1. Жанр духовного хорового концерта a cappella в творчестве Д. С. Бортнянского.
2. Особенности оперной драматургии М.И. Глинки.
3. Черты эпической драматургии в опере А.П. Бородина «Князь Игорь».
4. Жанровые особенности оперного творчества Н.А.Римского-Корсакова.
5. «Русский Восток» и его воплощение в сочинениях русских композиторов 19 в.
6. Тема «рока» в симфоническом творчестве П.И. Чайковского.
7. Жанр инструментальной поэмы в творчестве А.Н. Скрябина.
8. Духовные сочинения С.В. Рахманинова.
9. Русский фольклор в творчестве И.Ф. Стравинского.
10. Балеты С.С. Прокофьева.
11. Последние симфонии Н.Я. Мясковского.
12. Жанр фортепианного трио отечественной музыке 19-20 вв.
13. Инструментальный концерт в творчестве А.И. Хачатуряна.
14. Юмор, сатира в отечественной камерно-вокальной музыке 19-20 вв.
15. Феномен массовой песни в отечественной музыкальной культуре.

Образцы тестов:

5-6 семестр

1. Как назывался стиль, господствовавший в русской музыке с XI по XVII век?
 византийское пение,
 знаменное пение,
 строчное пение.
2. Музыкальная культура какого государства являлась источником этого стиля?
 Греция,
 Византия,
 Болгария.
3. В каком древнерусском городе находился собор, на фресках которого были изображены играющие музыканты?
 Киев,
 Новгород,
 Владимир.
4. Какой из русских царей был автором музыки к двум стихирам?
 Пётр I,
 Михаил Алексеевич,
 Иван Грозный.
5. Какой русский царь повлиял на развитие светской профессиональной музыкальной культуры в России?
 Николай I,
 Петр I,
 Павел I.
6. В каком веке в России появилась опера?
 XVII,
 XVIII,
 XIX

7. Кто был автором первого теоретического трактата по музыке на русском языке?

- Вас. Титов,
- Сим. Полоцкий,
- Ник. Дилецкий.

8. Подчеркните среди предлагаемых фамилий только оперных композиторов:

- Кашин
- Теплов
- Пашкевич
- Фомин
- Березовский
- Дубянский

9. Какой жанр характерен для творчества Алябьева, Варламова и Гурилёва?

- опера,
- духовный концерт,
- романс.

10. В каком театральном жанре сотрудничали Алябьев и Верстовский?

- балет,
- опера,
- водевиль.

11. Сколько опер написал М.И. Глинка?

- восемь,
- две,
- шесть.

12. Определите жанр следующих произведений М.И. Глинки:

- Я помню чудное мгновение -
- Камаринская -
- Не пой красавица, при мне -
- Руслан и Людмила -
- Вальс – Фантазия -

13. Подчеркните среди предлагаемых названий оперы А.С. Даргомыжского:

- Борис Годунов
- Снегурочка
- Каменный гость
- Псковитянка
- Русалка

14. К произведениям какого русского поэта обращался А.С. Даргомыжский в своих операх?

- Некрасов,
- Пушкин,
- Лермонтов.

15. Назовите всех представителей Балакиревского кружка.

16. Отметьте среди предлагаемых произведений оперы и напишите фамилию автора:

- Садко
- Тамара
- Князь Игорь
- Снегурочка
- Шехеразада
- Картинки с выставки
- Борис Годунов
- Ночь в Мадриде

Морская царевна

Золотой петушок

18. Кто из русских композиторов XIX века известен как создатель жанра эпической симфонии?

Глинка,

Балакирев,

Бородин,

19. В каком произведении Римского-Корсакова использованы мотивы арабских сказок "1001 ночь"?

Сказка,

Садко,

Шехеразада.

20. Кто из членов Балакиревского кружка был:

морским офицером -

профессором химии -

военным инженером -

военным подпрапорщиком -

преподавателем консерватории -

22. Назовите год открытия Санкт-Петербургской консерватории:

1859,

1861,

1862.

23. На тексты какого поэта написаны вокальные циклы Мусоргского "Песни и пляски смерти" и "Без солнца"?

Некрасов,

Кольцов,

Голенищев-Кутузов.

24. Назовите "гоголевские" оперы Мусоргского.

25. Кто из музыкальных критиков был идеологом "Могучей кучки"?

Стасов,

Серов,

Ларош

25. Назовите сказочные оперы Н. А. Римского-Корсакова.

27. Кто из композиторов является автором симфонического произведения "Кикимора"?

Римский-Корсаков

Мусоргский

Бородин

Стравинский

Лядов

7 семестр

1. Какое направление в искусстве 20-х годов родилось в русле массовых действий?

Экспрессионизм

Конструктивизм

Неоклассицизм

2. Создатели первых композиторских песен в 20-е годы:

- Братья Покрасс.
- Дунаевский
- Блантер

3. Наиболее прогрессивная музыкальная организация 20-х годов:

- РАПМ
- Проколл
- АСМ

4. Что такое Персимфанс?

- Оркестр без дирижера
- Первый оркестр Радио
- Первый филармонический оркестр

5. Один из самых ярких режиссеров-новаторов, поставивший множество современных драматических и музыкальных спектаклей:

- К.Станиславский
- А.Таиров
- В.Мейерхольд

6. В каком театре работал как композитор молодой Д.Шостакович?

- ТРАМ
- Синяя блуза
- В театре Станиславского

7. Балет Прокофьева, включающий элементы конструктивизма:

- «Шут»
- «Стальной скок»
- «Блудный сын»

8. Опера Прокофьева, специфически претворяющая традиции итальянской комедии dell'arte:

- “Игрок”
- “Огненный ангел”
- “Любовь к трем апельсинам”

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по дисциплине «История отечественной музыки» осуществляется в виде контрольного урока, в рамках которого студенты должны продемонстрировать знание пройденных тем. Занятие может быть проведено в виде заслушивания рефератов на заданные темы с последующим обсуждением, краткого экспресс-опроса, тестирования, музыкальной викторины.

Экзамены по курсу «История отечественной музыки» проводятся в конце 5,7 семестров по билетам, включающим два вопроса.

Критерии оценивания следующие (по пятибалльной шкале):

«5» **отлично** – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты, иллюстрируя музыкально-теоретический анализ исполнением примеров из музыкальной литературы на фортепиано.

«4» **хорошо** – уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера, иллюстрируя музыкально-теоретический анализ исполнением примеров из музыкальной литературы на фортепиано.

«3» удовлетворительно – в устном ответе вопрос раскрыт не полностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о музыкальных категориях, имеющих отношение к дисциплине; отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

«2» неудовлетворительно - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Образцы экзаменационных билетов

Экзаменационный билет № 1

1. Отечественная музыкальная культура в 20-е годы. Общий обзор.
 2. Творчество А.Хачатуряна.
-

Экзаменационный билет № 2

1. Отечественная музыкальная культура в 30-е годы. Общий обзор.
 2. Кантата и оратория в годы ВОВ
-

Экзаменационный билет № 3

1. Отечественная музыкальная культура в годы ВОВ. Общий обзор.
 2. Развитие отечественного симфонизма в 20-е годы.
-

Экзаменационный билет № 4

1. Развитие отечественного симфонизма в 30-е годы.
 2. Балеты Д. Шостаковича /20-30гг./
-

Экзаменационный билет № 5

1. Камерно-инструментальное творчество в 20-30-е годы.
 2. Кантатно-ораториальное творчество С. Прокофьева.
-

Экзаменационный билет № 6

1. Массовая песня в годы ВОВ.
 2. Симфонизм Н. Мясковского в 20-30-е гг.
-

Экзаменационный билет № 7

1. Инструментальный концерт /20-45гг./.
 2. Оперное творчество Д. Шостаковича.
-

Экзаменационный билет № 8

1. Кантата и оратория в 20-30-е гг.
 2. Симфонизм Д. Шостаковича /20-30-е гг./.
-

Экзаменационный билет № 9

1. Оперное творчество С. Прокофьева /20-40-е гг./.
 2. Симфонизм Д. Шостаковича в годы ВОВ.
-

Экзаменационный билет № 10

1. Симфонизм С. Прокофьева в годы ВОВ.
 2. Камерно-инструментальное творчество Д. Шостаковича / 20-40-е гг./.
-

Экзаменационный билет № 11

1. Камерно-инструментальное творчество С. Прокофьева /20-40-е гг./.
 2. Симфонизм Н. Мясковского в годы ВОВ.
-

Экзаменационный билет № 12

1. Развитие жанра оперы в 20-е гг.
 2. Произведения ведущих российских композиторов, созданные на основе национального фольклора КБР.
-

Экзаменационный билет № 13

1. Развитие жанра оперы в 30-е гг.
 2. Симфонизм Н. Мясковского в 30-е гг.
-

Экзаменационный билет № 14

1. Опера и балет в годы ВОВ.
 2. Симфонизм С. Прокофьева в 20-30-е гг.
-

Экзаменационный билет № 15

1. Балетный театр в 20-30-е гг.
 2. Массовая песня в 20-30-е гг.
-

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1). Литература

Основная

1. История отечественной музыки второй половины XX века /отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб., 2005.
2. История современной отечественной музыки (Под ред. Тараканова). Вып.1.- М., 2005.
3. Кандинский А., Петров Д., Степанова И. История русской музыки: учебник для вузов, Вып. 1,2 (Ч. 1, 2). – М.. 2013.
4. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
5. Русские композиторы: История отечественной музыки в биографиях ее творцов (ред.-сост. Серебрякова Л.А.). - М., 2001.
6. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1. – М., 2005.
7. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. – М., 2002.

Дополнительная

1. Григорьева Т. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX

века. - М., 1989.

2. Долинская Е.Б. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2000.
3. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985.
4. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. - М., 1973.
5. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. - М., 1978.
6. Овчинников М. Творцы русского романса. - М., 1988,
7. Пекелис М. А.С.Даргомыжский и его окружение. - М., 1984.
8. Рубцова В. А.Н.Скрябин. - М., 1989.
9. Рыцарев М. Композитор М.С.Березовский. Жизнь и творчество. - Л., 1983.
10. Савенко С.С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. - М., 2008.
11. Скворцова И.А. Стилль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа XIX-XX веков. – М., 2012.
12. Тараканов М. Творчество Р.Щедрина. М., 1980.
13. Тугунов В.И. История военной музыки России: Учебное пособие для вузов. – М., 2006.
14. Хавпачев Х.Х. Профессиональная музыка Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1999.
15. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 1-2. М., 1985-1986.

2). Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- учебные аудитории для занятий по дисциплине;
- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет;
- концертные залы, конференц-зал для открытых и публичных выступлений, а также для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
- библиотечный фонд - 115167 экз.
- фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия (аудиоматериал в количестве 3097 единиц).

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Шериева М.М.

Эксперт:
старший преподаватель

Богущая И.И.