

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра теории и истории музыки

<p>Принято Ученым советом АГК Протокол №12 от 5 июля 2021 г.</p>	<p>Утверждаю Ректор Астраханской государственной консерватории</p> <p> А.В. Мостыканов</p>
--	--

К.В. Гузенко

Рабочая программа учебной дисциплины
«История русской музыки»
Направление подготовки:
53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»
(уровень бакалавриата)
Профиль: «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань
2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. Цель и задачи курса

Курс истории русской музыки является одной из важнейших дисциплин в системе подготовки педагога-музыканта. Он предусматривает изучение основных этапов развития отечественной музыкальной культуры от древнейших времен по XX век. Данный курс формирует у студента установку на осознание музыкально-исторического процесса как целостного явления, в основе которого лежит смена исторических систем мышления, проявляющаяся в смене художественных стилей и методов. Курс истории русской музыки призван вооружить студентов знаниями основных этапов развития отечественной музыкальной культуры, способами анализа явлений музыкального искусства в соответствии с актуальными проблемами современного музыкознания.

Целью дисциплины является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов; воспитание высококвалифицированного специалиста, подготовленного к разносторонней профессиональной деятельности.

Изучение истории музыки подчинено важной педагогической цели – выработке у студентов исторического мышления, широкого гуманитарного кругозора, понимания многосложных процессов развития музыкальной культуры. Курс Истории русской музыки должен помочь студенту осознать ведущие художественные тенденции искусства XX столетия.

Цель курса – оснащение студентов знаниями в области отечественной музыкальной культуры, периодизации истории русской профессиональной и народной традиций, соотношения русской музыки с

общими закономерностями развития мировой музыкальной культуры, закономерностей стилеобразования в отечественной музыке.

Задачами дисциплины являются:

- ознакомление студентов с основными вехами истории отечественной музыки XX века, музыкально-историческим достоянием отечественной культуры;
- развитие творческих способностей студентов;
- расширение музыкального кругозора;
- создание основ для самостоятельного освоения конкретных явлений музыкального искусства;
- привитие навыков анализа художественных текстов, исследовательской и критической литературы.
- формирование у студентов знаний:
 - особенностей каждого исторического этапа развития русского музыкального искусства во взаимосвязи с социальными, идейными и эстетическими концепциями,
 - системы музыкальных жанров и форм русской музыкальной традиции в их исторической эволюции,
 - системы средств музыкальной выразительности, их исторического развития, характеризующих стиль русской композиторской школы и индивидуальный стиль ее лучших представителей.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен **знать**:

- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-историческом и эстетическом контексте, жанры и стили оркестровой музыки XX века, основные направления массовой музыкальной;

- исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур; принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; основные методы исследования музыкального произведения;

уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры;
- различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический анализ музыкального произведения;

владеть:

- навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
- методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.
- методологическими приемам и проблематикой предмета.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать универсальными и общепрофессиональными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
-------------	-----------------------------------

<p>УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – художественно-стилевые и национально- стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – работать с разноплановыми историческими источниками; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
<p>ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно- эстетическом и историческом контексте, – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой
	<p>исторической эпохи;</p> <ul style="list-style-type: none"> – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.
--	---

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, аудиторная работа - 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов. Время изучения - 5-6 семестры.

Занятия по «Истории русской музыки» проходят в форме лекционных и семинарских занятий по 2 часа в неделю. Формы контроля: 5 семестр –зачет; 6 семестр – экзамен. Формой промежуточной аттестации являются контрольные работы, ответы по билетам.

Занятия традиционно проходят в форме лекций и семинаров. В содержании лекционного курса освящено творчество композиторов, крупнейших представителей отечественной музыкальной культуры.

Особое место занимает характеристика той или иной историко-художественной эпохи. Используется широкий материал, освещающий исторические условия развития русской культуры данного периода, основные философско-эстетические воззрения эпохи, ведущие стилевые тенденции русского искусства.

Вузовский курс истории музыки – это курс проблемный, предполагающий широкий исторический подход, к изучаемым явлениям, его предметом является процесс развития музыкальной культуры. Отсюда соответствующая направленность анализа музыкальных произведений. Для полноценного усвоения такого курса необходима база, которой должен быть читаемый в музыкальных училищах курс музыкальной литературы. Представляется целесообразным вводить в курс истории музыки (при анализе музыкальных произведений) элементы описательного курса музыкальной литературы. Знание музыкальных произведений и умение аналитически описать основные музыкально-выразительные средства являются для студентов столь же важными, как и осознание музыкально-исторической проблематики.

В целях активизации учебного процесса рекомендуются различные формы самостоятельной работы студентов: курсовые работы, доклады, самостоятельная проработка по рекомендованной литературе несложных разделов курса. Большое положительное воздействие оказывают регулярно проводимые (в рамках общей сетки часов) семинары.

Каждая тема содержит общие обзоры русской музыкальной культуры и характеристики различных жанров музыки. Важнейшие проблемы рассматриваются в тесной связи с явлениями в литературе и искусстве в целом. Изучение творчества композиторов различных исторических эпох должно помочь использовать свои знания и навыки не только непосредственно в курсе истории музыки и при изучении теоретических дисциплин, но и в классах дирижирования, вокала, в занятиях по специальному инструменту, в дальнейшей просветительской деятельности педагога-музыканта.

Анализ музыкальной культуры каждого исторического этапа должен осуществляться в трех направлениях интегративности:

а) *духовно-содержательным* (строй художественного сознания, «образ мира», воссоздаваемый искусством, место человека в мире, его

отношение к природе, обществу, самому себе, другим людям, основные ценностные ориентации и способ художественного отражения – творческий метод и стиль);

б) *институциональном* (организация процесса создания художественных ценностей, их восприятия, хранения, наследования, механизма управления искусством);

в) *в морфологическом* (соотношение видов искусства, их родовые и жанровые особенности, роль в создании общей художественной «картины мира», неравномерность исторического развития и общественной значимости музыки).

Задачи лекционных занятий: познакомить студентов с особенностями истории развития русской музыки, обобщить и углубить знания в области отечественной музыкальной культуры, полученные в курсе изучения истории, музыкальной литературы, народного творчества; развить способности делать самостоятельные выводы из наблюдений над фактическим материалом.

Задачи семинарских занятий: проверка понимания студентами содержания рекомендованной литературы и обращение их внимания на проблемные вопросы курса; развитие навыков музыковедческого анализа и умения объяснить наиболее важные явления в мире музыки.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана и государственного стандарта высшего профессионального образования.

Работа над разделом начинается с обсуждения вопросов по той или иной проблеме теоретического курса. При подготовке предлагаемых вопросов студентам необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую литературу.

Другая составная часть работы над разделом представляет собой ряд проверочных вопросов, которые призваны помочь студентам акцентировать своё внимание на узловых аспектах изучаемой проблемы. Достаточно близкое знакомство студентов с проблематикой предмета

необходимо, поскольку является неотъемлемой частью профессионального мастерства специалиста в области музыкальной педагогики, обеспечивая ему нужную широту кругозора. Преподаватель осуществляет все виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий – на лекциях и семинарских занятиях (в форме опроса, проверки конспектов по теме); промежуточный – по завершению изучения темы (рефераты и тесты по теме); итоговый – по завершению курса (итоговые тесты).

Итогом курса является экзамен. При проведении экзамена в билет включается два теоретических вопроса: один более широкий, другой – более узкий, аналитического характера. Вопросы – из различных разделов курса.

Еще студентам предлагается подготовить заранее одну из тем предложенного списка (см. Приложение) и составить т.н. «устный реферат». Эта форма предполагает творческий подход к самостоятельно выбранной теме по Истории русской музыки.

Кроме этого, студентам предлагается, по желанию, исполнить в виде небольшого концерта, ряд произведений из списка обязательных. Практика показывает, что эта форма пользуется у студентов популярностью.

В процессе освоения дисциплины преподавателем периодически осуществляется рейтинг-контроль, который включает ответы на семинарских занятиях, написание конспектов, составление реферата, результаты промежуточных и итоговых тестов, посещаемость занятий.

Все компоненты суммируются. Таким образом, результирующая оценка складывается из многих компонентов.

Курс Истории русской музыки (до рубежа веков) рассчитан для студентов исполнительских факультетов на один год (V и VI семестры обучения): лекционный, 70 часов; семинарский в зависимости от учебной нагрузки и количества студентов, групп.

Курс сосредоточен на вершинных достижениях, в первую очередь отечественного, европейского музыкального искусства, включая сочинения композиторов с древнейших времен и до рубежа XIX- XX веков.

Программа дисциплины по истории русской музыки (до рубежа XIX- XX веков) предназначена студентам исполнительских факультетов. Она включает в себя тезисное изложение всего лекционного курса, а также содержит необходимый методический материал; список основной и дополнительной литературы, темы семинарских занятий, вопросы к экзамену.

Основная **задача курса** – формирование у студентов ясного представления о процессе исторического развития музыкального искусства и его сложно-диалектической связи с общими тенденциями социально-культурного развития России. С учетом *исполнительской специфики* освоение курса предполагает выработку у студентов ориентации в смене художественных стилей разных эпох и их отражения в исполнительской практике. При разнообразии типов лекций в качестве основных предлагаются два: проблемно-тематический и монографический. Первый тип лекции предполагает широкие ассоциации с другими видами искусства, анализ стилевых тенденций, различных эстетических платформ творческих школ и направлений и т. д. Как одна из сквозных, в таких лекциях, естественно выступает проблема национального своеобразия и интернационального значения данной эпохи. Второй тип лекций – монографический – подразумевает раскрытие исторического значения отдельного композитора как определенного «фокуса», концентрирующего в себе достижения предшественников, обусловленного своей современностью, а нередко и далеко ее опережающего. В этой связи особенно важным представляется освещение явлений классики XIX века с современных методологических позиций, разрабатываемых в музыкознании последних лет.

Поэтому **Методология, методика** курса максимально базируются на достижениях современного музыкознания.

Состав курса: история, анализ, слушание и исполнение.

Общий курс Истории русской музыки у исполнителей связан с более сжатым, концентрированным изложением материала (по сравнению со спецкурсами), но не за счет снижения проблемности. Кроме того, в отдельных лекциях и, особенно в семинарских занятиях, предусматривается жанровый обзор, дающий возможность устанавливать широкие связи с пройденным ранее материалом, вызывать «к работе» накопленный слуховой опыт, акцентировать наиболее близкие для студентов аспекты. Заранее сообщается перечень тем семинарских занятий и время их прохождения.

Как особую разновидность практикуются занятия, связанные со сравнительным анализом несколькими исполнителями одного музыкального произведения.

Изучение Истории русской музыки предполагает большой объем *самостоятельной работы* по освоению музыкальной литературы прослушивание произведений изучаемого периода, стиля, жанра. В связи с этим организованы тематические прослушивания в кабинете звукозаписи, а также – привлечение студентов к исполнению музыкальных произведений на лекционных и семинарских занятиях. Кроме этого по каждой теме педагогом разработана «Хрестоматия», где представлены все рекомендованные произведения, как в аудио, так и в текстовом (аналитическом) вариантах.

Расширять и углублять свои знания студенты должны и самостоятельно, читая специальную и популярную литературу (рекомендательный список предложен по каждой теме), пользуясь справочниками и музыкальными энциклопедиями, книгами, монографиями, статьями, рекомендованными сайтами.

Проверка знаний: экзамен в конце первого семестра; экзамен за весь курс в летнюю экзаменационную сессию. В середине семестров – самопроверка (тестирование).

Кроме этого знать и суметь пересказать содержание (либретто) любого оперного сочинения, программу, основную сюжетную линию произведений и романсов по программе История русской музыки.

4. Структура и содержание дисциплины

№ тем	Наименование тем	Кол. Часов
1.	Музыкальная культура Древней Руси (X-XVI вв.).	4
2.	Русская музыкальная культура XVII-XVIII веков.	4
3.	Музыкальная культура первой половины XIX века (Верстовский, А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев).	4
4.	М.И. Глинка (1804 – 1857).	4
5.	А.С. Даргомыжский (1813 – 1869).	4
6.	Русская музыкальная культура в 1860 – 70-е годы.	4
7.	М.А. Балакирев (1833 – 1910).	4
8.	М.П. Мусоргский (1839 – 1881).	4
9.	А.П. Бородин (1833 – 1887).	4
10.	Н.А. Римский-Корсаков (1844 – 1908): 1. Формирование творческого метода и стиля – 1860 – 70-е годы.	4
11.	Н.А. Римский-Корсаков (1844 – 1908): 2. Творчество Н.А. Римского-Корсакова 1890 – 1900-х годов.	4
12.	П.И. Чайковский (1840-1893).	4
13.	Русская музыка на рубеже XIX – XX века. Дополнительно: История музыки народов СНГ и стран Балтии (обзор).	4
14.	А.К. Глазунов (1865 – 1936).	4
15.	А.К. Лядов (1855 – 1914).	4
16.	С.И. Танеев (1856 – 1915).	2
17.	С.В. Рахманинов (1873 – 1943).	2
18.	А.Н. Скрябин (1872 – 1915).	2
19.	Н.К. Метнер (1880 – 1951).	2
20.	Творчество И.Ф. Стравинского (1882 – 1971) «русского» периода.	4
	Всего	72

Содержание лекционного курса

Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси (X – XVI вв.)

Русская музыка как часть европейской музыкальной культуры.

Основные хронологические вехи. Два пласта древнерусской музыкальной культуры: фольклор и профессиональная церковная музыка, их параллельное развитие, взаимовлияние и огромное значение для последующего развития отечественной музыки.

Тема 2. А. Русская музыкальная культура XVII века

Переломное значение XVII века как переходного от Средневековья к Новому времени в различных областях культуры, диалогичность ее развития.

Церковный раскол и полемика по вопросам религиозных догм и церковной обрядности, церковных книг, иконописи, церковного пения. Русское барокко, его особенности. Н. Дилецкий (1630 – 1680) и его трактат «Идея грамматики мусикийской». Партесный концерт (1680-е гг.) – как наиболее совершенное и законченное воплощение стилевых принципов барокко. В. Титов (1660 – 1715) и современные ему мастера нового искусства (Калашников, Бавыкин, Редриков и др.). Внекультовые духовные жанры — «стихи покаянные» и псалмы.

Тема 2. Б. Русская музыка XVIII века

Формирование национальной композиторской школы.

Новые тенденции в развитии общественной, политической и культурной жизни России в начале XVIII века, связанные с утверждением светской идеологии. Своеобразное преломление на русской почве идей европейского Просвещения. Параллелизм разных стилевых направлений в русском искусстве столетия: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Становление самостоятельных национальных школ в литературе, живописи, архитектуре, музыке.

Тема 3. А. Музыкальная культура первой половины XIX века

Русская музыкальная культура на рубеже XVIII-XIX вв. в контексте общеевропейского формирования национальных композиторских школ в эпоху романтизма.

Русская опера начала XIX века. Две ее разновидности — историко-героическая («Иван Сусанин» К. Кавоса – 1815) и волшебнo-фантастическая («Леста – днепровская русалка» С. Давыдова – 1805), наметившие магистральные пути развития этого жанра в классический период. Значение А. Верстовского и его «Аскольдова могила» (1835) – вершина доглинкинской оперы в национально-романтическом жанре. Камерно-вокальная музыка в первой половине XIX века.

Тема 3. Б. Творчество Алябьева (1787 – 1851), А. Варламова (1801 – 1848), А. Гурилева (1813 – 1858). Развитие инструментальной музыки в первой половине XIX века.

Тема 4. М.И. Глинка (1804 – 1857)

Творчество М.И. Глинки – начало классического периода развития русской музыки. Обобщение важнейших традиций предшествующих этапов и открытие перспектив дальнейшего развития русской музыки. Новизна художественного метода, связанная с обобщением отдельных конкретных явлений в целостном поэтическом образе. Создание Глинкой национального стиля и языка русской классической музыки. Жанровое многообразие творчества Глинки.

Тема 5. А.С. Даргомыжский (1813 – 1869)

Отражение в творчестве А. С. Даргомыжского передовых идей и прогрессивных явлений в русской культуре 40-50-х годов XIX века. Новаторство творческого метода и стиля: раскрытие социальных противоречий отображаемой действительности, углубление психологического начала, расширение жанровых истоков, разработка речевых интонаций как важнейшего средства в создании жизненно правдивых образов. Выдающиеся достижения Даргомыжского в области

вокальной музыки. Создание характерной для композитора ариозно-декламационной мелодики в произведениях зрелого периода.

Тема 6. Русская музыкальная культура в 1860-70-е годы.

Периодизация. Соотношение общеисторической концепции (1861 – 1881) с концепцией художественного и музыкально-исторического развития. Переломный характер 1870-х гг. Сложное взаимодействие революционно-демократической, славяно-фильской и почвеннической идеологии (Н. Чернышевский, Н. Лесков, А. Григорьев, Ф. Достоевский).

Тема 7. М.А. Балакирев (1837 – 1910)

Историческое значение деятельности Балакирева как создателя Новой русской школы, музыкально-общественного деятеля, композитора, пианиста, дирижера. Особенности творческой индивидуальности композитора: исключительная способность ко всему новому, оригинальному, свежему, ведущая к выработке основ стиля «кучкизма» и постоянное «запаздывание» с реализацией собственных замыслов. Жанровое разнообразие, произведения М. Балакирева.

Тема 8. М.П. Мусоргский (1839 – 1881)

М.П. Мусоргский в отечественной историографии. Мусоргский и его время. Идеино-эстетические воззрения композитора – сложный сплав противоречивых идей, выдвигавшихся на разных флангах русской общественной мысли, отражавших противоположные стороны крестьянского движения. Тема народа, его «прошедшее, настоящее и будущее» (З. Фрид) – как основная проблема творчества композитора. Трагический характер концепций «Бориса Годунова» и «Хованщины».

Новаторство Мусоргского-композитора, обусловленное особенностями музыкального мышления (восприятие музыкальной интонации через призму вокального интонирования), а также убеждением в том, что возможности музыки как искусства значительно шире установленных для нее «эстетически дозволенных» границ. Новизна его гармонии, фактуры, ладотонального мышления, формы.

Тема 9. А.П. Бородин (1833 – 1887)

Своеобразие творческого облика А.П. Бородина – ученого-естественника и композитора: универсализм его натуры, связанный со стремлением к выявлению объективных закономерностей во всех сферах жизни и искусства. Образные стихии его творчества – эпос, лирика, комизм. Стилиевые основы музыки Бородина. Оперный жанр в творчестве Бородина. «Князь Игорь». Инструментальное творчество. Бородин – создатель нового для русской и европейской музыки жанра эпической симфонии. Его характерные черты: специфическая образность, связанная с историческим прошлым, яркой национальной окрашенностью, объективизацией эмоционального тона. Неконфликтный тип драматургии, обусловленный особым соотношением процесса и результата. Особенности музыкальной драматургии и стиля Первой и Второй симфоний. Камерные ансамбли. Песни и романсы Бородина – в контексте жанра камерно-вокальной музыки и в связи с оперным и симфоническим творчеством композитора. Основные типы его вокальных произведений – лирический, жанрово-характеристический, эпический. Соотношение текста и музыки. Историческое значение наследия Бородина.

Тема 10. Н.А. Римский-Корсаков (1844 – 1908). (ч.1)

Формирование творческого метода и стиля – 1860-70-е годы. Творчество Н.А. Римского-Корсакова – выдающееся явление отечественной музыкальной классики, охватывающее эпоху от крестьянской реформы 1861 года до начала XX века. Многообразие музыкальной деятельности Римского-Корсакова и ее значение в истории русской музыкальной культуры. Формирование творческого метода и стиля.

Тема 11. Творчество Н.А. Римского-Корсакова 1890-1900-х годов. (ч.2)

Эволюция оперного стиля Римского-Корсакова. Возрастание зрелищного начала: яркая декоративность, достигаемая синтезом разнообразных музыкальных средств (многочисленные певцы-солисты, огромные по составу хор и оркестр, хореография) и развитой театрально-постановочной стороной.

Тема 12. П.И. Чайковский (1840 – 1893)

П.И. Чайковский в истории русской и мировой музыкальной культуры. Глубина и многогранность отражения в творчестве Чайковского русской действительности второй половины XIX века; воплощение им важнейших проблем социальной и нравственной жизни эпохи, ее основных конфликтов на уровне общечеловеческой проблематики. Лирика – как сущность искусства Чайковского. Особенности стиля. Музыкальный язык Чайковского

Тема 13. Русская музыка на рубеже XIX – XX века

Конец XIX - начало XX века – новый период в истории музыкальной культуры России. Многообразие и интенсивное развитие художественной жизни, связанное с деятельностью представителей разных поколений — «шестидесятников», «восьмидесятников» и тех, кто формировался в условиях «серебряного века» (начало 90-х – 1917). 80-90-е гг. – эпоха высших завоеваний в творчестве композиторов старшего поколения (Чайковского, Римского-Корсакова) и, одновременно, формирование новых тенденций в творчестве их учеников (Танеева, Глазунова, Лядова). Беляевский кружок в Петербурге – как характерное для эпохи явление, связанное с завоеванием русской композиторской школой высшей ступени профессиональной зрелости. Руководящее положение Римского-Корсакова в Беляевском кружке.

Тема 14. А.К. Глазунов (1865 – 1936)

А.К. Глазунов – выдающийся представитель «Новой русской школы» на рубеже XIX – XX века. Особенности его творческого становления, где одинаково важную роль играли усвоение «кучкистских»

элементов (эпос, ориентализм, народно-жанровые истоки), традиции московской школы (лиризм, вальсовость, тяготение к чисто инструментальным жанрам — симфонии, квартету и балету) и европейской музыкальной культуры (Шопена, Шумана, Листа, Вагнера).

Тема 15. А.К. Лядов (1855 – 1914)

А.К. Лядов – оригинальный представитель петербургской композиторской школы конца XIX – начала XX века, соединивший традиции «кучкизма» и эпохи «исторического перелома» с характерной для нее переоценкой ценностей. Своеобразие Лядова как художника, тяготеющего по своим интересам к новым эстетическим веяниям (символизму, «Миру искусства») и в то же время опирающегося на широко понимаемый традиционализм (в средствах выразительности).

Тема 16. С.И. Танеев (1856 – 1915)

Историческое место Танеева в музыкальной культуре рубежа XIX–XX вв. Своеобразие личности композитора, соединявшей в себе художника и ученого; творческий тип, ставший нормой в XX веке (Шенберг. Хиндемит, Мессиан и др.). Его выдающаяся роль в развитии профессионального образования и просветительского движения начала столетия. Музыкально-исторический контекст творчества Танеева, включающий практически все стилевые эпохи – полифоническую, классицистскую, романтическую; национальный характер его музыки.

Создание Танеевым собственной историко-эстетической концепции, обосновывающей актуальность полифонии. Особенности творческого метода Танеева. Жанровое многообразие творчества Танеева.

Тема 17. С.В. Рахманинов (1873 – 1943)

С.В. Рахманинов – великий русский композитор первой половины XX века, завершитель романтической традиции в музыке, непрерывно развивавшейся на протяжении полутора веков. Широкие и многообразные связи композитора с отечественной культурой; универсальный характер творчества «русского» периода (жанровая,

образная, интонационная многоплановость) и преобладание трагедийной тематики в преимущественно инструментальных сочинениях зарубежного периода. Целостность стилевой системы Рахманинова, обусловленная опорой и развитием в новых исторических условиях традиций своих предшественников, как «московской», так и «петербургской» школ. Проявление новых тенденций в произведениях зарубежного периода при сохранении «родовых» качеств стиля композитора. «Триединство» художественной природы Рахманинова-пианиста, дирижера, композитора; нераздельность творческого и интерпретаторского начал, их взаимообогащающее воздействие.

Тема 18. А.Н. Скрябин (1872 – 1915)

А.Н. Скрябин – один из своеобразнейших русских композиторов рубежа XIX – XX века, отразивший атмосферу своей эпохи в глубоко новаторских для музыкального искусства своего времени формах. Связи его творчества с русской и зарубежной музыкой (Чайковский, Римский-Корсаков, Лядов, Шопен, Лист, Вагнер, Дебюсси, Шенберг). Эволюция от романтизма к импрессионизму и символизму.

Роль философии в жизни и творчестве Скрябина. Философский идеализм как основа мировоззрения композитора. Общность его воззрений с идеями философов-младосимволистов (А. Белого и Вяч. Иванова): убежденность в теургической (преображающей) миссии искусства, зовущего к духовному обновлению человечества; идея соборности как воплощение объединяющей силы искусства; идея синтеза искусства, ведущего к созданию «Всеискусства», максимально воздействующего на человечество. Концепция Мистерии (грандиозного квазилитургического действия, в результате которого совершился бы всеобщий духовный преобразовательный акт) – центральная идея жизни и творчества композитора.

Стремительная стилевая и жанровая эволюция Скрябина – от ранних произведений (конца 1890-х гг.) к поздним (1900-е гг.) – как закономерный результат его идейно-философской эволюции.

Тема 19. Н.К. Метнер (1880-1951)

Н.К.Метнер – крупное и своеобразное явление русской музыкальной культуры начала XX века. Отношение к нему современников, оценки его творчества. Связи Метнера с русской художественной культурой; его близость тому крылу русского символизма, которое видело путь обновления искусства в опоре на традиционализм, понимаемый как широкий эстетический идеал (А. Белый, В. Брюсов, Эллис, И. Анненский и др.).

Н. Метнер – как представитель «русского неоромантизма» (С.А. Венгеров), цельность и гармоничность образного строя музыки композитора, естественно соединяющего лирику, драматическое начало, светлую фантастику, эпос; окрашенность многих страниц его музыки элегической интонацией, воспринимаемой как характерно «метнеровская».

Тема 20. Творчество И.Ф. Стравинского «русского» периода.

И. Стравинский – выдающийся русский композитор (1882-1971), определивший магистральные направления всей европейской музыки XX века. Условное разделение всего творческого пути на три периода: «русский» (1908 – 1923), неоклассицистский (1923 – 1953), серийный (1953 – 1968).

Значение «русского» периода как основополагающего в художественном и стилевом отношении для всего последующего творчества композитора. Формирование в ранних сочинениях Стравинского главного свойства его музыки — универсализма, связанного с развитием в отечественной культуре так называемой «русской европейскости». Истоки этого явления — «школа» позднего Римского-Корсакова и общение с деятелями «Мира искусства» (Бенуа,

Бакстом, Головиным, Рерихом), участие в «Вечерах современной музыки» и увлечение французским импрессионизмом, знакомство с С. Дягилевым.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль, итоговая аттестация по дисциплине.

Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе семинарских занятий. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей.

Промежуточный контроль проводится с целью иметь картину успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов (семестровые аттестации, осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс.

Экзамен является итоговой формой контроля знаний студентов.

Успеваемость студентов на экзамене определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основанием для успешной сдачи экзамена является успешное выполнение двух межсессионных «срезов», систематическое участие в семинарских занятиях. В случае если студенты не обнаружили должной активности в течение всего процесса обучения, им предлагается дополнительно подготовить к экзамену пять тем, заранее обозначенных преподавателем. В дополнительное задание к экзамену входят выполненные по каждой теме: А) развернутые тезисы Б) список

теоретической литературы В) список музыкальной литературы. На экзамене с каждым из студентов проводится собеседование по одной из подготовленных тем (выбор темы является прерогативой педагога).

Положительная итоговая оценка выставляется в том случае, когда студент усвоил программный материал, способен грамотно ответить на поставленные вопросы.

Отрицательная оценка ставится, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах.

Критерии оценки знаний

Для получения оценки **«отлично»** студент должен дать полный ответ (устный и письменный) на все вопросы билета, показать знание музыкального материала, обязательной и дополнительной литературы. Промежуточные межсессионные срезы должны быть выполнены на «отлично», уровень посещаемости – высокий (в межсессионных срезах допускается наличие оценок «отлично» и «хорошо»).

Оценка **«хорошо»** ставится, если ответ (устный и письменный) был неполным, но студент имеет в целом хорошие знания, знаком с музыкальным материалом обязательной и дополнительной литературой. Промежуточные межсессионные срезы должны быть выполнены на «хорошо», уровень посещаемости – хороший (в межсессионных срезах допускается наличие оценок «хорошо» и «удовлетворительно»).

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если при ответе на вопросы билета были допущены ошибки, показано слабое знание музыкальных текстов, обязательной литературы.

Промежуточные межсессионные срезы должны быть выполнены на «удовлетворительно», уровень посещаемости – удовлетворительный (в межсессионных срезах допускается наличие оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»).

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в случае неправильного ответа либо при отсутствии ответа, незнании основ курса, изучаемых музыкальных произведений, а также обязательной литературы. Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если студент не прошел один из межсессионных «срезов», плохо посещал занятия.

Форма контроля **«Зачтено»** ставится, если обучающийся показал необходимый уровень освоения основных тем дисциплины.

Форма контроля **«Не зачтено»** ставится, если обучающийся не в достаточной мере показал знание пройденного материала.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине «История русской музыки» проводятся в следующих аудиториях:

№27 - рояль «Петроф» - 1 шт., телевизор «Филипс», - 1 шт., стол – 10 шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1 шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеоманитон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.

№46 - рояль «Ферстер» - 1 шт., стул – 33 шт., проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 1 шт., стол – 17 шт., телевизор – 1 шт., пульт – 3 шт., DVD плеер – 1 шт., экран – 1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт.

№ 40 - пианино «Петроф» – 1 шт., стол – 11 шт., стул – 4 шт., скамья – 2 шт., доска ученическая – 1 шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1 шт.).

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом;
в форме электронного документа
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного документа;
в форме аудиофайла

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа;
в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс]: монография / В. П. Лозинская. – Электронн. текстовые дан. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=492764>
2. Финдейзен Н. Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в 19 веке [Электронный ресурс]: научные монографии / Финдейзен Н.Ф. – Электронн. текстовые дан. - М.: Директ-Медиа, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93195

3. Привалов, С.Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI–начала XX века [Электронный ресурс]: учебник / С.Б. Привалов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 392 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2849>.

Дополнительная:

1. Бонфельд М.Ш. История музыкознания: пособие по курсу «Основы теоретического музыкознания»: пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музык.образование» / М.Ш. Бонфельд. – М.: Владос-пресс, 2011. – 320 с.
2. Гуляницкая Н. С. Русская музыка: становление тональной системы XI - XX вв.: исследование/ Н. С. Гуляницкая. – Москва: ПрогрессТрадиция, 2005. – 384 с.
3. История русской музыки: В 10 томах. – М.: Музыка, 1983 – 2003.
4. История современной отечественной музыки: В 3 вып. – М.: Музыка, 1999 – 2001.
5. Рапацкая Л. А. История русской музыки от Древней Руси до "серебряного века": учеб. для студентов пед. вузов, обуч. по спец. "Музыкальное образование"/ Л. А. Рапацкая. – Москва: ВЛАДОС, 2001. – 384 с.
6. Русские композиторы: История отечественной музыки в биографиях ее творцов. – «Урал ЛТД», 2001.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

Ведущие принципы исторического курса – укрупненная подача музыкально-исторического материала, рельефное выделение музыкально-исторической, эстетической и культурологической проблематики. Раскрытие её в контексте эпохи – остаются основополагающими и в данном варианте программы. Вместе с тем, кардинальные изменения в общественной жизни России конца XX века предполагают значительную корректировку в освещении музыкально-исторического процесса.

Главная задача курса – помочь студентам понять и осознать сложный, противоречивый путь развития отечественной музыки XX века, осветить его выдающиеся достижения, оценить музыкальные явления с позиций современного мышления. Одна из задач педагога – способствовать развитию интереса и любви к современной отечественной музыке.

Важной задачей курса является воспитание у студентов художественно-исторического мышления, потребности в постоянном внимании к научно-исследовательской литературе, занимающейся разработкой проблем современной музыки.

Одна из задач, стоящих перед педагогом, заключается в выработке у студентов навыков, приемов анализа и критической оценки явлений современного искусства.

История музыки относится к тем дисциплинам, которые в высокой степени выполняют функцию интегрирующих. Специфика её состоит в том, что она синтезирует данные других общегуманитарных дисциплин (философии, эстетики, культурологии, различных ветвей искусствоведения) и данные смежных специальных дисциплин (анализа, гармонии, полифонии, инструментоведения). Только опираясь на весь комплекс имеющихся у студента знаний, педагог-историк может выстроить целостную концепцию музыкально-исторического процесса.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Изучение отдельных тем курса «История русской музыки» следует всегда начинать с основных понятий, их содержания и определений, поскольку каждая наука имеет свой категориальный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой другой науки. Особое внимание следует обратить, прежде всего, на учебники. Необходимо обращаться к справочной литературе (словарям, энциклопедиям, различным справочникам).

Основные (базовые) и дополнительные теоретические источники учебной дисциплины приведены в списке литературы. Если основное пособие не дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы программы, то необходимо обращаться к другим учебным пособиям.

При подготовке к занятиям необходимо составлять конспект, в котором записывать основные понятия, даты, важнейшие библиографические и теоретические сведения.

При подготовке к экзамену обратить внимание на следующие моменты:

- Изучать курс необходимо систематически в течение всего учебного года, поэтому составьте график работы (по неделям или месяцам) самостоятельной подготовки и строго его выполняйте.
- Активно, то есть, вдумываясь в каждое слово, изучайте теоретический материал, слушайте и анализируйте музыкальные произведения. Не оставляйте отдельные мысли или даже слова непонятыми.
- Понимание терминов и частей текста достигнуто, если вы можете своими словами, но без искажения смысла, повторить фрагмент текста мысленно или вслух.
- Во время занятий ничто не должно отвлекать.

- Уделите более сложным темам больше внимания.

Опыт приема экзамена показывает, что наибольшие трудности при проведении экзамена возникают с темами культурологического и общеэстетического плана. Для того чтобы избежать трудностей при ответах по вышеназванным разделам, рекомендуем прослушать курс лекций и воспользоваться очными консультациями преподавателей. Важно понимать, что высоко ценится и оценивается не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и умение применить его для анализа явлений на практике.