

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 18:33:45
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb25b2d0f295921

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

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев
05 сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История хоровой музыки
Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование академическим хором»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора.
Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является обобщение, углубление и систематизация ранее полученные представления о хоровом творчестве композиторов разных направлений и знания основ хорового письма, являясь таким образом «собираательным», «суммирующим» учебным предметом.

Задачами дисциплины являются: формирование такого важного качества хормейстера, как умение ориентироваться в сложных художественно-творческих направлениях, правильно определять и трактовать стилевые особенности хоровых композиций; ознакомление с лучшими образцами хоровой музыки, имеет огромное значение в развитии профессиональных знаний студентов; знания хоровой музыки различных жанров и стилей, позволяющие ему свободно использовать и отбирать соответствующую литературу для учебных целей и исполнительской деятельности; прививание навыков владения методов всестороннего анализа хоровых произведений в пределах, необходимых для исполнительской и педагогической практики, а также навыков свободного общения с аудиторией в практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).
- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9).

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; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений

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 стилевой принадлежности; подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива.

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; инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвященной изучению и исполнению музыкальных сочинений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5 семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	6	216	7	4, 6
Аудиторные занятия		176		
Самостоятельная работа*		40		
* В том числе экзамены: 36 час.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	6	216	9	6, 8
Аудиторные занятия		20		
Самостоятельная работа*		196		
* В том числе экзамены: 36 час.				

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

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	История зарубежной хоровой музыки.	70	12	Зачет, 4 сем.
2.	История русской хоровой музыки.	70	12	Зачет, 6 сем.
3.	История отечественной хоровой музыки XX-XXI вв.	36	16	Экзамен 7 семестр

	Итого: 216**	176	40*	
--	---------------------	------------	------------	--

* В том числе экзамены – 36 час.;

** В том числе контактная работа — 179 час. – практические занятия, зачет, экзамен.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	История зарубежной хоровой музыки.	8	65	Зачет, 6 сем.
2.	История русской хоровой музыки.	8	65	Зачет, 8 сем.
3.	История отечественной хоровой музыки XX-XXI вв.	4	66	Экзамен 9 семестр
	Итого: 216**	20	196*	

* В том числе экзамены – 36 час.;

** В том числе контактная работа — 20 час. – практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I. История зарубежной хоровой музыки

Тема 1. Западноевропейское музыкальное средневековье

Средневековье как культурно-исторический период. Музыкально-поэтическая культура античности. Музыка в общинах первых христиан. Латинская месса. Формирование монодийных хоралов. Антифонарий Григория I, григорианский хорал, Амвросианский пение; формирование и развитие. Арочно-договая структура псалмодического пения. Псалмодия и гимнография. Te Deum. Антифонное пение. Респонсорий. Ноткер Заика. Тропы. Секвенция. Stabat Mater. Dies irae. Месса. Реквием. Средневековый литургический театр. Формы нотации: дасиальная, невменная, буквенная. Реформа Гвидо д'Ареццо. Ранняя полифония. Школа Нотр-Дам. Леонин, Перотин. Виды органумов: параллельный, свободный непараллельный, мелизматический. Мотет. Магнификат. Ave verum. Ave Maria. Светское профессиональное синкретическое музыкально-поэтическое искусство; представители и жанры. Трубадуры и труверы, миннезингеры. «Ars nova», Гийом де Машо, Филипп де Витри.

Тема 2. Вокальная полифония эпохи Возрождения

Ренессанс как культурно-исторический период. Переход от ансамблевого многоголосия средневековья к хоровой полифонии. Полифония строгого стиля: Имитационная техника, консонансная вертикаль, тесситурное разделение голосов, cantus firmus. Джон Данстейбл. Дюфаи, Беншуа. Окегем, Обрехт. «Третья нидерландская школа», Жоскен Дебре. Творчество О. Лассо, как вершина нидерландской полифонической школы. Влияние нидерландской полифонической школы на музыкальную культуру Западной Европы. Музыкальная культура Италии XV-XVI вв. Римская школа. Творчество Дж. Палестрины. Музыкальные жанры эпохи Возрождения. Мадригал. Канцона. Фроттола. Виланелла. Мотет. Лука Маренцио. Карло Джезуальдо ди Веноза. Шансон. Жанекен. Реформация в Германии. Протестантский хорал. Мейстерзингеры. Ханс Сакс. Контрреформация. Венецианская школа. Андреа и Джованни Габриели. Монтеверди. Мадригалы. Становление новых жанров и форм: опера, оратория, кантата. Полифония свободного письма. Перселл. Мадригалы.

Тема 3. Хоровое творчество Иоганна Себастьяна Баха

Пассионы Шютца. И. С. Бах. Характеристика хорового творчества. Жанр кантаты. Жанр пассиона и его связь с литургическим средневековым театром. «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», «Магнификат». Духовные и светские кантаты. Месса си минор.

Тема 4. Хоровая музыка первой половины XVIII в.

Перголези и его «Стабат Матер». Гендель. Характеристика хорового творчества. Жанр оратории. Оратории «Иуда Маккавей», «Самсон», «Торжество Александра», «Мессия».

Тема 5. Венская классическая школа. Йозеф Гайдн

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Ораториальное творчество. Оратория «Времена года». Оратория «Сотворение мира». Отдельные хоры. Нельсон-месса.

Тема 6. Духовные сочинения Вольфганга Амадея Моцарта

Характеристика хорового творчества. «Реквием». Мессы До мажор и до минор.

Тема 7. Хоровая музыка эпохи французской революции и хоровое творчество Бетховена

Мегюль, Госсек, Керубини, Лесюер и др. Бетховен. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры. Финал 9-ой симфонии. Мессы До мажор и Ре мажор.

Тема 8. Хоровая музыка первой половины XIX в.

Романтизм как художественно-эстетическое направление в искусстве. Эстетические принципы представителей романтизма. Возникновение и становление новых жанров и форм. Вебер. Характеристика хорового творчества. Песни-хоры. Переосмысление форм, традиционных для классицизма. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Missa G-dur. Missa Es-dur. Хоры a capella. Повышенный интерес композиторов-романтиков к жанру хора a capella. Мендельсон. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры. Оратория «Илья» или «Павел». Г. Берлиоз. «Месса о мертвых». Драматическая легенда «Осуждение Фауста». Драматическая симфония «Ромео и Юлия». Хор в романтической симфонии. Ф. Лист. Жизненный и творческий путь. Хоры a capella. Особенности хорового письма. Гранская, (Эстергомская) месса. Хоры из музыки к «Освобожденному Прометею». Отдельные хоровые произведения.

Тема 9. Хоровое творчество Роберта Шумана и Йоганнеса Брамса

Р. Шуман. Хоровое творчество. Стилистические особенности хорового творчества. «Реквием по Миньоне» - заупокойная месса на неканонический текст для исполнения в концертной практике. Выход жанра «requiem» за рамки литургической службы. Й. Брамс. Жизненный и творческий путь. Хоры a capella. Особенности стиля. «Немецкий реквием» - заупокойная месса на немецком языке.

Тема 10. Сочинения для хора композиторов-романтиков конца XIX — начала XX веков

Дж. Россини, «Стабат Матер». Ш. Гуно, отдельные хоровые произведения. Верди. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры, «Реквием».

Вагнер, отдельные хоровые произведения.

А. Брукнер. С. Франк. Г. Форе.

Тема 11. Романтическая хоровая миниатюра

Камерно-вокальные жанры в западноевропейской музыке XIX века. Традиция «Линдertaфель». Сочинения для хора без сопровождения Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. М. Вебера, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Э. Грига.

Тема 12. Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов

Монтеверди. Хоры из оперы «Орфей». Перселл. Хоры из оперы «Дидона и Эней». К.-В. Глюк. Оперная реформа Глюка. Изменение структуры оперного спектакля в операх Глюка. Хоровые сцены из опер «Орфей и Эвридика», «Альцеста». В.А. Моцарт. Хоры из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Идомей», «Волшебная флейта». Бетховен. Хоры из оперы «Фиделио». Вебер. Хоры из опер «Вольный стрелок» и «Оберон». Россини. Хоры из опер «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль». Бизе. Хоры из оперы «Кармен».

Гуно. Хоры из оперы «Фауст». Верди. Хоры из опер «Набукко», «Аида», «Отелло». Вагнер. Хоры из опер «Риэнци», «Моряк-скиталец», «Лоэнгрин», «Тангейзер».

Тема 13. Хоровая музыка Густава Малера и композиторов-импрессионистов

Хоровое творчество Малера и его симфонии № 3, 8. Импрессионизм. Эстетические установки импрессионизма. М. Равель опера-балет «Дафнис и Хлоя». Хоровые сочинения К. Дебюсси.

Тема 14. Хоровые сочинения композиторов «французской шестёрки» и Хиндемита

Хоровое творчество Д. Мийо и Ф. Пуленка. Пауль Хиндемит, хоры a cappella. Неоклассицизм. Возвращение к принципам, формам, жанрам классицизма. Хоровое творчество Онеггера и его «Жанна д'Арк».

Тема 15. Хоровые сочинения композиторов XX века

Хоровое творчество Монюшко и Шимановского. Новая венская школа. Представители. Додекафония. Шенберг «Песни Гурре». Веберн. Кантата № 1. Хоровое творчество Бартока и Кодаи. К. Орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана». Б. Бриттен «Обряд Кэрролл». Missa brevis in C. «Военный реквием». В. Лютославский. К. Пендерецкий.

Раздел II. История русской хоровой музыки

Тема 1. Истоки отечественной хоровой музыки. Русская народная песня

Русская народная песня - величайшее музыкально-поэтическое создание художественного творчества народа. В процессе жанровой разновидности сложились определенные жанровые разновидности русской народной песни: трудовые, календарные, семейно-бытовые, обрядовые. Основным жанром русского эпического фольклора являются былины. Возникновение в XVI - XVII веках жанра исторической песни, жанра лирической песни. Русская народная песня в творчестве композиторов классиков. Сборники М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова и других композиторов, собравших и обработавших замечательные образцы народных песен. Место народной песни в русской классической опере композиторов.

Тема 2. Истоки отечественной хоровой музыки. Древнерусская церковная музыка

Певческое искусство древней Руси. Центральный обряд древней культуры - богослужение, соединившее элементы словесного, театрального, изобразительного, музыкального, прикладного, архитектурного искусства. Подчинение их единым эстетическим принципам. Хоровое пение - основа в ритуале православного богослужения. Связь культовой музыки с византийской культурой. Древнейшая форма культовой музыки - знаменный распев, разновидности его и эволюция. Влияние народно-певческого творчества на развитие и изменение стиля знаменного пения. Характерные особенности - монодийность, суровость, унисонов хора. Раннее многоголосие (строчное пение). XIV-XVI века - эпоха культурного расцвета государства, объединение русских земель. Мощный подъем хоровой культуры. Создание новых вариантов, связанных с личным творчеством и различными певческими традициями. Новый жанр многоголосия - лирическая песня, покаянный стих. Изменение в построении фактуры строчного пения - «подголосочная», усложнение структуры хора. Усовершенствование знаменной нотации. Организация певческих школ, формирование основных исполнительских принципов. Синтез своеобразных черт профессионального церковного пения и традиций народного искусства. Средневековая традиция песнетворчества, ее связь с исторической темой.

Тема 3. Хоровая музыка эпохи Просвещения

XVII век - перелом в культурной жизни России. Смена стилистических формаций, слияние всех земель в одно целое. Подголосочнополифоническая форма предшествующей эпохи, ее влияние на новый портретный стиль. Оживление темпа развития церковного многоголосия, интенсивное восприятие новых форм. Прогрессивность партесного пения. Н. Дилецкий - автор методической разработки вокально-хорового обучения. Деятельность

украинских и белорусских композиторов в Москве. Партесный концерт - крупнейшая форма хоровой музыки от середины XIII века до середины XVIII века. Существенное изменение структуры хора. Четырехголосный склад с четко выраженной функцией каждого голоса. Новая нотация. Введение полифонизма. Синтез поэзии и музыки. Влияние на хоровую музыку венецианской школы. Композитор В. Титов и современные ему мастера нового хорового стиля: Н. Бавыкин, Н. Калашников, Ф. Редриков и другие. Многоголосная техника хорового письма В. Титова (1650-1710) - его преемственная связь между партесным концертом и последующим этапом развития хоровой музыки а cappella - духовным концертом. Псалмы и канты. Жанровое расслоение хоровой музыки. Разновидности кантов. Духовный, лирический, панегирический, их различие. XVIII век - эпоха больших общественных сдвигов. Интенсивное развитие сложных жанров оперной, хоровой, инструментальной музыки. Основной жанр - опера. Хоровая музыка - основной компонент оперного спектакля. Д. Бортнянский и его оперы. Творчество композиторов Дж. Сартти, Б. Галуппи, их влияние на хоровую музыку России. Формирование русской городской песни. Ее ввод в оперные спектакли. Новые тенденции в жанре хорового концерта, художественное явление - духовный концерт а cappella. Связь с традициями знаменного распева, партесного пения, канта. Мотетная форма, имитационно-полифонический склад письма. Появление виртуозного концерта - как нового вида в церковной музыке. Хоровое творчество М.С.Березовского (1745-1777). Создание нового классического типа русского хорового концерта, пришедшего на смену барочному партесному (совместно с Д.Бортнянским). Индивидуальность композиторского стиля, богатство приемов хорового письма, яркость мелодической основы, напевность, особая согласованность между музыкой и текстом. Приемы контрастирования, сопоставления частей, строгость стиля, полифоническое разнообразие фактуры концертов. Хоровое творчество Д.Бортнянского (1751-1825). Стилистические особенности концертов, преодоление рамок церковности, воплощение в содержании возвышенной философской лирики, использование достижений оперы, полифонического искусства XVIII века, использование классических форм инструментальной музыки. Выдающееся хоровое письмо а cappella, яркий тематизм духовных концертов, разнообразное использование хорового состава, антифонное сочетание хоров, полифоническое мастерство в финальных фугах. Обогащение фактуры особой локализацией, ритмическим разнообразием. Обработки для хора а cappella напевов древнерусского певческого искусства. Создание Бортнянским собственного стиля обработки. Синтезирование наиболее своеобразных черт старинных напевов современными принципами функциональной гармонии. Влияние Бортнянского на исполнительский стиль Придворной певческой капеллы.

Тема 4. Русская оперно-хоровая классика первой половины XIX века

Новые общественно-исторические условия России. Усиление разносторонних поисков композиторами новых музыкальных форм, соответствующих новому содержанию. Стремление к разнообразию и обогащению выразительных средств хоровой музыки. Большое оживление музыкальной жизни, ее демократизация, выход любительского искусства на эстраду, расцвет хорового исполнительского мастерства. Романтизм - его влияние на все виды искусства. Формирование русской художественной классики. Влияние творчества А.С.Пушкина на музыкальные жанры. Интенсивное развитие музыкального театра. Создание в Петербурге русского оперного театра и формирование в нем хора - как самостоятельной единицы. Хоровая музыка - один из важнейших элементов, как оперного, так и драматического спектаклей. Внедрение в хоровую музыку новых вокально-хоровых форм, новых приемов хорового письма. Песня - основа хоровой музыки в спектакле, а также городской фольклор. Оперно-хоровое творчество Д. Кашина, К. Кавоса, А. Алябьева, А. Верстовского в развитии русского оперного искусства. А. Верстовский (1799-1862) - один из ярких представителей романтического направления. Разнообразие его творческой деятельности. Вершина творчества - опера «Аскольдова могила» - завершение

исторического пути до глинкинского периода. Многочисленные и разнообразно трактуемые хоры, оригинальные авторские мелодии.

Тема 5. Оперно-хоровое творчество М.И. Глинки

М.Глинка - основоположник русской классической музыки. Создатель правдивого реалистического искусства. Глинка - зачинатель нового исторического периода. Претворение в своем творчестве важнейших достижений русской композиторской школы XVIII-XIX веков, а также древнерусского хорового искусства. Органичное преломление принципов классицизма (Л. Бетховен, В.А. Моцарт, К. Вебер, Итальянская опера начала XIX века). Огромная роль композитора в развитии всех основных жанров русской музыки - опера, симфонические произведения, фортепианные пьесы, романсы, камерные ансамбли. Новаторство Глинки в глубоком понимании народности, выход за пределы чисто бытового изображения народной жизни. Отображение характера, мировоззрения, «образа мыслей и чувствований народа» (Пушкин). Особый подход к народному творчеству, крестьянской песне, а также к древним ладам. Глинка и восточная музыка, впервые ее воплощение в гениальных сочинениях. Глинка и создание им русской национальной классической оперы. Новый этап в развитии светского хорового творчества и его исполнительства. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» - две основные ветви оперной классики: героико-патриотическая направленность, широкий эпический склад, монументальность хоровых сцен. Решающий компонент оперной драматургии народно-хоровое начало. Метод симфонического развития оперной формы. Принцип синтеза вокально-хорового и симфонического компонента, роль его в развитии русской музыки. Хоры в операх - важная организационная сила с большим содержанием, воплощенным в стройную форму с выразительными средствами. Глубокое проникновение в стиль и характер народно-песенного творчества. Распевность, ладовая переменность, несимметричность размера, подголосочность, вариационность тематического материала - характерные свойства новаторства Глинки. Характеристика отдельных Хоров в операх «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».

Тема 6. Оперно-хоровое творчество А.С. Даргомыжского

Новые тенденции в 40-50 годах XIX века. Продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыки с новаторским своеобразием собственного стиля. Опера «Русалка». Даргомыжский - создатель нового жанрового направления в русской оперной классике - лирико-психологической оперы, народно-бытовой музыкальной драмы со сквозным развитием. Элементы нового стиля, воплощенные в хоровых сценах оперы. Различные группы действующих лиц: крестьяне, бояре, охотники, русалки. Контрастный фон, помогающий развитию сюжета в хоровых сценах, колорит звучания, ритмическое и темповое разнообразие. Крестьянская народнопесенная основа, использование подлинных народных мелодий и текстов. Хоровая характеристика фантастического мира - напевность, близость к городскому романсу. Роль хора в драматургии оперы. Использование впервые хорового речитатива, повлиявшего на дальнейшее творчество русских и советских композиторов. Камерный вокальный ансамбль в творчестве Даргомыжского. История создания «Петербургских серенад». «Петербургские серенады». Оригинальность композиторского мышления. Обновление типа камерного хорового искусства. Возрождение черт кантового стиля, преобладание в пьесах постой, куплетной формы. Несложность мелодической и гармонической фактуры, использование характерных элементов, присущих кантовой музыке - фанфарность мелодии, разнообразное использование голосов неполного смешанного состава. Особое отношение композитора к поэтическому слову. Психологическая углубленность, индивидуализация образов. Тонкая «инструментовка» хоровой фактуры, развитие тематического материала хоровыми партиями, применение имитаций. Роль цикла в дальнейшем становлении жанра самостоятельных хоровых произведений, получивших развитие в творчестве русских композиторов: Ц.Кюи, П.Чайковского, В.Калинникова, П.Чеснокова; а также композиторов советского периода.

Тема 7. Особенности развития русской хоровой музыки во второй половине XIX - начала XX века

Вторая половина XIX века отмечена подъемом и расцветом всех областей русской культуры и искусства. Впервые в русской культуре большую роль начинает играть идеология. 60-70-е годы - сложный период взаимодействия революционно-демократической, славянофильской, почвеннической идеологий. Разнообразие стилевых и этических тенденций искусства «шестидесятников» характеризует эпоху между 1861 годом (отмена крепостного права) и 1881 годом (убийство Александра II). На музыку композиторов «Могучей кучки» и Чайковского огромное влияние оказывает литература. Основной тенденцией эпохи продолжало оставаться просветительство. Центром всего нового был Петербург. Идеальный вдохновитель «Могучей кучки» В.В.Стасов (1824-1906). Деятельность «Бесплатной музыкальной школы» (М.А. Балакирев, Г.Я. Ломакин). Творческая и общественная деятельность А.Г. Рубинштейна (1829 - 1894), создание Русского музыкального общества, открытие первой консерватории в Петербурге. Открытие консерватории в Москве. Оперное творчество А.Н. Серова (1820 - 1871): оперы «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила». Оперно-хоровое творчество А.Рубинштейна (1829-1894). Многообразие сюжетов и жанров в операх.

Тема 8. Оперно-хоровое творчество композиторов Могучей кучки и П.И. Чайковского

Деятельность «Могучей кучки» - наиболее передовой и прогрессивной группы музыкантов, ее национальная самобытность. Преемственность - как единая линия. Связь кучкистов, с наследием Глинки и Даргомыжского, а также с П.И.Чайковским. Глубокие стилевые изменения в оперном жанре. Расцвет исторической драматургии в опере. Увеличение роли массово-хоровых сцен в самых различных формах: от простых песенных до сложных симфонических. Особенность русской классической оперы – проявление ораториального начала. Обогащение приемов и средств выразительности хорового письма. Дифференциация хоровой массы - замечательное достижение в русской опере. Воздействие фольклора на творчество русских композиторов, влияние его на хоровую музыку и ее жанровое разнообразие.

Тема 9. Оперно-хоровое творчество А.П. Бородина

Народно-эпическая опера «Князь Игорь». Соединение музыкальной драматургии хоров с развитием сценического действия. Продолжатель традиций творчества М.Глинки. Развитие в опере эпической драматургии. Своеобразие выразительных колоритных хоров. Бородин - продолжатель традиций ориентализма в русской музыке. Сопоставление песенно-русского начала с восточным. Главный аспект - контрастное сопоставление хоровых сцен (русских и половецких), грандиозность, мощь, народность, яркость и красочность хоров. Кантиленность - основная черта дарования композитора. Единство в опере хоровых сцен с симфоническим развитием и сценическим действием. Противопоставление хорам голосов персонажей главных действующих лиц, разнообразие в хоровых сценах исполнительского состава. Стройность, законченность, безупречность мелодической структуры хоровых партий. «Хор поселян». Ярко выраженная ладовая окраска (пентатоника), соотношение солиста и хора. Хор поселян из IV действия. Вершина авторского воплощения сущности русского песенного стиля. Воспроизведение Бородиным типичных черт протяжной народной песни. Характерная мелодика - чисто народное хоровое многоголосие, богатое подголосочное развитие. Органичное использование хоровых партий, создающих характер старинной подголосочной песни. Отражение и достижение соответствующего настроения сценического действия. Хор поселян - выдающийся образец хоровой оперной литературы.

Тема 10. Оперно-хоровое творчество М.П. Мусоргского

Мусоргский - основоположник нового направления в русской опере - музыкальной драмы. Новое отношение к роли народа, вызвавшее использование для его характеристики новых средств музыкальной выразительности. Дифференциация хора и выделение из его состава отдельных голосов. Тончайшая фиксация интонации разговорной речи. Использование в хоре мелодического речитатива, основанного на естественных речевых интонациях. Сочетание точных речевых интонаций с широтой, плавностью, напевностью мелодической линии. Хоровые диалоги. Монументальность хоровых сцен, построение их по принципу сквозного развития. Использование всего многообразия хорового письма (от одноголосия до полифонических разработок). Яркость характеристик при изображении различных слоев русского народа. Использование приема лейтмотивных характеристик не только для солистов, но и для хора (Хованщина). Обращение к богатому русскому песенному фольклору. Роль самостоятельных хоровых произведений крупной формы в формировании творческого стиля композитора. Тематика - стремление к героико-драматическим сюжетам. Монументальность хорового стиля. Хоровая фактура. Драматизм музыкального развития. Роль оркестра в решении драматургии хоров.

Тема 11. Оперно-хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова

Две главные образно-драматургические линии в творчестве Римского-Корсакова. Продолжение и обогащение глинкавских традиций в сказочно-эпическом жанре. Внимание к старинному русскому быту. Обрядовый и игровой оттенок хоров в сказочно-эпических операх. Близость к русскому и украинскому фольклору (интонационная, ладовая, фактурная). Использование подлинных народных мелодий. Особенность метrorитмического строения хоров. Хоровые характеристики фантастического мира. Фактурное разнообразие. Яркость гармонического языка. Характеристика хоровых сцен и отдельных хоровых номеров в операх «Царская невеста», «Снегурочка», «Псковитянка», «Садко». Общая характеристика произведений для хора без сопровождения (яркость художественных образов, разнообразие средств изложения, широкое использование полифонических приемов и т.д.). Особенности хорового письма, ставшие основой стилистики хорового творчества многих русских композиторов. Обработка и систематизация церковного обихода. Воплощение подлинно-национальных черт народно-песенного стиля в хоровых обработках русских народных песен. Разнообразие средств изложения вплоть до использования сложных полифонических приемов. Создание новых колористических звучаний на основе соединения тембров разных хоровых групп.

Тема 12. Оперно-хоровое творчество П.И. Чайковского

Основные черты оперной эстетики П.И. Чайковского (1840-1893):

- 1) признание демократичности оперного жанра;
 - 2) стремление к жизненной достоверности сюжетов; требование естественности, правдивости и искренности, а также сценичности, театральности оперного произведения, рельефности, ясности и простоты либретто;
 - 3) определяющее значение пения в опере (сольного, ансамблевого, хорового).
- Жанрово-драматургические типы опер, среди которых историко-бытовые («Воевода», «Опричник»), лирико-комедийные («Кузнец Вакула», «Черевички»). В операх Чайковского много массовых народных сцен с яркими музыкальными характеристиками отдельных групп народа или действующих лиц. Часто композитор использует хор как фон для выявления эмоционального состояния героев или обрисовки сценического положения. Часто хор дает характеристику среды, эпохи, быта различных слоев общества. Глубокая связь с русским и украинским фольклором проявляется в использовании композитором подлинных мелодий и отдельных интонаций народных песен, стилизации жанров, разнообразии метrorитмической структуры и ладовых особенностей. Характеристика отдельных хоровых номеров в операх «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа».

Тема 13. Кантатно-ораториальный жанр в творчестве русских композиторов XVIII — начала XX века

Появление бытование жанра кантаты - Джованни Ристори, кантат по случаю коронации Анны Иоанновны. Кантаты XVIII века, посвященные событиям придворной жизни, писались композиторами-иностранцами в духе итальянской оперной музыки. XIX век - развитие смежного с кантатой жанра оратории, реалистическое содержание («Минин и Пожарский или освобождение Москвы» Дегтярева). Образец лирической кантаты - «прощальные песни» Глинки получили в последствии свое развитие в кантатах Чайковского, Танеева, Римского-Корсакова, Рахманинова. «Ода к радости» Чайковского - классический период в истории русской кантаты. Кантата «Москва» - вершина церемонно-приветственной музыки «по случаю» (коронация Александра III). Лирико-философская разновидность жанра кантаты - кантаты С.Танеева «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма»; образно-содержательная характеристика частей. Лирико-драматические кантаты характеризуются стремительностью, непрерывностью развития: Аренский («Лесной царь», «Кубок»), Римского-Корсаков («Свитезянка»), Рахманинов («Весна»). Расширение жанровых границ - кантата-поэма. Характеристика кантат Рахманинова «Весна», «Колокола», «Три русские песни».

Тема 14. Хоровая музыка а капелла в творчестве русских композиторов XIX — начала XX века

Кант и романс - источник жанра светской хоровой музыки. Роль домашнего музицировали. Хоровые обработки романсов. Хоровые сочинения Алябьева и Даргомыжского - близки к романсовой эстетике, на стихи русских поэтов, разнообразны по приемам хорового письма, камерно-хоровые (Алябьев «Песни» Даргомыжский «Петербургские серенады»). Вторая половина XIX века (70-ые г.) - подъем композиторского интереса связан с деятельностью хоров: капеллы графа Шереметьева под руководством Ломакина, хора князя Голицина, хора бесплатной музыкальной школы. Усложнение фактуры – полифонические приемы (Римский-корсаков, Танеев) Выработка специфических приемов письма хоровой музыки без сопровождения: обобщение трактовки поэтического текста, небольшие масштабы произведения, простые формы, четырехголосный состав, минимальное использование разделения голосов, преимущественно аккордово-гармоническая фактура (влияние Шумана, Мендельсона). Хоры а капелла Чайковского, Кюи, Гречанинова, Аренского, Анцева, Черепнина и т.д. в конце XIX столетия, основная тематика: пейзажи, образы природы, размышления о жизни и о судьбах человечества. Характеристика образного содержания, разбор отдельных хоровых миниатюр Чайковского, Кюи, Танеева, Вик.Калинникова, Гречанинова, Чеснокова.

Тема 15. Русская духовная музыка второй половины XIX — начала XX века

Написание в П.Чайковским «Литургии Иоанна Златоуста» в 1878г. знаменовало начало нового этапа в сочинительстве духовной музыки. Обратившись к жанру «Литургии» Чайковский возродил традиции музыкальных циклов «Служб Божиих» периода партесного концерта. Наметились две важные традиции духовной музыки нового времени: оригинальные сочинения и гармонизация церковных напевов (обихода).

В 1890-х годах - подъем в «культовой музыке» связана с именами композиторов: Кастаньского, Гречанинова, Лядова, Чеснокова, Никольского и Рахманинова - «Московская школа». Исследовательская деятельность С.В.Смоленского в Синодальном училище. Идея самобытности русской духовной музыки в творчестве Кастаньского. Новое направление хоровой музыки, композиторская деятельность А. Гречанинова (Литургия, Воскликните Господеви, Волною морскою, Страстная седмица). Духовно-музыкальное творчество П.Г. Чеснокова. Духовные сочинения В.С. Калинникова (Отче наш, Свете тихий, Блажен муж, Камо пойду от Духа Твоего). Фактурная переменность, как характерный признак хоровой музыки конца XIX - начала XX века. Обработка древнерусских напевов для хора получила развитие в сочинениях С.В. Рахманинова (Литургия Святого Иоанна златоуста, Всенощное бдение, концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу»).

Тема 16. Развитие жанра хоровой обработки а капелла в творчестве русских композиторов XIX — начала XX века

Впервые записывать и изучать народную песню стали в XVIII веке, до нас дошли лучшие образцы народных песен благодаря составителям сборников: Кирша Данилов, В. Трутовский, И. Прач. Приемы русской песенности в сочинениях Е. Фомина, В. Пашкевича. В XIX веке закрепляется самостоятельный жанр - хоровая обработка русской народной песни (авторы сборников: И. Рупин, Д. Кашин, С. Зайцев, Н. Афанасьев). Научно-теоретический интерес к изучению наследия русского фольклора, обработки для хора Римского-Корсакова и Лядова. Выявление особенностей русского подголосочного стиля, возможности монументальной композиции, богатство вариационных форм, яркость тональных и тембровых контрастов, свобода и гибкость темповых изменений. Значительное расширение рамок форм хоровых обработок, тяготение к масштабным произведениям у композиторов XIX - начала XX века было обусловлено большой концертной деятельностью хоровых коллективов и направлено на воспитание вкуса слушателей.

Раздел III. История отечественной хоровой музыки XX-XXI века

Тема 1. Советская хоровая музыка: исторический обзор. Массовая песня

Исторический обзор ситуации в отечественной хоровой культуре на сломе эпох. Хоровая культура России в начале XX века - высшая точка развития. Синодальный хор и Придворная капелла. После революции - спад в развитии хорового искусства. Смена идеологии - смена направления композиторского творчества. 20-30 годы - массовая песня, обработки народных песен. Давиденко, Александров, Дунаевский.

Тема 2. В.Я. Шебалин

Роль В.Шебалина в отечественной хоровой культуре. Характеристика послевоенного периода - постановление 1948 г. «Об опере В. Мурадели «Великая дружба»». Характеристика хорового стиля композитора. Традиции и новации. Хоровая миниатюра в творчестве композитора.

Тема 3. С.С. Прокофьев

Характеристика хорового письма С. Прокофьева. Влияние кинематографической драматургии на композиторский стиль композитора. Традиции и новации. Кантаты «Александр Невский», «Иван Грозный»: история создания, специфика драматургии.

Тема 4. Д.Д.Шостакович

Характеристика хорового творчества композитора. Характеристика хорового письма композитора. Влияние симфонизма на хоровой стиль. «10 хоровых поэм». «Монтажная» драматургия.

Тема 5. Г.В. Свиридов.

Свиридов - величайший отечественный хоровой композитор 2 половины XX века. Темы творчества. Основные достижения - оратория, хоровой цикл, хоровой вокализ. «Курские песни», «Поэма памяти С. Есенина», «Пушкинский венок», Концерт памяти Юрлова.

Тема 6. В.А. Гаврилин

Специфика интонационного языка, влияние фольклора. Тема войны в творчестве: кантата «Военные письма». Хоровая симфония-действие «Перезвоны» - «скрытый» сюжет, ретроспективная драматургия. Характеристика хорового языка. Традиции и новации.

Тема 7. Ю. А. Фалик

Характеристика хорового письма композитора. Традиции и новации в контексте традиций петербургской композиторской школы.

Тема 8. Э.В. Денисов

Характеристика хорового письма композиторов. Традиции и новации в контексте традиций московской композиторской школы.

Тема 9. Р.К. Щедрин

Щедрин - крупнейший современный хоровой композитор. Характеристика музыкального языка. Традиции и новации. Основные темы творчества. Избирательность в отношении текстов.

Тема 10. А.Г. Шнитке

Хоровая музыка в контексте творчества А. Шнитке. Симфонизм мышления. Стиль хорового письма. Линейность мышления. Специфика фактурного мышления. Интонационная основа. Полистилистичность в хоровой музыке. Концерт для хора на сл. Г. Нарекаци, «Покаянные стихи».

Тема 11. С. Губайдулина

Хоровая музыка в контексте творчества. Специфика хорового письма. Темы творчества. «Посвящение М. Цветаевой», «Аллилуйя».

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Занятия по предмету «История хоровой музыки» предусматривают следующие виды аудиторной работы:

Лекции. Содержание лекции должно охватывать либо тему в целом, либо ее логически завершенную часть. Для более эффективного восприятия материала и использования времени рекомендуется проводить лекции с применением ПК и электронных аудио, видео средств. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения. В классных занятиях обязательно должны быть предусмотрены различные формы слушания музыки по партитурам. Ввиду ограниченного времени лекция должна представлять собой конспективное изложение ключевых вопросов изучаемой темы.

Семинары (С) — групповые по наиболее сложным темам курса и с индивидуальными выступлениями студентов; группы свыше 14 человек на семинарских занятиях могут разделяться на подгруппы.

Форма семинарских занятий может проходить в виде: беседы, фронтального, опроса, а также различных видов тестирования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

При прохождении курса используются две основные формы занятий: лекция и семинар, из которых семинарские занятия составляют одну треть учебного времени, что позволяет практически закрепить наиболее важные темы. Именно семинарские занятия должны быть направлены на развитие творческого мышления и самостоятельности суждений студентов.

Лекционный курс строится на основе обобщенно-проблемного освещения музыкального исторического процесса при опоре на конкретный фактологический материал (историко-культурный, собственно-музыкальный), на стилистические анализы творчества крупнейших мастеров. В связи с этим можно выделить три типа лекционных занятий:

- обзорные музыкально-исторические темы,
- обзоры развития тех или иных музыкальных жанров,
- лекции монографического типа.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ:

- работа с литературой для освоения содержания курса, подготовки выступлений на семинарах, участия в дискуссиях;
- дополнительное прослушивание и проигрывание музыкальных произведений.

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 предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Зачетно-экзаменационные требования.

С целью определения у студентов полноты и прочности знаний, а также навыков самостоятельной работы с учебной литературой предполагается проводить экзамены в конце каждого семестра. На экзамене студент должен ответить на теоретические вопросы по предмету.

Итоговая форма контроля – экзамен

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и письменной части задания.

5 баллов

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;
- проиллюстрировать рассматриваемое музыкальное произведение;
- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету «История хоровой музыки».

4 балла

– уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера

3 балла

- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление об основных категориях, имеющих отношение к дисциплине;
- отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

2 балла

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

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

Раздел I

1. Аберт Г. В.А. Моцарт. М., 1987
2. Алышванг А. Произведения К. Дебюсси и Мориса Равеля. М.,1963
3. Алышванг А.А. Л. ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. М., 1977
4. Амброс А. В. Роберт Шуман. Жизнь и творчество. М., 1988
5. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. Исторические очерки. М.,1988
6. Вольфрум Ф. Иоган Себастьян Бах. М.,1912
7. Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди. М.,1966
8. Гаал Д. Лист. М.,1986
9. Друскин М. Иоганнес Брамс. М.,1970
10. Друскин М. Р. Вагнер. М.,1963
11. Друскин М.С. Иоган Себастьян Бах. М., 1982
12. Друскин М.С. Пассионы и мессы Баха Л.,1976
13. Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья: X-XIV века. М.: Музыка, 1983. - (История полифонии)
14. Евдокимова Ю.К. Музыка эпохи Возрождения: XV в.// История полифонии. Вып. 2А.М.,1983
15. Евдокимова Ю.К. Полифония средних веков и эпохи Возрождения. М.,1985
16. Евдокимова Ю.К. Симакова Н.А. Музыка эпохи Возрождения: Cantus prius factus и работа с ним. М.,1982
17. Житомирский Д. Р. Шуман, М., 1964
18. Карцовник В.Т. Григорианское пение.// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990. с.150
19. Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен, М.,1974
20. Кон Ю. Музыка XX века, ч. 2, кн.4, М.,1984
21. Конен В. Шуберт. М., 1959
22. Конен В.Д. Клаудио Монтеверди. М. 1971
23. Конен В.Д. Переел и опера. М., 1978
24. Кремлев Ю. Очерки творчества и эстетики новой венской школы. Л.,1970
25. Кремлев Ю.А. Гайдн. Очерк жизни и творчества. М.,1972
26. Ландовска В. О музыке. М.,1991
27. Левашева О. Эдвард Григ. М., 1962
28. Леонтьева О. Т. Хиндемит. в кн.: Музыка XX века, ч.2, кн.4, М.,1984
29. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. М.,1983.Т.1
30. Мартынов В.И. История богослужебного пения. М.,1994
31. Мартынов И. Бедржих Сметана. М. ,1965
32. Мартынов И. Золтан Кодай. М. ,1970
33. Медведева И. Франсис Пуленк. М.,1969
34. Нестьев И. Бела Барток. М.,1969
35. Новак Л. Йозеф Гайдн. М.,1973
36. Раппопорт Л. Антон Брукнер . М., 1963
37. Рогожина Н. Сезар Франк. М., 1969
38. Ролан Р. Гендель. М.,1931
39. Рыцарев С. К.-В. Глюк. М., 1987
40. Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985
41. Скудина Г. Клаудио Монтеверди. Орфей из Кремоны. М.,1998.
42. Соллертинский И. И., Романтизм, его общая и музыкальная эстетика, в кн.: Исторические этюды, т. 1. Л., 1963

43. Соллертинский И.И. Арнольд Шенберг. Л., 1934
44. Соловцова Л. Джузеппе Верди, М., 1986
45. Уэстреп Дж. Г. Персел. Л., 1980
46. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и произведениях И.С. Баха. М., 1980
47. Хохловкина А. Берлиоз. М., 1966
48. Хохловкина А.А. Музыка французской революции XVIII века. Бетховен. М., 1967
49. Черная Е.С. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963
50. Швейцер А. Иоган Себастьян Бах. М., 2002
51. Эйнштейн А. Моцарт: Личность. Творчество. М., 1977

Раздел II

1. Асафьев Б. Избранные труды. Т. 3: Композиторы «Могучей кучки». В.В. Стасов / Б. Астафьев. - М.: АН СССР. 1954. - С. 21 - 170
2. Асафьев Б.В, Михаил Иванович Глинка / Б.В, Асафьев. - М.: Музыка: Ленинградское отд., 1977. - 371 с.
3. Бачинская Н. Русское народное музыкальное творчество: хрестоматия / Н. Бачинская, Т. Попова. - М., 1974
4. Бражников М. Статьи о древнерусской музыке / М. Бражников. - Л.: Музыка. 1975. - 120 с.
5. Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т.Ф. Владышевская. - М.: Знак. - 2006. - 468 с.
6. Гарднер И. Богослужбное пение русской православной церкви: в 2 т. / И. Гарднер. - Джорданвиль; М.: Православный Свято-Тихвинский Богословский ин-т, 1982. - 530 с.
7. Герасимова-Персидская Н.А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры / А. Герасимова-Персидская. - М.: Музыка, 1983. - 288 с.
8. Головинский Г.Л. Модест Петрович Мусоргский / Г.Л. Головинский. М.Д. Собинина. - М.: Музыка, 1998. - 730 с. - (Классики мировой музыкальной культуры)
9. Головинский Г.Л. Мусоргский и Чайковский: опыт сравнительной характеристики / Г.Л. Головинский. - М. Индрик: Летний сад. 2001. - 144 с.
10. Дмитриев А.Н. А.П. Бородин в работе над оперой «Князь Игорь» / А.Н. Дмитриев // Дмитриев А.Н. Исследования, статьи, наблюдения / ред.-сост. Л.Г. Данько. - Л.: Сов. Композитор, 1988. - С. 144-153.
11. Доброхотов Б.В. А.А. Алябьев: творческий путь / Б.В. Доброхотов. - М.: Музыка, 1966. - 319 с.
12. Доброхотов Б.В. Верстовский и его опера «Аскольдова могила» / Б.В. Доброхотов. - М.: Музгиз, 1962. - 87 с.
13. Друскин М.С. Вопросы музыкальной драматургии оперы / М.С. Друскин. - Л.: Гос. муз. изд-во. 1952. - 344 с.
14. Зверева С. Александр Кастальский: Идеи. Творчество. Судьба / С. Зверева // Русская духовная музыка в документах и материалах. - М., 1996. - 239 с.
15. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Ч. 1 / В.П. Ильин. - М., 1985. - 232 с.
16. История русской музыки в нотных образцах. Т. 1 / под ред. С. Гинзбурга. - М., 1968
17. Казачков С.А. Два стиля - две традиции / С.А. Казачков // Советская музыка. - 1971. - № 2
18. Карпов Ю.С. Регент церковного хора. Лекция по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010
19. Карпов Ю.С. Песнопения Божественной Литургии. Методическое пособие по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010
20. Кандинский А. Всенощное бдение С.Рахманинова и русское искусство рубежа веков / А. Кандинский // Советская музыка. - 1991. - № 5

21. Кеериг О.П. Хоровая литература: учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1: Отечественная хоровая литература / авт.-сост. О.П. Кеериг. - СПб.: СПбГУКИ, 2008. - 352 с.
22. Левашева О.Е. Михаил Иванович Глинка: монография: в 2 кн. Кн. 2 / О.Е. Левашева. - М.: Музыка, 1988. - 352 с.
23. Ливанова Т. Глинка т. 1 / Т. Ливанова, Вл. Протопопов. - Л., 1955
24. Ливанова Т. Глинка т. 2 / Т. Ливанова, Вл. Протопопов. - М., 1955
25. Мартынов В.И. История богослужебного пения: уч. пособие / В.И. Мартынов. - М. РИОФА, 1994
26. Никольский А.В. О «церковности» духовно-музыкальных сочинений / А.В. никольский // Труды московско-регентской певческой семинарии: 2000- 2001: сб. ст., воспоминаний, арх. док. - М.: 2002
27. Ольхов К.А. Хоры а' капелла С. Танеева / К.А, Ольхов //Хоровое искусство. - Л.: Музыка. 1971. - Вып. 2. - С. 29-53
28. Попов С.В. Хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова / С.В. Попов // русская хоровая литература. - М.: Музыка. 1969. - Вып. 2. - С. 43-90
29. 2. - С. 43-90
30. Рахманова М.П. Русская духовная музыка в XX веке / М.П. Рахманова // Русская музыка и XX век. - М., 1997
31. Романовский Н.В. Русский регент / Н.В. Романовский. - 2-е изд. - Лебедень. 1992. - 60 с.
32. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 1: Синодальный хор и училище церковного пения: воспоминания, дневники, письма / сост. С.Т. Зверева, А.А. Наумов, М.П. Рахманова. - М. 1998. - 688с.
33. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 2 кн. 1 - М., 2002. - 680 с.
34. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 3: церковное пение пореформенной России в осмыслении современников (1861-1918). - М., 2002 - 488 с.
35. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 46 Степан Васильевич Смоленский: воспоминания. - М., 2002. - 688 с.
36. Русские композиторы - современники Глинки: А.А. Алябьев, А.Е. Варламов А.Л. Гурилев, А.Н. Верстовский // Русская музыкальная литература. Вып. 1. - Л., 1970. - С. 63 - 110
37. Светозарова Е.Д. Хоровые сочинения А.Т. Гречанинова / Е.Д. Светозарова // Русская хоровая культура: сб. науч. тр. С -Петербург. гос. акад. Культуры. - СПб., 1995. - С. 28-45
38. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII - первой половины XVIII века / С. Скребков. - М.: Музыка, 1969. - 120 с.
39. Успенский Н. Древнерусское песенное искусство / Н. Успенский. - М.: Музыка, 1968. - 216 с.
40. Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства / Н. Успенский. - 2-е изд., доп. - Л.: Музыка, 1971. - 354 с.

Раздел III

1. Альфред Шнитке. Концерт для смешанного хора на слова Григора Нарекаци // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999
2. Батюк И. Родион Щедрин. Хоровая музыка по Н. С. Лескову «Запечатленный ангел» // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999. С. 153
3. Батюк И. Хоровое творчество Эдисона Денисова // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999. С. 111
4. Листова М. В.Я. Шебалин. - М., 1982
5. Музыкальный мир Г. Свиридова / сост. А. Белоненко- М., 1990
6. Паисов Ю. Хор в творчестве Родиона Щедрина

7. Ручьевская Н. Юрий Фалик. Монографический очерк - М., 1983
8. Тараканова М.С. «Прокофьев: многообразие художественного сознания» / Русская музыка и двадцатый век - М., 1997
9. Тевосян А. По прочтении Шукшина/ Музыка России М., 1987, вып. №7
10. Хентова С. Д.Шостакович: Жизнь и творчество, кн.2, Л., 1985-1986
11. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина - М., 1996
12. Ценова В. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М., 2000
13. Шафер Н. «Дунаевский сегодня» - М., 1988

Дополнительная литература.

Раздел I

1. Баранова Т.Б. Месса// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340.
2. Баранова Т.Б. Троп// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340.
3. Берков В. Гармония Бетховена. М.,1975
4. Бэлза И. Антонин Дворжак. М.; Л., 1949
5. Бэлза И. Исторические судьбы романтизма и музыки. М., 1985
6. Васина-Гроссман В. А. Романтическая песня XIX века.. М. 1966
7. Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира., М.,1986
8. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М.,1965
9. Герцман Е.В. Гимн// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340.
10. Голыпмидт Г. Франц Шуберт, Жизненный путь. М., 1968
11. Григорианский хорал: Сб. научных трудов МГК им П. И. Чайковского, - М. 1997
12. Дебюсси и музыка XX века. Л.,1983
13. Дубравская Т.Н. Мадригал// Теоретические наблюдения над историей музыки. М.,1978
14. Евдокимова Ю. История, эстетика и техника месс-пародийXV-XVI веков. - В кн.: Историко-теоретические вопросы западно-европейской музыки: Сб. тр. Вып. 40/ГМПИ им. Гнесиных. М.,1980
15. Евдокимова Ю. Тематические процессы в мессах Палестрины. -В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки. М.: Музыка, 1978
16. Евдокимова Ю. У истоков многоголосия (к истории жанраорганума). - В кн.: Теоретические проблемы полифонии: Сб. тр. Вып. 52/ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980
17. Катунян М.И. «Basso соппио» - путь к новой музыке.// Проблемы теории западноевропейской музыки (XII-XVIII). Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып.65.М.,1983
18. Катунян М.И. Генерал-бас.// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990. С. 131 -132
19. Катунян М.И. Гомофония.// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.С 143-144
20. Кванц И. Опыт наставления игре на поперечной флейте.// Дирижерское исполнительство. М.,1975
21. Климовицкий А.И. О творческом процессе Бетховена. Л.,1979
22. Конен В.Д. Театр и симфония: (Роль оперы в формировании классической симфонии). М., 1978
23. Крайнина И. Макс Регер: Жизнь и творчество. М., 1991
24. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965
25. Лебедева И.Г. Невмы// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340
26. Лебедева С., Поспелова Р. Musica latina: Латинские тексты в музыке и музыкальной науке. — СПб.: композитор. 2000
27. Леонтьева О. Карл Орф. М.,1984
28. Мартынов В.И. История богослужебного пения. М., 1994

29. Миронова Н.А. Моцарт//Великие творческие эпохи. От «Героической» до «Апассионаты». Жизнь Бетховена.//Ролан Р. Музыкально-историческое наследие. М.,1990
30. Обри П. Трубадуры и труверы. М.,1932
31. Пелецис Г. Месса Жоскена Дебре "Malheur me bat" (К вопросу о технике сочинения на cantus firmus). - В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки. М.: Музыка, 1978. Протопопов В. К вопросу о формообразовании в полифонических произведениях строгого стиля. - В кн.: С.С.Скребков. Статьи воспоминания. М.: Музыка, 1979
32. Проблемы теории и истории западно-европейской музыки: Сб. тр. Вып. 65/ТТТШТ им. Гнесиных. - М., 1983
33. Протопопов В. Очерки из истории инструментальных Форм. - М.: Музыка, 1979
34. Протопопов В. Проблемы формы в полифонических произведениях строгого стиля. - Сов. музыка, 1977, № 3
35. Сапонов М. А. Шедевры Баха по-русски. М., 2005
36. Симакова Н. Мелодия "L'homme arme" и ее преломление в мессах эпохи Возрождения. - В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки, М.: Музыка, 1978
37. Скребков С. Учебник полифонии. 3-е изд. - М.: Музыка, 1965
38. Танеев С. Подвижный контрапункт строгого письма. - М.: Музгиз, 1959
39. Таурагис А. Бенджамин Бриттен, М.- Л., 1965
40. Федотов. Из истории раннего органа//Проблемы теории западноевропейской музыки (XII-XVIII вв)/ Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.65.М.,1983.с. 16-33
41. Фишман Н.Л. Бетховен.//Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.С.131-132
42. Ходорковская Е.С. Система сольмизации и звуковысотные аспекты доклассической модальной техники// Аспекты теоретического музыкознания/ Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Л.,1989.с.51-60
43. Холопов Ю. Канон. Генезис и ранние этапы развития. - В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки. М., Музыка, 1978
44. Холопов Ю. Кто изобрел 12-тоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки. М.,1983
45. Холопов Ю.Н. Органум//Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340
46. Холопов Ю.Н., Холопова В. Н. Антон Веберн. М.,1984
47. Хохлов Ю. О последнем периоде творчества Шуберта. М.,1968
48. Хохлов Ю. Песни Шуберта. Черты стиля. М., 1987
49. Хохлов Ю. Шуберт. М., 1972
50. Царева Е. Иоганнес Брамс. М.,1986
51. Чередниченко Т. В. Кризис общества - кризис искусства. М., 1985

Раздел II

1. Асафьев Б.В. о хоровом искусстве / Б.В. Асафьев. - Л.: Музыка. 1980. - 216 с.
2. Асафьев Б.В. Об исследовании русской музыки XVIII века и двух опер Бортнянского / Б.В. Асафьев // Избранные труды: в 5 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. - Т. 4. - С. 25 - 34
3. Бернандт Г.С. Танеев: монография / Г.С. Бернандт: под ред. Н. Юденич. - 2-е изд. - М.: Музыка, 1983. - 288 с.
4. Герасимова-Персидская А. Русская музыка XVII века - встреча двух эпох / Н.А. Герасимова-Персидская. - М.: Музыка, 1994. - 126 с.
5. 126 с.
6. Головинский Г.Л. Мусоргский и фольклор / Г.Л. Головинский. - М.: Музыка, 1994. - 218 с.

7. Дилецкий Н. Идея грамматики муссикийской / н. Дилецкий; публ., пер., исслед. и коммент. В.В. Протопопова. - М.: Музыка, 1979. - 639 с. - (памятники рус. муз. искусства. Вып. 7)
8. Дмитриевская К.Н. Русская советская хоровая музыка: (А.Д. Кастаньский, П.Г. Чесноков) / К.Н. Дмитриевская. - М.: Сов. композитор, 1974. - С. 5-71
9. Дмитриевская К.Н. Виктор Калинин: к 100-летию со дня рождения / К.Н. Дмитриевская // Хоровое искусство. - Л.6 музыка, 1971. - Вып. 2. - С. 53-67
10. Доброхотов Б.В. Евстигней Фомин (композитор) / Б.В. Доброхотов. - М.: Музыка 1968. - 232 с.
11. Евсеев С.В. Римский-Корсаков и русская народная песня / С.В. Евсеев: под ред. В.М. Цендровского. - М.: Музыка. 1970. - 175 с.
12. Ильин В.П. Некоторые особенности фактуры русских кантов / В.П. Ильин // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. - Л., 1982. - С. 48 - 55
13. Левандо П.П. К характеристике фактуры хоровых циклов С. Танеева (ор. 27) и С. Рахманинова (ор. 37) / П.П. Левандо // Национальные традиции русского хорового искусства: сб. науч. тр. - Л.: ЛОЛГК, 1988. - С. 6-21
14. Мартынов В.И. Культура, иконосфера и богослужebное пение Московской Руси / В.И. Мартынов. - М.6 прогресс-традиция: Русский путь. 2000. - 223 с.
15. Медведева И.А. Александр Сергеевич Даргомыжский / И.А. Медведева. - М.: Музыка, 1989. - 191 с. - (Русские и советские композиторы)
16. Попова Т. Русское народное песенное творчество / Т. Попова. - М., 1959.
17. Романовский Н.В. Хоровое творчество Ц.А. Кюи / Н.В. Романовский // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. - Л.: ЛОЛГК, 1982. - С. 63-72
18. Ручьевская Е. Петр Ильич Чайковский: краткий очерк жизни и творчества / Е.Ручьевская. - М.: Музыка. 1998. - 112 с.
19. Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский: жизнь и творчество / М.Г. Рыцарева. - Л.: Музыка, 1983. - 142 с.
20. Рыцарева М. Композитор М.С. Березовский: жизнь и творчество / М.Г. Рыцарева. - Л.: Музыка, 1983. - 142 с.
21. Русское народное поэтическое творчество / под ред. А.М. Новиковой, А.В. Кокорева. - М.: Высшая шк., 1969. - 510 с.
22. Скафтымова Л.А. Вокально-симфоническое творчество Рахманинова и русская кантата начала XX века / Л.А. Скафтымова. - СПб.: Канон. 1998. - 254 с.
23. Сохор А.Н. «Князь Игорь» известный и неизвестный / А.Н. Сохор // Советская музыка. - 1976. - №1. - (О постановке оперы на сцене Литовского театра оперы и балета в новой музыкально-сценической редакции.)
24. Усова И. Хоровая литература / И. Усова. - 2-ое изд. доп. - М.: Музыка, 1988. - 207 с.
25. Чайковский П.И. Письма / П.И. Чайковский, С.И. Танеев. - М.: Музгиз., 1951. - 354 с.

Раздел III

1. Памяти Шебалина. Воспоминания, материалы: сборник /сост. А.Шебалина - М., 1984
2. Полякова Л. Неизреченное чудо/ Муз.академия, 1993, №4
3. Книга о Свиридове / сост. А. Золотов, М., 1983
4. Белова О., Белов Б. Хоровая симфония-действие/ Советская музыка, 1988, №1
5. Комиссинский В. О драматургических принципах творчества Р. Щедрина. - М., 1978
6. Холопова В. Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества.- М., 1990
7. Батюк И. «Stabat mater» Алемдара Караманова // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999

8. Батюк И. «Теперь всегда снега» Софии Губайдулиной 145// Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999
9. 1999
10. Серебрякова Л. Тема Апокалипсиса в русской музыке XX века./Глаз мира- СПб., 1994
11. Музыка Эдисона Денисова / ред.-сост. В. С. Ценова. — М., 1995. — 144 с.— (Науч. тр. Моск. гос. консерватории им. П. И. Чайковского ; сб. 11)
12. Тараканова А. М. Хоровые сцены в опере Р. Щедрина «Мертвые души» 105-116// Теоретические проблемы советской музыки. Сборник научных трудов. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. - М.,
13. Шебалин В. Я., Статьи. Воспоминания. Материалы, М., 1970
14. Свиридов Г. Музыка как судьба — М: Молодая гвардия, 2002
15. Степанова И. Полемические заметки о современной русской духовной музыке // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. - М., 1993
16. Тараканов М. Последствия неравного брака (Музыка и государственная власть в советской России) // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. - М., 1993
17. Ценова В. С. О театрализации в музыке Эдисона Денисова // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. - М., 1993. С. 85
18. Кузнецов И. К. Полифония А. Шнитке // Сергиевские чтения I: О русской музыке. Ред. Ю. Н. Холопов. - М., 1993. С. 77
19. Тарасенкова Е. Современные спонсоры и российские меценаты // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. - М., 1993. С. 38

Интернет-ресурсы:

СКГИИ имеет доступ к следующим библиотечным Интернет-ресурсам:

1. Электронная библиотечная система IPR books www.iprbookshop.ru;
2. Электронная библиотечная система "Лань" www.e.lanbook.com
3. Образовательная платформа Юрайт <https://urait.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наличие классов, для проведения лекционных и семинарских занятий, трансляции музыкальных произведений; видео- и аудио аппаратура.

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 академическим хором».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Кучукова Р.С.

Эксперт: доцент

Жаптуева Л.Х.