

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Первый Музыкальный лицей имени А.В. Александрова

УТВЕРЖДЕНО:
И.о.директора
ПМЛ им. А.В.Александрова
Киселева И.Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
XIX-XX ВЕКОВ»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по видам инструментов: **оркестровые духовые и ударные инструменты**)

КВАЛИФИКАЦИЯ
Артист-инструменталист, преподаватель

Форма обучения
ОЧНАЯ

Химки 2024

Пояснительная записка

Рабочая учебная программа по отечественной музыкальной литературе создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, представляющего собой совокупность обязательных требований при реализации образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности 53.02.03.

Актуальность программы определяется заложенными в ней возможностями формирования у обучающихся эстетического отношения к музыкальному искусству, способствует развитию художественного вкуса, личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию обучающегося, развитию ключевых компетенций. Принципы отбора основного содержания дисциплины «отечественная музыкальная литература» связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

Дисциплина «отечественная музыкальная литература» развивает понимание эстетической ценности музыкального искусства, помогает в освоении явлений отечественной музыки, ее исторических периодов, знакомит учащихся с высокими образцами классического искусства.

Учебный процесс включает решение следующих **задач**:

- формирование основ музыкальной культуры учащихся;
- воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся;
- развитие интереса к музыке и музыкально-творческой деятельности;
- развитие образного и ассоциативного музыкального мышления;
- изучение в хронологическом порядке основных явлений отечественной музыкальной культуры;
- анализ творчества выдающихся композиторов в контексте музыки их времени;
- понимание роли творчества великих отечественных композиторов и их лучших произведений в духовной жизни российского общества;

В соответствии с ФГОС данная дисциплина изучается в течение полутора лет (10 и первый семестр 11 класса). Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (ауд. +срс), в том числе - 108 ауд., 36 срс.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Занятия по отечественной музыкальной литературе являются важной составляющей частью музыкально-теоретического воспитания и развития учащегося; дисциплина изучается в тесном взаимодействии с дисциплинами музыкально-теоретического цикла (сольфеджио, гармония, теория музыки, анализ музыкальных произведений), а также дисциплинами специального

цикла, что дает возможность дальнейшего развития музыкально-творческих способностей, музыкально-аналитического мышления учащегося.

Освоение дисциплины «отечественная музыкальная литература» формирует у учащихся эстетическую оценку музыкальных произведений, музыкальных явлений, развивает понимание роли творчества величайших композиторов и их лучших произведений в духовной жизни общества.

Результаты освоения учебного процесса

Личностными результатами изучения дисциплины «отечественная музыкальная литература» являются:

- наличие общих и профессиональных компетенций;
- развитие творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;
- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей

Предметными результатами изучения дисциплины «отечественная музыкальная литература» являются:

- интерес к музыке и к музыкально-творческой деятельности;
- понимание творчества выдающихся отечественных композиторов в контексте музыки их времени;
- *Метапредметными* результатами изучения музыки являются:
- умение дать эстетическую оценку музыкальному произведению в целом
- ориентация в музыкальной жизни окружающей действительности;
- сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) с учащимися при решении различных музыкально-творческих задач;
- наблюдение за разнообразными музыкальными явлениями во внеурочной деятельности.

К окончанию 1 года обучения дисциплине «музыкальная литература» учащиеся научатся:

- анализировать музыкально-выразительные средства музыкального произведения, с учетом знаний особенностей русского музыкального искусства
- определять особенности музыкальной темы, её структуры, тематического развития, приемов изложения музыкального материала, формообразования, отталкиваясь от знаний о русском музыкальном творчестве
- разбираться в особенностях стилистики таких русских композиторов, как М.И.Глинка, А.С. Даргомыжский, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский и др.

К окончанию 2 года обучения дисциплине «музыкальная литература» учащиеся научатся:

- самостоятельно анализировать музыкальное произведение с точки зрения его принадлежности к тому или иному жанру, стилистики того или иного русского композитора-классика
- понимать специфику вокальных произведений, синтез и взаимоотношение слова и музыки;
- самостоятельно использовать аналитические приемы для определения форм, строения музыкальных произведений по специальности (специальному инструменту).
- разбираться в особенностях стилистики таких русских композиторов, как С.В.Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, Н.Я. Мясковский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович и др.

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся

должен:

уметь:

- самостоятельно пользоваться специальной литературой по предмету «отечественная музыкальная литература»;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи.

знать:

- основные этапы развития русского музыкального искусства
- творчество выдающихся композиторов России XIX – XX веков
- специфику формообразования в инструментальных и вокальных произведениях русских композиторов-классиков.

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Исполнительская деятельность:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

Педагогическая деятельность:

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (10-й класс)

Примерный учебный план

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу учащихся и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям) Форма промежуточной аттестации (по четвертям)
				Лекционные-практические занятия	Контактные работы, рубежные контрольные	Лабораторные работы (занятия в фонотеке)	Реферативная работа	Самостоятельная работа	
				36 ч	4	4	2	18 ч	
1	Введение. Русская	1	1	2		1		1	Ведение конспектов

	музыкальна культура IX – XVIII веков.							занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги. Работа в фонотеке
2	Русская музыкальна культура 1-й трети XIX века		2	2			1	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги. Работа в фонотеке
3	М.И. Глинка.		3, 4, 5, 6	8		2	1	Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Опрос по темам курса
4	А.С. Даргомыжск ий		7, 8,	2			1	Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Рубежный контроль (8- ая неделя) – Письменная контрольная работа по пройденным темам курса
5	Русская музыкальная культура 50- 70-х годов XIX века		9	2			1	Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии.
6	М.А. Балакирев		10	2		1	1	Ведение конспектов. Работа в фонотеке Контрольный опрос
7	М.П. Мусоргский		11 12 13 14	8		2	1	Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста;

									конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии.
8	А.П. Бородин		15 16 17 18	6		2		1	<p>Ответы в форме докладов.</p> <p>Ведение конспектов занятий.</p> <p>Работа в фонотеке, анализ нотного текста;</p> <p>конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии.</p> <p>Контрольный урок</p>
				2					
№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу учащихся и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям) Форма промежуточной аттестации (по четвертям)
				Лекц ионн о- прак тиче ские заня тия	Конт роль ные рабо ты, рубе жны й конт роль	Лаб орато рные рабо ты (заня тия в фоно теке	Рефе рати вная рабо та	Само стоят ельн ая рабо та	
				36 ч	4	4	2	18 ч	
9	Музыкальная культура 80-90-х годов XIX века	2	1	2		1		1	<p>Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста;</p> <p>конспектирование разделов учебников, тренинги.</p> <p>Работа в фонотеке</p>
10	Римский-Корсаков Н.А.		2, 3, 4, 5	8		1		1	<p>Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста;</p> <p>конспектирование разделов учебников, тренинги.</p> <p>Работа в фонотеке</p>
11	П.И.Чайковский М.И. Глинка.		6, 7, 8,	8		2	1	1	<p>Ведение конспектов занятий.</p> <p>Работа в фонотеке, анализ</p>

			9, 10					<p>нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Рубежный контроль (8- ая неделя) – Письменная контрольная работа по пройденным темам курса</p>
12	Русская музыкальная культура рубежа XIX – XX веков		11	2				1 <p>Ведение конспектов занятий. Конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Опрос по темам курса.</p>
13	А.К. Лядов		12	2				1 <p>Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Опрос по темам курса.</p>
14	А.К. Глазунов		13	2				1 <p>Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Опрос по темам курса.</p>
15	С.И. Танеев		14	2		1		1 <p>Ведение конспектов. Работа в фонотеке Контрольный опрос</p>
16	С.В. Рахманинов		15	2		1		1 <p>Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии.</p>

								Опрос по темам курса.	
16	А.Н. Скрябин		16	2		1		1	Ответы в форме докладов. Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии.
17	И.Ф. Стравинский		17 18	2				1	Ответы в форме докладов. Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Контрольный урок
					2				

5. Содержание курса

Тема I. Введение. Русская музыкальная культура IX – XVIII веков.

Отечественная музыкальная литература как учебная дисциплина в системе образовательного цикла. Вопросы периодизации истории отечественной музыки. Связь культурного развития России с общей эволюцией европейского искусства.

Расселение славянских племен в 1 тыс. н.э. Восточные славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Языческий период древнерусского искусства. Самобытная культура восточнославянских племен докиевского периода.

Главнейшие социально-политические события отечественной истории до середины XVIII в. Образование феодальной Киевской Руси и ее расцвет в IX - XI в.в. Династия Рюриковичей. Принятие христианства в 988 г. Вторжение татаро-монгол и перенесение политического центра во Владимир и Новгород. Куликовская битва (1380 г.) и свержение ига (1480 г.). Формирование централизованного Русского государства вокруг Москвы (XV-XVI в.). «Смутное время» (начало XVII в.) - борьба за независимость и целостность Руси против интервенции. Подготовленные историческими событиями XVIII в. реформы Петра 1, знаменующие выход на европейскую арену. Крестьянские войны.

Все эти факты не могли не отразиться - в той или иной мере - в отечественной культуре и изобразительном, театральном, музыкальном

искусстве, литературе и архитектуре. Иконы Андрея Рублева и фрески Дионисия, «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», народные песни и многочисленные храмы - величественные памятники нашей истории.

В музыкальной культуре (как и во всей культуре в целом) развивались параллельно две основные взаимосвязанные линии: «светская» (народная и придворная) и церковная, следующая во многом за византийской традицией. Народная музыкальная культура на протяжении многих веков - это песни (бытовые, обрядовые, исторические и т.д.), былины и сказы (исполняемые нараспев, иногда с аккомпанементом), инструментальные наигрыши. Выдающуюся роль в фольклоре сыграло скоморошество, нередко окрашенное в сатирические тона. Музыкальный быт княжеского двора (с XVI века - придворная музыка) характеризовался известным профессионализмом, появились музыкально-театральные коллективы, ансамбли, оркестры, талантливые солисты.

Но подлинными центрами духовной и культурной жизни в России (да и во всей мировой культуре) долгое время были церкви и монастыри. Стил православной церковной музыки -вокально-хоровой. Он претерпел эволюцию: от одноголосного знаменного распева («осьмогласие») - через путевое, демественное и строчное пение - к партесному многоголосию. В церковной музыке развивалась и письменность (знаменная, затем -линейная). В XVII в. появились хоры «певчих дьяков». Первые композиторы и теоретики музыки в России также были связаны с церковью (Шайдулов, Крестьянин, Металлов и др.) Особо отметим замечательное искусство колокольного звона.

В конце XVII в. и особенно в начале XVIII в. активно развивается городская музыка - канты и псалмы (многоголосные куплетные песни различного содержания), особо популярен жанр хорового концерта (Титов, Дилецкий и др.) Появляются элементы общеевропейской культуры (ассамблеи, концертная жизнь, первые итальянские оперы, иностранные музыканты при дворе). В русской культуре заметны черты классицизма. Важное значение имеют культурные связи России с Украиной и Белоруссией.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 2. Русская музыкальная культура 1-й трети XIX века.

Утверждение России как великой державы в Европе (правление Екатерины II, войны с Наполеоном, Отечественная война 1812 г.). Крестьянская война под предводительством Пугачева, восстание декабристов 1825 г. Эти социально-исторические события способствовали процессу демократизации культурной и музыкальной жизни в России. Появился новый слушатель,

усилился интерес к музыке в широких слоях городского населения. Тяжелая судьба крепостной музыкально-театральной интеллигенции. Роговые оркестры как явление, типичное для крепостной эпохи. Запись и публикация народной песни (Н.Львови И.Прач, В.Трутовский, Кирша Данилов).

Формирование русской национальной композиторской школы (Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.). Ведущее значение оперного жанра. Бытовые комические оперы («Мельник - колдун, обманщик и сват» М.Соколовского, «Гостиный двор» Г.Пашкевича); сатирическая направленность оперы «Несчастье от кареты» Пашкевича, сказочная опера «Февей» Пашкевича. Хоровые жанры (Бортнянский, Березовский, Ведель).

Е.И.Фомин (1761-1800). Биографические сведения. Оперное творчество и созревание в нем ростков русского симфонизма.

И.В. Хандошкин (1747-1804) - выдающийся русский композитор и скрипач-виртуоз.

Д.С.Бортнянский (1751-1825). Биография. Оперная, камерная и хоровая музыка.

Возникновение в первой половине XIX в. классической русской музыкальной школы. Воздействие передовой русской литературы на все области русского искусства (Пушкин, Лермонтов, Гоголь). Демократизация музыкальной жизни России в первой половине XIX в. Выдающиеся исполнители. Развитие мысли о музыке (В.Одоевский, Н.Мельгунов, А. Улыбышев и др.).

Русский музыкальный театр. «Трагедии на музыке» (О.Козловский). Русский водевиль. Русская опера начала века (К.Кавос, С.Давыдов).

А.Н.Верстовский (1799-1862) - крупнейший представитель русского оперного искусства на предклассическом этапе его развития (оперы «Пан Твардовский», «Аскольдова могила»). Камерно-вокальное творчество Верстовского. Его деятельность как руководителя московских театров. Камерно-вокальная музыка конца XVIII - начала XIX в. «Российская песня», ее основные жанры. Сборник Г.Теплова «Между делом безделье». Расширение и углубление вокальной лирики (А.Жилин, М.Яковлев, А. Верстовский и др.). Рождение русского романса.

А.А. Алябьев (1787-1851). Его биография. Широта и многообразие творчества Алябьева (вокального, театрального, хорового, симфонического, камерно-инструментального).

А.Е.Варламов (1801-1848). Биографические сведения. Варламов как певец-исполнитель и педагог. Основные виды его вокального творчества: «русская песня» и лирический романс. Театральная музыка Варламова.

А.Л.Гурилев (1803-1858). Биографические сведения. Образы городского быта и элегическая окраска его вокальной музыки. Инструментальные произведения (вариации).

Важное значение данного периода в подготовке классического этапа русской музыкальной культуры.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 3. М.И.Глинка (1804-1857)

Глинка - основоположник русской классической музыки. Многообразие социальных и культурных причин, по которым именно Глинке было суждено стать первым русским композитором-классиком. Идейность, реализм, народность и глубина содержания - основы его творчества. Широта художественного обобщения и точность индивидуальных характеристик. Гармоническое сочетание классических и романтических черт в творческом методе и стиле Глинки. Ведущая роль песенно-мелодического начала. Эволюция творчества Глинки. Биография.

Оперное творчество Глинки. «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») - первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. Особая роль народных сцен. Сочетание элементов эпической и конфликтной драматургии. Симфонизм оперы. «Руслан и Людмила» - первый высокий образец народно-сказочной эпической оперы в мировой музыкальной литературе. Черты былинного эпоса. Образы Востока и фантастика. Портреты-характеристики, картинно-повествовательная драматургия.

Программность симфонической музыки Глинки. Сочетание народно-жанровой основы и высокого симфонического обобщения. Историческое значение «Камаринской» в русской музыке. Картинно-колористический симфонизм в испанских увертюрах. «Вальс-фантазия» - родоначальник романтических концертных вальсов в России. Музыка к трагедии «Князь Холмский» Н.Кукольника - яркий образец драматического жанра в искусстве 1-ой половины XIX в.

Камерно-вокальное и камерно-инструментальное творчество Глинки. Метод вокального творчества Глинки, основанный на обобщенной передаче в музыке поэтического содержания текста при большом разнообразии и гибкости выразительных оттенков. Глубина и разнообразие фортепианной партии в его романсах. Особенности содержания, музыкальной формы и языка в романсах позднего периода.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 4. А.С.Даргомыжский (1813 - 1869)

А.С.Даргомыжский - соратник и продолжатель Глинки, связующее звено между творчеством Глинки и творчеством «Могучей кучки». Связь Даргомыжского с новыми течениями в русской общественной жизни и искусстве. Критический реализм - основа творческого метода композитора. Социально-обличительная направленность его творчества, образ «маленького человека». Биография.

Ранние оперы Даргомыжского. Реализм и новаторство зрелого оперного творчества. «Русалка» как бытовая народно-психологическая драма. Сквозное развитие, новая роль речитативов, трактовка оперных форм и оркестра. «Каменный гость» - новаторское произведение в жанре камерной лирико-психологической оперы. Достижения Даргомыжского в области остро - характеристического речитатива.

Камерно-вокальная музыка Даргомыжского. Создание им новых типов русского романса. Интерес «великого учителя музыкальной правды» к социальной тематике и психологической углубленности. Детализированное воплощение поэтического текста. Симфоническое творчество Даргомыжского.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка ХI-начала ХХ века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 5. Русская музыкальная культура 50 - 70-х годов ХIХ века.

Основные исторические события этого периода: Крымская война; рост освободительного движения и реформы 60-х годов (в том числе отмена крепостного права). Они всколыхнули общественную жизнь в России, став мощным стимулом для расцвета литературы и искусства, для выдвижения целой группы великих писателей, поэтов, художников, композиторов. Важнейшими творческими принципами утверждаются демократизм, народность, критический реализм. Развиваются наука, критика и публицистика. Центральной фигурой общественной жизни и искусства становится разночинец.

Подъем музыкально-общественной жизни в России сопровождался борьбой за русское музыкальное просвещение. Появляются РМО и его филиалы, Бесплатная музыкальная школа, консерватории, издательства и т.д. Видную роль играют такие деятели, как А. и Н. Рубинштейны, М. Балакирев, А.Серов, Г.Ломакин.

Высокий расцвет переживает в этот период русская композиторская школа, «Могучая кучка» - передовое, демократическое по своей направленности, творческое содружество петербургских композиторов, развивающее

принципы реализма и народности. П.И. Чайковский - величайший русский композитор, чьи идейно-творческие установки во многом перекликались с «Могучей кучкой». И «кучкисты», и Чайковский развивали традиции Глинки и Даргомыжского, в то же время являясь новаторами, самобытно претворявшими лучшие достижения романтического зарубежного искусства.

Важную роль в борьбе за утверждение национального музыкального искусства сыграла музыкальная критика и публицистика (А.Серов, В.Стасов, Ц.Кюи, Г. Ларош). Наблюдается подъем интереса к народной песне (сборники обработок народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского). Отметим значительный подъем исполнительской культуры (А. и Н. Рубинштейны, Э.Направник, А.Брандуков, Л. Ауэр, Е.Лавровская, П.Хохлов и др.)

Ведущее положение в творчестве русских композиторов в 50-80-е гг. занимает жанр оперы. Многообразны типы русской оперы: народная музыкальная драма, эпико-историческая, бытовая драма, народная комическая, лирико-психологическая и т.д. Соответственно развиваются различные типы оперной драматургии (конфликтно-драматическая, эпико-повествовательная) и формы (сквозная, номерная и их сочетание).

А.Н.Серов (1820-1871) - оперный композитор. Его героико-романтическая опера «Юдифь», историческая опера «Рогнеда» и бытовая реалистическая музыкальная драма «Вражья сила». А.Г. Рубинштейн (1829-1894) и его творческая деятельность в оперном, симфоническом, ораториальном и камерно-вокальном жанрах. Опера «Демон» - одна из первых отечественных лирических опер. Ц.А.Кюи (1835-1918). Значение его раннего оперного («Вильям Ратклиф», «Анджело») и камерно-вокального творчества в формировании некоторых принципов «кучкистского» стиля.

Расцвет русского симфонизма. Многообразие видов симфонического творчества (симфонии, сюиты, концерты и др.). Творческое освоение и развитие русскими композиторами принципов зарубежного симфонизма. Два основных типа симфонизма - драматический и картинно-повествовательный. Проблема программности в русской симфонической музыке. Разнообразие видов непрограммной симфонии в творчестве «Могучей кучки» и Чайковского.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 6. М.А. Балакирев (1836 – 1910)

М.А. Балакирев как организатор и руководитель Могучей кучки в годы ее становления. Многосторонняя деятельность Балакирева. Его сложная

творческая судьба. Записи и обработки русских народных песен, образы Востока в его музыке. Симфонические произведения, камерно-инструментальное и камерно-вокальное творчество.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 7. М.П.Мусоргский (1839-1881)

М.П.Мусоргский - величайший композитор-реалист, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа - основная в его творчестве, интерес к тематике социальных конфликтов, социально-обличительный характер творчества Мусоргского. Новаторство, вытекающее из идейных установок композитора, из стремления воплотить целостные, психологически характерные образы. Определяющее значение вокальных жанров, эволюция творчества Мусоргского. Биография.

Оперное творчество Мусоргского. Его ранние музыкально-драматические опыты («Саламбо», «Женитьба»). «Борис Годунов» - историческая музыкальная трагедия. Основной конфликт: народ и власть. Новизна музыкальной драматургии, принципы характеристик действующих лиц. Народная музыкальная драма «Хованщина». Основная тема - борьба старой и новой Руси на исходе XVII в. Народная музыкальная основа оперы. Многоплановость и драматическая насыщенность народных сцен. Обобщающее значение музыкальных образов как типических фигур русской жизни тех лет. «Сорочинская ярмарка» - народная музыкальная комедия. Бытовые, лирические, фантастические образы.

Новаторство вокального творчества Мусоргского. Его тематика (трагедийная, сатирическая, лирико-психологическая) и виды (монологи, сценки, циклы). Развитие вокальных принципов Даргомыжского («мелодия, творимая говором человека»). Фортепианная музыка Мусоргского («Картинки с выставки»; отдельные пьесы). Трактовка цикла, особенности фортепианной техники.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 8. А.П.Бородин (1833-1887)

А.П.Бородин как типичный представитель русского демократического просветительства 60-70 - х годов: композитор, учёный, педагог, общественный деятель. Классические глинкинские основы эстетики Бородина. Стремление к выражению народных идеалов через образы героического эпоса. Гармоничность и глубина лирики Бородина. Новаторство музыкального языка. Биографические сведения.

А.П.Бородин - создатель жанра русской эпической симфонии. Ведущая роль героического начала, круг образов и программные черты Первой и Второй симфоний, контраст русских и восточных элементов. Трактовка и своеобразие программности в симфонической картине «В Средней Азии». Камерно-инструментальная музыка Бородина, ее значение в истории отечественной квартетной и фортепианной музыки.

Оперный жанр в творчестве Бородина. Развитие глинкинских традиций в жанре историко-эпической оперы. Опера «Богатыри» - фарс-опера. Монументальный склад оперы «Князь Игорь», история ее создания. Идеиная концепция, народные истоки, особенности музыкальной драматургии, симфонизм. «Половецкие пляски» - образец симфонизации танцевальных сцен в русской опере. Музыкальные характеристики-портреты, образы Востока, кантиленный тип вокализации.

Основные виды камерно-вокального творчества Бородина (эпические, лирические, жанрово-характерные, юмористические). Слияние поэтического и музыкального начал, красочность гармонического языка.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 9. Музыкальная культура 80-90-х годов XIX века.

Исторические тенденции пореформенного времени; начало пролетарского этапа революционного движения. Русская литература и поэзия. Творчество передвижников позднего периода, искания и достижения В.А. Серова, К.А. Коровина, начало творческого пути М.В. Нестерова, М.А. Врубеля; деятельность С.М. Мамонтова. «Русский стиль» в архитектуре. Создание МХАТа

В музыкальном искусстве: развитие концертного и оперно-театрального дела; деятельность М.П. Беляева. Беляевский кружок: состав, творческие принципы. Музыкальное образование. Выдающиеся исполнители.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка ХI-начала ХХ века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

Тема 10. Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908)

Многообразие его музыкальной деятельности и ее громадное значение в истории отечественной музыки. Основополагающая роль проблемы народности, передовая идейная направленность, реалистический творческий метод. Связь искусства Н.А.Римского-Корсакова с народным творчеством, ведущее значение образов народа, его быта, истории, русской природы. Преобладание картинно-повествовательного начала, характерные черты музыкального языка, новаторство, особенно в начале ХХ века. Демократичность позиции Римского-Корсакова как художника и гражданина в 900-е годы, эволюция стиля. Биографические сведения.

Народные, глинкавские основы оперной эстетики Римского-Корсакова. Различные типы музыкальной драматургии. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических, эпических и драматических образов. Симфонизация опер Римского-Корсакова. Ведущая роль вокального начала.

«Псковитянка» как отражение взглядов балакиревского кружка на проблему исторической русской оперы. Идейная концепция, сочетание народной и индивидуально-психологической драмы.

Формирование жанра сказочно-эпической оперы в «Майской ночи» и «Снегурочке». Типичные для Римского-Корсакова образные сферы: лирическая, народно-жанровая, бытовая, комедийная, фантастическая. Роль обрядового элемента, народные хоровые сцены. Обобщающее философское значение основных образов «Снегурочки». Образ Снегурочки и его типичность для творчества Римского-Корсакова.

Эволюция оперного стиля в сторону монументальности, развитие инструментально-симфонической стороны. Оригинальность жанра оперы-былины «Садко», своеобразие эпической музыкальной драматургии, богатство средств музыкальной выразительности. Героико-патриотическая идея. Опера «Царская невеста» - лирико-психологическая драма на историко-бытовой основе. Народность языка и стиля, роль ариозности и речитатива. Сочетание закругленных оперных форм и сквозного развития. Новые черты в трактовке сказочного сюжета в опере «Сказка о царе Салтане»: возникновение сатирических элементов, в рамках комедийного жанра, роль изобразительных приемов, тема искусства. Опера «Кашей Бессмертный», аллегоричность ее образов. Новые средства музыкальной выразительности. Опера-сатира «Золотой петушок». Использование приемов народного театра, роль восточного начала. Симфонизм оперы, значение лейтмотивов.

Обобщающая роль в творчестве Римского-Корсакова оперы-легенды «Сказание о невидимом граде Китеже». Героико-патриотическая идея и нравственно философская концепция оперы, связанная с древними народно-пантеистическими верованиями. Острый психологизм и драматизм образа Кутерьмы. Богатство и глубина претворения народных музыкально-поэтических источников. Основные лейтмотивы, симфоничность оперы, значение симфонической картины «Сеча при Керженце» как идейного центра оперы.

Программная основа и картинно-повествовательная драматургия симфонического творчества Римского-Корсакова. Русские и восточные, бытовые и лирические образы, картины природы. Глинкинские традиции в сочинениях на народные темы (Симфониетта, «Испанское каприччио»). Черты романтической программности в «Антаре». Богатство оркестрового колорита в «Шехеразаде», сочетание приемов симфонической разработки тем с их орнаментально-вариационным развитием.

Преобладание лирической направленности в романсах Римского-Корсакова. Сочетание в них мелодической напевности с декламационностью. Изобразительно-красочный склад фортепианного сопровождения. Углубление психологизма в более поздних романсах и вокальных циклах.

Традиции Римского-Корсакова в творчестве композиторов молодого поколения и его учеников. Роль Римского-Корсакова для становления национальных композиторских школ в Закавказье, в Прибалтике и на Украине.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 11. П.И.Чайковский (1840-1893)

Творчество П.И.Чайковского - одна из вершин отечественной и мировой художественной культуры. Глубина и многогранность отражения в его творчестве жизни того времени как выражение богатства и духовной красоты личности человека. Обобщающий философский смысл музыки Чайковского. Воплощение важнейших проблем отечественной социальной и нравственной жизни, ее острых конфликтов, в особенности конфликта между стремлением человека к утверждению своего права на счастье и враждебным этому стремлению фатумом. Народность, демократизм и богатство музыкального языка. Симфонизм - основа музыкального мышления Чайковского. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского, исторические связи с зарубежной музыкой. Биографические сведения.

Реалистическая оперная эстетика Чайковского. Воплощение основной темы творчества: столкновение человека с трагически сложившимися жизненными обстоятельствами, борьба за счастье. Особенности оперной драматургии. Ведущая роль вокально-мелодического начала. Симфонический сквозной характер развития образов в сочетании с номерной структурой. Многообразие оперных жанров.

Историко-бытовая тема в ранних операх «Воевода» и «Опричник». Психологическая драма на историческом и народно-бытовом фоне. Лирико-комическая опера «Кузнец Вакула» («Черевички»). Многоплановость ее музыкальной драматургии (лирика, быт, комизм, фантастика). Использование украинской народной песни. Новаторская сущность оперы «Евгений Онегин» как русской лирической оперы. Трактовка сюжета Пушкина. Бытовой романс - интонационная основа оперы. Лирико-психологическое начало на народном и бытовом фоне. Влияние симфонизма на музыкальную драматургию и оперные формы в «Евгении Онегине».

Героико-патриотическая тема в «Орлеанской девице». Яркая театральность и монументальность ее музыкального стиля, конфликт героического и лирического в образе главной героини. Сочетание историко-трагедийного и лирико-психологического в опере «Мазепа». Новизна образа Марии в оперном творчестве Чайковского. Народные элементы (украинские и русские) в музыке оперы. «Чародейка» как опера песенного характера. Разработка лирико-драматической темы на широко развитом народно-массовом, бытовом фоне. Образ Настасьи - воплощение русского народного типа.

«Пиковая дама» - вершина оперного творчества Чайковского. Глубина и социально-философская обобщенность идеи оперы, выраженной в форме нравственно-психологической драмы. Методы характеристики действующих лиц и сквозной тип развития образов. Симфонизм оперы, значение лейтмотивов и их развитие. Богатство интонационно-жанровых истоков оперы. Особенности жанра, драматургии и оперной формы в «Иоланте». Сочетание признаков лирического и трагедийного в этой опере.

Демократический характер симфонизма Чайковского, соединение в нем широты и глубины идейно-философских замыслов с жизненностью образов, доступностью музыкального языка, ярким национальным колоритом, конкретной программностью. Развитие принципов симфонизма Бетховена и Глинки. Разнообразие симфонических жанров в творчестве Чайковского. Напряженно-драматический характер большинства его симфонических произведений. Жанр симфонии - основа симфонического наследия Чайковского. Разнообразие типов симфонии в его творчестве. Эволюция от жанрового лиризма к трагедийности.

I симфония «Зимние грезы» - лирико-жанровая. II симфония, ее эпико-жанровый характер. Элементы сюитности в III симфонии. IV симфония - рубежное произведение в эволюции жанра симфонии у Чайковского. Идейная концепция, ее программная основа. Драматургия цикла. Значение первой части и смысл финала. Глубина музыкально-философского замысла в

V симфонии, богатство ее образного содержания, трактовка медленной части, синтетичность финала симфонии. VI («Патетическая») симфония и ее обобщающее значение в творческой эволюции Чайковского. Философско-трагедийная концепция, особенности драматургии и формы. Небывалая степень напряженности развития, концентрированность и углубленная контрастность. Обобщенная трактовка жанровых элементов.

Программная симфоническая музыка Чайковского. Тяготение композитора к сильным жизненным конфликтам. Литературные сюжеты (Шекспир, Данте, Байрон, Пушкин, Островский). Симфония «Манфред», ее особенности. Другие виды симфонической музыки Чайковского: сюиты, «Серенада для струнного оркестра», «Итальянское каприччио», увертюра «1812 год». Инструментальный концерт в творчестве Чайковского, хоровые произведения: Литургия, кантата «Москва».

Чайковский - создатель первых русских классических балетов. Глубина идейного содержания всех трех его балетов, обусловившая симфонизацию жанра. Обновление драматургии балетного спектакля. Сочетание лирических центров и характеристических сцен. Богатство оркестровки. Лирико-психологический балет «Лебединое озеро». Лирический и картинный симфонизм в «Спящей красавице». Многоплановость музыкального стиля в «Щелкунчике».

Многообразие тематики и видов в романсах Чайковского с преобладанием лирического начала. Музыкально-обобщенное воплощение поэтического текста. Интонационная широта, связь с бытовыми жанрами, роль речитативности. Важное значение фортепианной партии. Камерная инструментальная музыка Чайковского и разнообразие ее видов (струнные ансамбли, фортепианное трио, произведения для смычковых инструментов, фортепианные пьесы). Историческая роль Чайковского в создании отечественного струнного квартета. Фортепианное творчество композитора (циклы «Времена года», «Детский альбом», «Русское скерцо», «Думка», Большая соната). Программность, связь с народными и бытовыми жанрами.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 12. Отечественная музыка в конце XIX - начале XX века

Рубеж XIX - XX в. - сложный период в отечественной истории. Происходит, с одной стороны, известная стабилизация экономической и политической жизни царской России; с другой - усиливается революционное движение (пролетарский этап). В начале 900-х годов страну сотрясают войны (русско-японская, Первая мировая) и революции (1905-1907 и 1917 гг.).

Грандиозные общественно-политические сдвиги определяют специфику отечественной культурной и художественной жизни. Более того, начинается процесс «политизации» (приведший в итоге, в частности, к принципу «партийности»).

В отечественном искусстве продолжают реализмические традиции (Горький, Чехов, Римский-Корсаков, Репин и др.). На месте распавшейся «Могучей кучки» возникает «Беляевский кружок». Из Петербургской и Московской консерваторий вышло новое поколение русских композиторов (Глазунов, Лядов, Танеев, Аренский и др.). В то же время появляются модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм и т.д.). Новое искусство активно поддерживают объединение «Мир искусства» и «Вечера современной музыки». «Мирикусничество» становится основой антрепризы С.П.Дягилева в Париже («русские сезоны», затем - «русский балет» начала 900-х годов). Из множества взаимовлияний и противоречий соткан «серебряный век» русского искусства. Не случайно творчество следующего поколения русских композиторов (Рахманинов, Скрябин, Метнер, Стравинский) прочно связано с музыкальной классикой - и в то же время имеет новаторский характер.

Основными музыкальными жанрами в конце XIX - начале XX в. становятся инструментально-симфонические и хоровые. Развивается русский балет при ослаблении интереса крупнейших мастеров к опере. Высокий расцвет отечественной исполнительской культуры (Ф.Шаляпин, Л.Собинов, И.Ершов, А.Нежданова, С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов, А.Зилоти, Ф.Блуменельд и др.). Усиливается массово-просветительская работа, развивается музыкальная жизнь в провинции (Киев, Тбилиси, Одесса, Ростов-на-Дону и т.д.). Заявляют о себе национальные композиторские школы (Прибалтика, Украина, Закавказье), чье становление во многом обусловлено связью с русской музыкальной культурой. Продолжается собирание и изучение народной песни (Е.Линева, А. Листопадов). Возникает хор М.Пятницкого и Великорусский оркестр В.Андреева. Развиваются музыкальная критика и наука (С.Танеев, Н.Кашкин, В.Каратыгин, Б.Асафьев и др.).

А.С. Аренский (1861-1906) - ученик и последователь великих русских классиков XIX в. Лирический склад его дарования, наиболее полно выраженный в камерно-вокальной музыке. Оперы и симфонические произведения.

В.С.Калинников (1866-1901) - талантливый симфонист конца XIX в. Народность, демократизм и непосредственность высказывания. Лирико-повествовательный тип его симфонизма, песенность музыкального языка (I и II симфонии, камерная музыка).

М.М.Ипполитов-Иванов (1859-1935) - видный композитор и музыкальный деятель. Сочетание в его творчестве приемов «кучкистского» стиля и стиля Чайковского. Преобладание лиризма, склонность к народно-жанровой тематике. Романсы и оперы Ипполитова-Иванова. Его роль в развитии музыкальной культуры Закавказья.

С.М.Ляпунов (1859-1924) - хранитель «кучкистского» наследия. Преобладание в его творчестве эпических и жанровых образов, интерес к музыке Востока. Фортепианные и симфонические произведения Ляпунова.

А.Т.Гречанинов (1864-1956) - представитель классических традиций, в особенности Римского-Корсакова и Чайковского, в отечественной музыке XX века. Работа Гречанинова над народной песней. Лирический склад его дарования. Ведущее значение вокальных жанров: опера «Добрыня Никитич», детские оперы, романсы и песни, хоровые произведения. Симфонии и инструментальные концерты. Музыка для детей.

А.Д.Кастальский (1856-1926) - выдающийся мастер русской хоровой музыки, основанной на фольклоре и традициях древнерусского культового хорового искусства. Хоровые сюиты, вокальные циклы, «реставрации». Научно-просветительская деятельность Кастальского.

Н.К.Метнер (1880-1951) - выдающийся пианист и композитор первой половины XX века. Серьезность и содержательность искусства Метнера, его несколько замкнутая лирико-интеллектуальная направленность. Связь с русской и зарубежной классикой. Склонность к камерным жанрам. Значение Метнера в развитии отечественной фортепианной музыки (оригинальный жанр «сказок» для фортепиано, сонаты, циклы, концерты, ансамбли). Лирико-философская тематика романсов Метнера.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 13. А.К. Лядов (1855-1914)

Реалистические основы и «кучкистские» традиции в творчестве Лядова. Интерес композитора к народной песне. Высокое мастерство, проявляющееся в совершенстве формы, голосоведения, фактуры, оркестровки. Биографические сведения.

Развитие Лядовым принципов Балакирева и Римского-Корсакова в работе над народной песней. Особенности его обработок народных песен (для голоса с фортепиано и для хора). Сюита «Восемь русских народных песен» и мастерство Лядова в раскрытии оркестровыми средствами богатства и своеобразия фольклора. Детские песни Лядова как оригинальный образец камерно-вокальной музыки.

Музыкальный миниатюризм на русской основе в фортепианном творчестве Лядова. Типичные жанры его фортепианной музыки (прелюдии, этюды, вальсы, мазурки и т.д.). Произведения эпического, жанрового и юмористического характера. Психологическая углубленность и усложнение музыкального языка в более поздних сочинениях. Симфонические про-

граммные произведения Лядова («Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Из Апокалипсиса»). Связь их со сказочно-фантастической и пейзажной музыкой Римского-Корсакова. Черты импрессионизма как показатель интереса Лядова в 900-е годы к новейшим течениям в музыке.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка Х1-начала ХХ века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 14. А.К.Глазунов (1865-1936)

Выдающийся представитель отечественной классической музыки на рубеже веков. Образы русского эпоса, народного быта и природа в его творчестве. Оптимизм и созерцательность - особенности художественной фигуры Глазунова. Эпичность, лиризм, ясность стиля, синтез стилей «кучкизма» и Чайковского. Определяющая роль инструментальных жанров в его творчестве. Биографические сведения.

Становление симфонического стиля Глазунова (I, II и III симфонии). Творческий расцвет в сочинениях 90-х годов. Развитие повествовательного (IV, V, VII симфонии) и эпико-драматического (VI и VIII симфонии) типов симфонизма. Монотематизм, полифоничность, сочетание сонатно-симфонических и вариационных методов развития.

Программные симфонические произведения Глазунова. Преобладание сюжетной программности, жанрово-изобразительного начала. Лирико-жанровая основа инструментальных концертов Глазунова. Русская национальная основа его квартетной музыки. Фортепианное творчество: сонаты, вариации, полифонические циклы, пьесы.

Роль Глазунова в истории отечественной балетной музыки как продолжателя балетной реформы Чайковского. Развитие в этом жанре народно-жанровых и картинных тенденций Бородина и Римского-Корсакова. Симфоничность балета «Раймонда», высокое мастерство программно-изобразительной звукописи в музыке балета «Времена года». Принцип стилизации в балете «Барышня-служанка».

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка Х1-начала ХХ века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 15. С.И.Танеев (1856-1915)

С.И.Танеев - поборник принципов классического искусства на основе прочной связи композиторского творчества с фольклором. Критическое отношение Танеева к модернизму. Содержательность, этическая возвышенность, жизнеутверждающий характер его творчества при свойственных Танееву чертах рационализма. Воплощение в музыке глубоких нравственно-философских концепций, монументальность форм, законченность и ясность его произведений. Танеев - пианист, педагог и ученый, музыкальный деятель и просветитель. Биографические сведения.

Сочетание в крупных симфонических и инструментальных произведениях Танеева философской глубины с конструктивной завершенностью формы. Использование принципа монотематизма и полифонических приемов. Симфония До-минор как характерный пример танеевского «интеллектуального симфонизма» (Асафьев), ее роль в развитии отечественного симфонизма. Камерные инструментальные ансамбли Танеева, их значение в истории этого жанра в России, их русские и зарубежные истоки. Содержательность и симфоничность квартетного письма, преобладание в нем лирической направленности, богатство и совершенство композиторской техники. Прелюдия и fuga для фортепиано. Сюита для скрипки с оркестром - своеобразное преломление концертного жанра в творчестве Танеева.

Танеев - выдающийся мастер хорового письма. Многообразие хоровых жанров, связь с традициями русской и зарубежной классики. Цикл «12 хоров на стихи Я. Полонского». Кантаты Танеева - произведения монументального лирико-философского симфонического плана. Единство глубокого обобщающего замысла и эмоциональной теплоты в кантате «Иоанн Дамаскин». Грандиозность идеи и ее воплощения в кантате «По прочтении псалма».

Особое место оперы «Орестея» в отечественном музыкальном искусстве. Трактовка античного сюжета. Черты ораториальности в опере, симфоническое развитие лейтмотивов. Характеристика действующих лиц в связи с особенностями сюжета и философски-нравственной сущностью произведения.

Две основные линии камерно-вокального творчества Танеева: лирическая и философская. Связь с бытовыми жанрами и традициями русского романса. Усложнение романсового стиля в более поздний период, расширение круга образов и сюжетов (социальные мотивы в романсе «Менуэт», повествовательно-картинный характер музыки в романсе «Зимний путь»).

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка ХI-начала ХХ века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 16. С.В.Рахманинов (1873-1943)

С.В.Рахманинов - великий русский композитор первой половины XX века. Многообразные связи творчества Рахманинова с отечественной культурой начала века, отражение настроений общественного подъема. Реалистические и позднеромантические основы его искусства. Сочетание задушевного лиризма с мужественным волевым началом; важное значение эпической образной сферы, а также образов природы и фантастики. Определяющая роль мелодичности в музыкальном языке Рахманинова, его связь с русскими народными песенными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Близость его с Чайковским и «кучкистской» традицией. Новаторский характер творчества Рахманинова, обогащение композитором музыкально-стилистических принципов отечественной композиторской школы XIX в. Отрицательное отношение Рахманинова к модернизму. Биографические сведения.

Наступление длительного творческого кризиса в связи с эмиграцией. Трагедийная направленность музыки зарубежного периода как выражение глубокой душевной драмы художника, оторванного от родной почвы. Исполнительская деятельность Рахманинова - пианиста и дирижера. Его пианизм - вершина русского и мирового исполнительского искусства первой половины XX века.

Глубокое своеобразие и оригинальность фортепианного стиля Рахманинова: напевно-мелодический склад фактуры в соединении с виртуозным блеском, широтой и монументальностью изложения. Программная направленность, сочетание русских традиций с достижениями зарубежной фортепианной музыки. Фортепианные концерты Рахманинова - классические образцы этого жанра в отечественной и мировой фортепианной литературе. Их преемственная связь с концертами Листа, Чайковского, Грига. Единство музыкально-поэтического замысла, целеустремленное симфоническое развитие. Тематические связи между частями. Сочетание лирических, пейзажных, жанровых, драматических элементов в цельной музыкально-драматургической концепции при блестящей концертно-виртуозной фактуре - характерные черты зрелого концертного стиля Рахманинова, особенно во Втором и Третьем концертах. «Рапсодия на тему Паганини» - тип концертных вариаций, соединивших классическую стройность формы с драматической программностью. Сочинение малых форм: программные пьесы, циклы (прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины). Обогащение камерного стиля элементами «концертности». Усложнение музыкального языка, разнообразие фортепианной фактуры в сочинениях 1910-х годов. Другие виды фортепианной музыки Рахманинова: сонаты, вариации, сюиты, транскрипции.

Эпическая монументальность, драматизм и яркий национальный колорит симфоний Рахманинова. Тема Родины как основа их проблематики. Сочетание традиций эпико-повествовательного и лирико-драматического симфонизма. Претворение методов интонационно-тематического развития и

монотематизма. Трагедийно-драматический характер Первой и Третьей симфоний. Вторая симфония и ее лирико-повествовательный склад, господство песенно-мелодического начала, отсутствие сюжетных элементов при образной конкретности музыки. Жанр симфонической «картины-настроения» в программных одночастных произведениях «Утес» и «Остров мертвых». «Симфонические танцы» как произведение синтетического жанра, объединяющее признаки программно-философской симфонии и симфонической сюиты. Трагедийная концепция «Симфонических танцев».

Симфонизация жанра кантаты у Рахманинова. Трактовка вокально-хоровых средств как компонента целостного симфонического замысла. Поэтическое отображение русской природы в кантате «Весна», его контраст к сильной душевной драме. Новаторская трактовка поэмно-кантатного жанра в «Колоколах». Сочетание картинно-изобразительного метода с богатством и углубленностью музыкально-психологической сферы. Плодотворность древнерусских хоровых традиций в «Литургии Иоанна Златоуста» и «Всенощном бдении».

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 17. А.Н.Скрябин (1871-1915)

А.Н.Скрябин - один из крупнейших отечественных композиторов, творчество которого, стимулируемое общественным подъемом начала IX века в России, проникнуто духом смелого новаторства, романтикой подвига и мечты о счастье человечества. Противоречивый и сложный характер его музыки, отразившей противоречия социальной жизни того периода. Черты субъективности и индивидуализма в идейно-художественном облике Скрябина. Его путь от романтизма к символизму. Философский идеализм как основа мировоззрения Скрябина. Противоречие между философско-эстетическими взглядами Скрябина и его творческой деятельностью.

Связи творчества Скрябина с музыкой XIX в.: с Чайковским (лирико-психологическая направленность), Римским-Корсаковым (пантеизм, тема искусства); в зарубежной музыке -с романтиками (Шопен, Лист, Шуман). Отказ от социально-исторической и бытовой тематики, народно-жанрового содержания. Богатство и новаторское своеобразие музыкального языка Скрябина. Эмоциональная сила его музыки. Эволюция музыкального стиля Скрябина. Биографические сведения.

Ведущее значение фортепианных жанров в творчестве Скрябина. Скрябин - пианист. Основные особенности фортепианного стиля, новизна приемов изложения, трактовка фортепианной палитры. Основные виды фортепианных произведений Скрябина, их связь с традициями романтического искусства. Эволюция фортепианных миниатюр и циклов Скрябина от чисто лирического содержания к символическим образам. Лирико-патетический склад фортепианного концерта. Скрябин - создатель жанра фортепианной поэмы.

Значение сонат Скрябина для развития этого жанра в отечественной музыке. Эволюция жанра сонаты. Возникновение драматической и лирической линий в сонатном творчестве Скрябина 90-х годов, романтическая трактовка в них образов природы, программность.

Программно-философская идея IV сонаты, особенности образного содержания и музыкальной драматургии. V соната как произведение программно-философское. Превращение цикла в одночастную поэмную композицию, ее отличия от поэмной одночастности сонат Листа. Сонаты позднего периода, их связь с символистской направленностью идей Скрябина.

Программно-философский характер симфонического творчества Скрябина. Связь с лирико-драматическим симфонизмом Чайковского, эволюция от многочастности к симфонической поэме. Становление симфонического стиля Скрябина в первых двух симфониях. Выражение в III симфонии («Божественной поэме») зрелых симфонических принципов Скрябина. Напряженность развития, особенности цикла, монотематизм, объединяющая роль коды финала. Симфонические поэмы Скрябина. Переход в «Поэме экстаза» к одночастности как результат стремления композитора к концентрированному воплощению музыкально-философского замысла. Исключительная экспрессия и красочность оркестрового звучания. Свободная трактовка принципов сонатной формы. Отражение принципов позднего творчества Скрябина в симфонической поэме «Прометей», идейные и стилевые особенности этого произведения. «Предварительное действие» как подготовительный этап к созданию «Мистерии»

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ТЕМА 18. Стравинский И.Ф. (1882-1971)

И.Ф.Стравинский - крупнейший композитор-новатор XX века. Стремительная стилевая эволюция композитора, его «протеизм» - и творческое развитие им традиций русской музыки. Роль Стравинского в

обогащении музыкального языка XX века. Смена стилевых манер в произведениях композитора как отражение различных художественных течений в искусстве первой половины XX в. Единство стиля Стравинского, определившееся в основных эстетических и музыкально-стилистических принципах. Три основных периода его творчества. Биографические сведения.

Творчество «русского периода» (1908 - 1923 гг.). Влияние на Стравинского «мирискусничества», роль С.Дягилева в творческом становлении композитора. Балеты - основной жанр. Использование в них сюжетов и жанров фольклора, некоторых элементов «кучкизма» (Римский-Корсаков, Бородин). Импрессионистичность партитуры «Жар-птицы», виртуозное и новаторское использование оркестра. Выявление композиторской индивидуальности Стравинского в балете «Петрушка». Оригинальное использование фольклорного материала; сжатость и меткость характеристик, динамизм композиции, новизна гармонического и оркестрового языка. Значение гротеска.

Балет «Весна священная», его роль в музыкальном искусстве XX века. Первое обращение Стравинского к архаике с позиции художника-эстета. Смелость и новизна музыкального языка, широкое использование политональности и приемов музыкального конструктивизма. Особенности метроритмической структуры балета, роль тематизма попевочного типа, декоративность оркестрового письма. Отражение в музыке балета «Весна священная» грандиозных социальных потрясений начала XX века («скифство»). Последующий отказ Стравинского от красочно-декоративной манеры в пользу графичности, линейно-конструктивных принципов. Обращение к камерным инструментальным составам («История солдата», «Байка о лисе», русские хореографические сцены с пением и музыкой «Свадебка»).

Творчество «неоклассического периода» (1923-1953). Неоклассицизм как отражение в искусстве общекультурного движения, искавшего пути обновления цивилизации Европы. Опора на искусство предшествующих эпох в поисках нравственно-эстетического идеала. Работа по «моделям» (музыкальным темам и образам из классики). Синкретизм музыкального мышления Стравинского, сочетание в его произведениях признаков различных жанров (балет с пением «Пульчинелла», балет для струнного оркестра «Аполлон Мусагет», балет-аллегория «Поцелуй феи», опера-оратория «Царь Эдип», мелодрама «Персефона», «Симфония псалмов» для хора и симфонического оркестра и др.). Широчайший «всемирный» круг идей, тем и образов театрального, симфонического, хорового и камерного творчества Стравинского этого периода.

Творчество «позднего периода» (1953-1971). Обращение Стравинского к методу двенадцатитоновой композиции, то есть к додекафонии. Свободная, творческая трактовка этого стиля (сохранение ладовых элементов, попевок, диатоники). Воплощение религиозной и мемориальной тематики. Преимущественное внимание к хоровым («Трени», «Реквием», «Проповедь»,

«Притча и молитва» и др.) и камерным жанрам (Секстет, «Эпитафия», баллада «Авраам и Исаак», «Элегия памяти Дж.Ф.К.» и др.).

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XIX-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (11-й класс)

Примерный учебный план

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу учащихся и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям) Форма промежуточной аттестации (по четвертям)
				Лекц ионн о- прак тиче ские заня тия	Конт роль ные рабо ты, рубе жны й конт роль	Лаб орат орные рабо ты (заня тия в фоне теке	Рефе рати вная рабо та	Само стоят ельн ая рабо та	
				36 ч	4			0	
1	Особенности развития отечественно музыкальной культуры в XX веке (после 1917 года) и ее периодизация	1	1	2					Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги. Работа в фонотеке.
2	Мяковский Н.Я.		2	2				1	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги. Работа в фонотеке
3	Прокофьев С.С.		3, 4,	8					Ведение конспектов занятий.

			5, 6					Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Опрос по темам курса
4	Шостакович Д.Д.		7, 8, 9, 10 11	8			1	Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Рубежный контроль (8-ая неделя) – Письменная контрольная работа по пройденным темам курса
5	Хачатурян А.И.		12	2				Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии.
6	Свиридов Г.В.		13	2				Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Опрос по темам курса.
7	Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX века		14 15 16 17 18	8				Ведение конспектов занятий. Работа в фонотеке, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии. Контрольный урок

5. Содержание курса

ТЕМА 1. Особенности развития отечественной музыкальной культуры в XX веке (после 1917 года) и ее периодизация

Грандиозные социально-экономические и политические контрасты в отечественной истории XX века: революции - и гражданская война; борьба с интервенцией - и нэп; энтузиазм миллионов строителей социализма - и культ личности; великая победа в Отечественной войне - и сотни тысяч жертв тоталитаризма; «оттепель» - и период «застоя»; «перестройка» - и «демократические» реформы 90-х годов. Отображение этих явлений в отечественном искусстве, противоречивый характер его развития на протяжении советского периода. С одной стороны, стремление деятелей искусства к демократизму, народности, к глубине идейного содержания, желание воспитать высоконравственную личность, сделать ценности культуры достоянием широких масс. С другой - идеологический диктат, жесткие каноны социалистического реализма, репрессии в отношении деятелей культуры и искусства, несправедливая уничижающая критика, разрушение храмов и памятников, запрещение части классического культурного наследия. Несмотря на это достижения отечественной советской музыкальной культуры огромны, советская музыкальная классика прочно вошла в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Октябрьская революция 1917 года знаменовала собою начало невиданного социально-исторического эксперимента, чреватого многими противоречиями и издержками. Между тем, в начале XX века в России наметился известный экономический и культурный подъем, отразившийся в искусстве «серебряного века». В музыкальном творчестве его представляла блестящая плеяда молодых композиторов (Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Метнер, Мясковский). В это же время происходило становление таких композиторов, как В.Ребиков, И.Черепнин, С.Василенко, А.Станчинский, Г.Катуар, Р. Глиер, М.Гнесин, А.Гедике, Б.Асафьев. Судьбы музыкантов сложились по-разному: часть из них эмигрировала, многие включились в работу по созданию новой социалистической музыкальной культуры.

Выделяются следующие основные этапы развития отечественной музыки в XX веке (после 1917 года):

1) Становление советского государства (1917 - 1930). - Демократизация музыкальной жизни. Музыкальное образование и просветительство. Творческие поиски и эксперименты, развитие массового искусства и массовой песни. Руководящая роль коммунистической партии.

2) Строительство социализма (1930 - 1941). - Усиление диктата, культ личности Сталина, идеализация советской действительности. Расцвет массовой песни. Формирование классической композиторской школы. Выдающиеся успехи в области музыкального исполнительства.

3) Великая Отечественная война и послевоенный период (1941-1953). - Патриотизм и высокая гражданственность отечественных композиторов и музыкантов, их вклад в Победу. По окончании войны - движение за мир,

начало «холодной войны» и появление «железного занавеса». Теория бесконфликтности, преобладание светлой народно-жанровой и песенной тематики.

4) «Оттепель» (1953 - 1965). - Разоблачение культа личности. Преобразования в культурной жизни. Многообразие и пестрота творческих поисков. Новые композиторские имена.

5) Период «застоя» (1965 - 1985). - Очередное противостояние двух начал: диктата и созидания. Стремление к свободе творчества, попытки осмыслить связь времен, синтез как особенность стиля. Новые имена композиторов и исполнителей.

6) «Перестройка» и переходный период (1985 - 201...). - Развал СССР, крушение коммунистической идеологии. Гласность, расширение культурно-информационного пространства. Кризисные явления в общественной и культурной жизни. Сложные условия функционирования современного отечественного искусства (коммерциализация, засилье низкопробной, в первую очередь, западной поп-культуры и негативная роль при этом СМИ, проблема очищения звуковой среды, бедственное положение творческой интеллигенции и т.д.). Пути развития отечественного музыкального авангарда и массовой музыкальной культуры. Постсоветское пространство, связь с искусством ближнего зарубежья.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка ХI-начала ХХ века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917 – 1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995.
3. История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник.- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая. Санкт-Петербург: Композитор, 2005.

ТЕМА 2. Н.Я.Мясковский (1881-1950)

Н.Я.Мясковский - выдающийся композитор, музыкально-общественный деятель, педагог, музыкальный критик и публицист. Ведущая роль в его творчестве симфонических, инструментальных жанров. Лирико-эпическая направленность с драматическими и философски-психологическими чертами. Интеллектуализм музыкального мышления. Развитие классических традиций и новаторство. Эволюция мировоззрения и творчества (от субъективно-пессимистического и трагедийного -через народно-жанровое - к более светлому, объективному, лиро-эпическому началу). Особенности музыкального языка, выдающееся техническое мастерство, интонационное богатство. Биографические сведения.

Двадцать семь симфоний Мясковского как своеобразная летопись отечественной истории первой половины ХХ века. Идейное содержание, строение цикла. Особенности драматургии, формы, оркестровки. Наиболее

известные симфонии - 5, 6, 16, 21, 27. Другие симфонические произведения Мясковского (сюиты, симфонические поэмы, дивертисменты, симфониетта, увертюры, концерты и др.).

Хоровые сочинения Мясковского - кантаты «Киров с нами» и «Кремль ночью». Камерно-инструментальная музыка (тринадцать струнных квартетов, девять сонат для фортепиано, фортепианные сюиты, полифонические пьесы, произведения для детей). Романсы Мясковского, их лирический характер. Вокальные циклы на стихи Баратынского, Гиппиус, Бальмонта, Лермонтова, Пушкина, Блока и др. Видная роль Мясковского в советский период истории отечественной музыки.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917 – 1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995.
3. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник.- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая. СПб: Композитор, 2005

ТЕМА 3. С.С.Прокофьев (1891-1953)

С.С.Прокофьев - гениальный композитор-новатор, обладавший исключительно богатым и многообразным мелодико-гармоническим даром, в котором отчетливо ощущается русский национальный склад его музыкального мышления. Высокое этическое начало его творчества, оптимизм. Связи с классическими традициями. Глубина содержания, многообразие тем и жанров, выпуклость и конкретность образов. Сочетание эпоса с острой характерностью, своеобразие лирики. Героико-патриотическое начало. Эволюция художественных воззрений и стиля. Черты стиля, его соотношение с основными тенденциями музыки того времени, принципы развития, особенности драматургии. Самобытность музыкального языка, вклад в область музыкального театра, симфонической и камерной музыки. Литературное наследие. Биографические сведения.

Жанровое богатство музыки Прокофьева, проблема взаимовлияния жанров. Театральная музыка - оперы, балеты, музыка к театральным постановкам. Оперное творчество: ранние оперы; оперы зарубежного периода («Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел»); «советские» оперы Прокофьева («Семен Котко», «Обручение в монастыре», «Повесть о настоящем человеке»); опера «Война и мир» - одна из вершин мирового музыкального театра. Жанровое разнообразие и музыкальная драматургия опер. Яркость музыкальных характеристик, новаторская трактовка оперных форм, оперный оркестр Прокофьева. Принципиально театральный характер музыкального мышления композитора.

Балетное творчество: балеты для антрепризы С.Дягилева («Сказка про шута», «Стальной скок», «На Днепре», «Блудный сын»). Балетная классика Прокофьева в советский период его творчества («Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок»), музыка для театра (содружество с режиссерами Мейерхольдом и Таировым). Симфонии Прокофьева: 1-я («Классическая»), 2-я («Из железа и стали»), 3-я (на материале из оперы «Огненный ангел»), 4-я («Блудный сын»), 5-я («Симфония Победы»), 6-я («Воспоминания о войне»), 7-я («Юношеская» и - прощальная). Выдающиеся достоинства симфонического письма Прокофьева: классическая стройность драматургии и формы, свежесть музыкального языка, богатство оркестровки. Другие симфонические произведения: сюиты, сюиты из опер и балетов, симфонические поэмы, увертюры, дивертисмент, пьесы, симфоническая сказка «Петя и волк».

Новаторская трактовка Прокофьевым хоровых жанров. Кантаты «Семеро их» и «К 20-летию Октября», «Здравница». Историческое значение кантаты «Александр Невский». Хоровые произведения 40-50-х годов («Расцветай, могучий край», «Зимний костер», «На страже мира»).

Прокофьев - выдающийся пианист. Особенности его фортепианного стиля. Фортепианное творчество: пять концертов для фортепиано с оркестром (особенно широко известны 1-й и 3-й), девять сонат, сонатины, этюды, сюиты, циклы («Сарказмы», «Сказки старой бабушки», «Мимолетности», «Детская музыка», «Вещи в себе»). Другие инструментальные сочинения: два концерта для скрипки с оркестром, симфония-концерт для виолончели с оркестром, сонаты для скрипки, виолончели, флейты. Романсы Прокофьева на стихи Пушкина, Ахматовой, Бальмонта, Апухтина, Андерсена и др. Обработки русских народных песен для голоса и фортепиано. Детские песни на стихи А.Барто. Попытки сочинения массовых песен в 30-е годы. Музыка к кинофильмам («Поручик Киж», «Александр Невский», «Иван Грозный» и др.). Работа с кинорежиссером С.Эйзенштейном. Мировое значение творчества Прокофьева.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917 – 1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995.
3. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник.- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая. СПб: Композитор, 2005

ТЕМА 4. Д.Д.Шостакович (1906-1975)

Один из великих художников, отразивший острейшие социальные конфликты эпохи. Разносторонняя деятельность Шостаковича: творческая,

педагогическая, исполнительская, общественная. Эстетические взгляды. Шостакович о времени и о себе. Эволюция творчества. Трагедийное и героическое начала. Гуманизм, гражданственность и лирика. Гротеск и сатира. Воплощение жизненных конфликтов и противоречий. Острота восприятия и отражения современной действительности. Историко-революционная и патриотическая темы. Глубина раскрытия душевных переживаний. Особенности новаторского стиля Шостаковича, его соотношение с основными художественными тенденциями XX века. Многообразие жанров и жанровая диффузия. Ведущая роль симфонического творчества, развитие линии конфликтного лирико-драматического симфонизма. Биографические сведения.

Симфоническое творчество Шостаковича. Традиции русской и зарубежной классики, их новаторское развитие. Мастерство оркестровой драматургии. Разнообразие симфонических жанров (симфонии, сюиты из опер, балетов и музыки к кинофильмам, концерты, увертюры). Основной жанр - симфония. Пятнадцать симфоний Шостаковича - величайший вклад в мировую музыкальную культуру. Глубина идейно-философского осмысления в органическом сочетании с лирико-психологической тонкостью и конкретно-бытовым музыкальным «документализмом». Особенности драматургии и формы, черты программности, использование принципов монотематизма, расширение жанровых рамок. Наиболее известные симфонии: 1-я (юношеская), 4-я (трагическая), 5-я (лирико-героическая), 7-я («Ленинградская»), 11-я («1905 год»), 13-я (на стихи Е. Евтушенко), 14-я (размышление о жизни и смерти различных поэтов), 15-я (завершающая творческий путь композитора).

Театральная музыка Шостаковича. Гоголевская тема в его оперном творчестве («Игроки», опера-гротеск «Нос»). Трагедия-сатира «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). Переосмысление очерка Н.Лескова. Конфликтная драматургия оперы как развитие традиций русской оперы XIX века. Глубина психологических характеристик в сочетании с эпическим началом. Новаторская трактовка Шостаковичем балетного жанра (балеты «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»). Использование современных бытовых интонаций (джаз, массовая песня). Оперетта «Москва-Черёмушки». Несправедливая бестактная критика его театральных сочинений в 30-40-е годы.

Хоровые произведения Шостаковича. Песенная интонационная основа, историческая и современная тематика, гармоническое и полифоническое мастерство («Десять поэм для смешанного хора на слова революционных поэтов конца XIX- начала XX века», оратория «Песнь о лесах», кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»). Эпическая тема на новом уровне в поэме «Казнь Степана Разина».

Многообразие камерного творчества Шостаковича. Фортепианные циклы «Афоризмы», «Фантастические танцы», двадцать четыре прелюдии, двадцать четыре прелюдии и фуги, две сонаты, Детский альбом. Инструментальные ансамбли: два трио, пятнадцать квартетов, квинтет, октет, сонаты для

скрипки, виолончели, альты с фортепиано. Вокальные циклы «Из еврейской народной поэзии», Пять стихотворений Е. Долматовского, «Испанские песни», циклы на стихи Блока, Цветаевой, Микеланджело. Обработки народных песен для голоса и фортепиано. Массовые песни. Музыка к кинофильмам, ее симфонизация («Встречный», «Златые горы», «Зоя», «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина», «Молодая гвардия», «Овод», «Гамлет» и др.).

Мировое значение творчества Шостаковича.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917 – 1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995.
3. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник. - МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая. СПб: Композитор, 2005

ТЕМА 5. А.И. Хачатурян (1903-1978)

Жизненный и творческий путь А.Хачатуряна. Его композиторская, дирижерская, педагогическая и общественная деятельность. Мировоззрение композитора: полнота восприятия действительности, жизнеутверждающее начало, яркий темперамент, эмоциональная насыщенность. Сочетание мужественно-героического содержания с лирикой. Красочность жанровых зарисовок. Народные образы и национальная характерность музыки, рапсодичность и импровизационность в рамках сонат-но-симфонического развития. Мелодическое богатство, красочность оркестрового и гармонического языка, большая роль ритма.

Балеты Хачатуряна: «Гаянэ» («Счастье») и «Спартак». Восточный колорит музыкального языка. Сюитно-дивертисментная драматургия балета «Гаянэ». Хореографическая трагедия «Спартак», соотнесение античного сюжета и современности. Конфликтная драматургия, роль лейтмотивов. Сочетание героической и лирической линий. Характеристики музыкальных образов, роль балетных ансамблей, народно-жанровые сцены.

Развитие Хачатуряном на основе народных интонаций крупных симфонизированных форм. Три симфонии: 1-я, посвященная 15-летию Советской Армении, 2-я - «военная симфония с колоколом», 3-я - симфония-поэма. Программные пьесы для оркестра, сюиты («Сталинградская битва», Танцевальная сюита, сюиты из музыки к балетам). Фортепианный, скрипичный и виолончельный концерты, их праздничный виртуозный характер, народно-жанровая основа. Три концерта-рапсодии (для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром). Особенности стиля концертной музыки

Хачатуряна. Его камерно-инструментальное творчество (трио, фортепианные пьесы). Хоровые сочинения.

Углубленное развитие классических традиций в музыке к драме Лермонтова «Маскарад». Музыка Хачатуряна к кинофильмам («Зангезур», «Человек № 217», «Адмирал Ушаков», «Битва на Волге», «Секретная миссия», «Отелло» и др.). Роль Хачатуряна в развитии многонациональной советской музыкальной культуры и музыкальных культур других народов Востока.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917 – 1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995.
3. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник-МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005.

ТЕМА 6. Свиридов Г.В.(1915 – 1998)

Крупнейший русский композитор XX века. Историческое положение и значение искусства Свиридова. Ведущее значение вокальной музыки, важнейшие произведения. Опора на эпико-лирические традиции русской музыкальной классики; ясность музыкального склада; мелодическое богатство, использование современных гармонических, оркестровых средств. Обращение к поэзии разных времен и народов, умение определить особый ритмо-интонационный строй для каждого поэтического стиля. Свиридов — исполнитель, общественный деятель.

Основные биографические сведения о Г. Свиридове.

Произведения кантатно-ораториального типа: важнейшие сочинения; тематика и проблематика; многообразие конкретных композиторских решений. «Поэма памяти Сергея Есенина» — одно из значительнейших хоровых произведений русской музыки XX века. «Патетическая оратория» — наиболее убедительное музыкальное воплощение поэзии Маяковского.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917 – 1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995.

3. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник-МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005.

ТЕМА 7. Отечественная музыкальная культура второй половины XX века

Историческая эволюция и периодизация.

1-й период. Советская культура 1945—1955 годов. Международная обстановка в послевоенные годы. Темы современности, войны и мира в творчестве советских писателей и поэтов. Восстановление, реконструкция, создание новых городов; сооружение ряда торжественных зданий. Мемориальные архитектурные и скульптурные комплексы. Актуальная тематика живописных работ; успехи живописи в разных жанрах.

Идеологический прессинг, постановления ЦК ВКП(б) 1946-1948 годов по идеологическим вопросам, в том числе «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» (от 10.11.1948 года).

Музыкальное искусство. Активная работа композиторов во всех жанрах; создание ряда произведений, связанных с прошедшей войной («Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского), с событиями современности («Песнь о лесах» Д. Д. Шостаковича). Массовая песня послевоенных лет, тематика, стилистика; композиторы-песенники.

2-й период. Середина 50-х - 70-е годы. Активная общественная позиция многих писателей, публицистов (А. Твардовский, Д. Лихачев, В. Распутин и др.) Новые явления в театральной жизни («Современник», театр на Таганке). Смена стилевой ориентации в архитектуре (например, застройка проспекта Калинина в Москве); открытие выставочных залов, выставок; деятельность художников. Работы советских скульпторов (М. Апикушнн, А. Кибальников и др.), монументальные сооружения (Г. Йокубонис) и мемориальные комплексы.

Музыкальное искусство. Определяющее для облика советской музыки значение творчества мастеров старшего поколения (Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, Т. Хренникова).

Освоение современных средств музыкального языка, стилистические поиски, работа в разных жанрах. Р. Щедрин: области творчества, ведущие жанры; использование разных видов техники, значение полифонических средств, оркестровое мастерство; стилистика Второго концерта для оркестра «Звоны».

А.Шнитке; основные произведения, интерес к театрально-сценическим жанрам; значительность содержания, широкий стилистический диапазон, использование разных видов техники; новизна звучания. Concerto grosso №1.

Н.Сидельников: основные произведения, творческое использование традиций русской музыки; новизна средств и приемов на примерах из «Русских сказок», из «Романсеро о любви и смерти».

Б.Тищенко: области творчества, интерес к крупным инструментальным формам; полифоническое, оркестровое мастерство; особенности стиля и формы на примере сонаты № 4.

В. Гаврилин: основные произведения, интерес к вокальным жанрам, творческое использование фольклора, опора на традиции русской классики; музыкальный язык «Перезвонов»; «Военные письма».

Развитие традиций советской массовой песни в творчестве А. Пахмутовой, Э. Колмановского, В. Баснера, А. Холминова и др.; сближение лирической разновидности массовой песни с эстрадной музыкой. Некоторые тенденции реально бытующей песни: популярность стихов-песен В. Высоцкого, Б. Окуджавы, сочинений непрофессионалов- «бардов».

3-й период. 80-90-е годы. Распространение в 1970-80-х годах развлекательной музыки; организация полу- и непрофессиональных ВИА; распространение разных видов эстрадной и рок-музыки. Понятие «массовой культуры» поп-арта; причины распространения китча; сложность и неоднозначность этих общественно-социальных и культурных явления.

Наряду с творчеством композиторов, ставших к этому времени классиками музыки XX века (А. Волконский, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Р. Щедрин, Б. Тищенко, Б. Чайковский, М. Вайнберг, С. Слонимский, Н. Каретников, А. Эшпай, Р. Леденев, В. Сильвестров, Г. Канчели, А. Тертерян, А. Пярт, и мн. др.) входит в пору зрелости творчество нового поколения композиторов. Среди них: Н. Корндорф, Д. Смирнов, В. Тарнопольский, В. Екимовский, Ю. Каспаров, В. Суслин, С. Беринский, Ю. Буцко, М. Броннер, Е. Подгайи, И. Манукян, Т. Смирнова, Е. Фирсова и мн. др.

Литература:

1. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI-начала XX века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.
2. История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917 – 1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995.
3. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник. - МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основной музыкальный материал

Стихиры Федора Крестянина (в порядке общего ознакомления);
Образцы церковного и светского многоголосия (в порядке общего ознакомления);

Образцы кантов (в порядке общего ознакомления);

Н. Соколовский. Опера «Мельник, колдун, обманщик и сват» (отдельные фрагменты);

М. Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости»;

Д. Бортнянский. Духовный концерт № 32;

Е. Фомин. «Орфей» (в порядке общего ознакомления);

А. Верстовский. «Аскольдова могила» (в порядке общего ознакомления);

Романсы и песни **А. Алябьева** (например, «Соловей», «Иртыш», «Зимняя дорога», «Д1 ворона», «Узник», «Кабак», «Нищая», «Я Вас любил»);

Романсы и песни **А. Варламова** (например, «Красный сарафан», «Ах, ты, время, времечко «Что мне жить и тужить», «На заре ты ее не буди», «Горные вершины», «Белеет парус одинокий», «Оседлаю коня», «Ангел», «Молитва»);

Романсы и песни **А. Гурилева** (например, «Матушка-голубушка», «Колокольчик», «Вьет» ласточка сизокрылая», «Разлука», «И скучно, и грустно», «Домик-крошечка», «Грусть девушки»);

М. Глинка. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» (наиболее значительные сцены), «Камаринская», «Арагонская хата»; камерные вокальные произведения;

«Вальс-фантазия», «Ночь в Мадриде» (для специальности «Теория музыки»);

А. Даргомыжский. Опера «Русалка», камерные вокальные произведения; «Каменный гость» (фрагменты, например, сцена у Лауры).

М. Балакирев. «Увертюра на темы 3-х русских народных песен», симфоническая поэма «Тамара»,

Фортепианная Восточная фантазия «Исламей»;

Камерные вокальные произведения (например, «Приди ко мне», «Взошел на небо месяц ясный», «Обойми, поцелуй», «Приди ко мне», «Песня Селима», «Песня золотой рыбки», «Грузинская песня», «Пустыня», «Когда волнуется желтеющая нива»);

М. Мусоргский. Оперы «Борис Годунов».

Камерные вокальные произведения (например, «Семинарист», «Калистрат», «Колыбельная Еремушки», «Сиротка», «Озорник», «Гопак», «Козел», баллада «Забытый», музыкальный памфлет «Рак», циклы «Песни и пляски смерти» и «Детская»);

Фортепианный цикл «Картинки с выставки»;

А. Бородин. Опера «Князь Игорь» (основные сцены 1-го, 2-го и 4-го действий);

Симфония № 2;

Романсы и песни.

Н.А. Римский-Корсаков. Оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок»;

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперы «Сказка о царе Салтане», «Кашей Бессмертный», камерные вокальные произведения (факультативно).

П. Чайковский. Симфоническая увертюра «Ромео и Джульетта», симфонии №№ 45 5с 6; Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» (основные сцены);

Камерные вокальные произведения;

Симфония № 1, квартет № 3, сюита из балета «Щелкунчик» (факультативно);

А. Лядов. Оркестровые миниатюры «Кикимора», «Волшебное озеро»;

Фортепианные пьесы, в том числе Баллада «Про старину», «Музыкальная табакерка», Прелюдия h-moll;

Оркестровая пьеса «Баба-Яга» (факультативно);

А. Глазунов. Симфония № 5;

Концерт для скрипки с оркестром (главный тематический материал), балет С.

С.И. Танеев. Симфония до минор;

Кантата «Иоанн Дамаскин» (основной тематизм);

Камерно-вокальное творчество (например, «В дымке-неведимке», «Когда, кружась, осенние листья», «Сталактиты», «Бьется сердце беспокойное», «Маска», «Зимний путь», «Менуэт»)

Квintет соль минор (факультативно).

С. Рахманинов. Симфония № 3;

Музыкальные моменты (№№1-6), прелюдии (например, №№ 1-5, 7, 16, 21, 23), этюды-картины (например, ор.33, №№ 1-4,7, ор.39, №№ 2,5,6,9);

Фортепианный концерт №2;

Камерные вокальные произведения (например, «Полюбила я на печаль свою», «Не пой, красавица, при мне», «Вокализ», «В молчаньи ночи тайной», «Сирень», «Здесь хорошо», «Весенние воды», «Отрывок из Мюссе», «Ночь печальна», «Проходит все»); «Рaпсодия на тему Паганини», «Колокола» (факультативно);

А. Скрябин. Фортепианные прелюдии ор.11, ор.74; поэмы ор.32, «К пламени», Сонаты №№4,5 (основные музыкальные темы);

Симфония № 3; «Поэма экстаза» (основные музыкальные темы);

Этюды ор. 8, ор. 65, «Прометей» (факультативно);

И. Стравинский. Балет «Петрушка», «Жар-птица», «Свадебка», «Симфония псалмов» (факультативно);

Н. Мясковский. Симфонии №№ 5,21,27;

Квартет № 13, Романсы на стихи Баратынского и Гиппиус (факультативно);

С. Прокофьев.

Кантата «Александр Невский»; балет «Ромео и Джульетта»;

Симфония № 7;

опера «Война и мир» (основные сцены);

симфония № 7; сюита из оперы «Любовь к трем апельсинам»; сюита из балета «Золушка», фортепианный концерт № 3, «Мимолетности», соната №7(факультативно);

Д. Шостакович. Квартет № 8;

Опера «Катерина Измайлова» (основные сцены);

Симфонии № 1,8,14 (факультативно);

А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром (основной тематический материал).

Балет «Спартак» (факультативно);

Г. Свиридов. «Патетическая оратория»; «Поэма памяти Сергея Есенина»;

«Курские песни»; хоровой концерт «Пушкинский венок», вокальный цикл на стихи Р. Бернса (факультативно);

Р. Щедрин. Балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина» (в порядке общего ознакомления);
А. Шнитке. Concerto grosso №1, «Реквием», «История доктора Иоганна Фауста», IV симфония (в порядке общего ознакомления);
Э. Денисов. Вокальная сюита «Солнце инков», опера «Пена дней» (в порядке общего ознакомления);
С. Губайдулина. Симфония «Слышу... Умолкло...», «Час души» (в порядке общего ознакомления);
С. Слонимский. Балет «Икар», опера «Мария Стюарт» (в порядке общего ознакомления);
Н. Сидельников. «Русские сказки», «Романсеро о любви и смерти» (в порядке общего ознакомления);
Б. Тищенко. Соната № 4 (в порядке общего ознакомления);
В. Гаврилин. «Перезвоны»; «Военные письма» (в порядке общего ознакомления);
Б. Чайковский. Симфония № 2 (в порядке общего ознакомления);
Н. Каретников. «Тиль Уленшпигель» (в порядке общего ознакомления).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

4. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка ХI-начала ХХ века. Учебник для средних классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2010. – 322с.

Дополнительная литература:

5. Русская музыкальная литература. В 4-х вып. – Л: Музыка, 1982, 1985-1986.
6. История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917 – 1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995.
3. История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник.- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая. Санкт-Петербург: Композитор, 2005.

Материально-техническое обеспечение

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин.

(ауд. 309, корпус 3)

Столы и стулья, регулируемые по высоте.

- доска классная;
- пианино цифровое;

- аудиосистема;
- мультимедиа проектор;
- экран на штативе;
- классная доска (маркерная);
- шкафы для учебных пособий.

**Помещение для работы со специализированными материалами
(фонотека, нотная библиотека)**

(ауд.302, 319, корпус 2)

Столы и стулья

Аудио и видеозаписи

Ноты, нотная литература

Телевизоры с DVD-плеером и наушниками – 8 шт.