

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И. А. Федоричева
_____ 29.08. 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКИ
(УКРАИНСКАЯ МУЗЫКА)

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Статус дисциплины – по профилю

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. Единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
2	3	108/3	34	26	8	18	-	2	3	108/3	54	4	4	46	+	-
	4		36	28	8	20	Экзамен		4		54	4	4	46	+	Экзамен
Всего			70	54	16	38	-	Всего			108	8	8	92	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработала преподаватель _____ Л. С. Гаврюшенко.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г. Зав. кафедрой _____ Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «**История мировой музыки**» (раздел «Украинская музыка») имеет статус по профилю, являясь частью дисциплины ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 2 курса (III, IV семестры) направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины является музыкальная культура Украины в историческом развитии от истоков до настоящего времени.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: обзор музыкальной культуры Украины X-XVIII вв., хоровой концерт в творчестве М. Березовского, А. Веделя, Д. Бортиянского; музыкальная культура XIX века.; Н. Лысенко – основоположник украинской классической музыки; творчество композиторов К. Стеценко и Я. Степового; Н. Леонтович. Хоровое творчество; музыкальная культура 1-й половины XX века. Л. Ревуцкий;

Б. Лятошинский – классик XX века; музыкальная культура 40-60-х годов; В. Губаренко – классик современной музыки; музыкальная культура 2-й половины XX ст. Л. Дычко – мастер хоровой современной музыки; М.Скорик. Черты стиля; Е. Станкович – классик современной украинской музыки; И. Карабиц. Творческий портрет; В. Сильвестров. Черты стиля; харьковская композиторская школа; композиторы Луганщины.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, прослушивание и обсуждение сообщений и докладов по разным темам курса, самостоятельно подготовленных студентами, семинарские занятия);
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);
- итоговый контроль в форме экзамена.

По учебному плану на курс «Мировая музыкальная культура» отведены аудиторские часы и самостоятельная работа студентов. Лекционные занятия предусматривают знакомство на теоретическом уровне с особенностями формирования и развития музыкальной культуры Украины, рассмотрение основных проблем исторического развития украинского музыкального искусства, связанного с содержанием общегуманитарных дисциплин и истории искусств. Практические занятия предусматривает аналитическую работу над произведениями украинских композиторов, их прослушивание и анализ.

Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы, прослушивание или видео просмотр музыкальных произведений, подготовку к семинарским занятиям.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «**История мировой музыки**» (раздел «Украинская музыка») в 3-м и 4-м семестрах в объеме 108 часов, что соответствует 3 зачетным единицам. Из них 70 часов аудиторных занятий, 38 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 16 часов, самостоятельных 92. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения экзаменом в 4-м семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «История мировой музыки» (раздел «Украинская музыка») является формирование общей музыкально-эстетической культуры студентов; профессиональное воспитание и обучение молодёжи, способствующее развитию у студентов художественно-исторического мышления, понимания идейно-гражданственной значимости и специфики музыкального искусства, его места и роли в общественном процессе.

Задачи дисциплины:

- воспитание у студентов понимания основных закономерностей развития украинской музыкальной культуры в контексте мировой, её своеобразия и особенностей.
- раскрытие неразрывной связи исторического процесса развития украинской культуры с развитием зарубежного музыкального искусства;
- влияние творчества выдающихся композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества.
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, которые имели то или иное влияние на творческую практику и развитие украинской культуры.

Обязательное условие работы педагогов – систематическое системное обогащение проблематики курса новыми достижениями современной музыкологии, воспитания интереса у студентов к музыкальной историографии.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «История мировой музыки» (раздел «Украинская музыка») имеет статус по профилю и является одной из составных в системе музыкального профессионального воспитания.

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный класс» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Мировая музыкальная культура».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «История», «Литература», «Культурология». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, эстрадно-джазовое пение, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: музыковедение, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-6	способностью анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций
ПК-20	способностью выполнять научные исследования в составе исследовательской группы, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
ПК-21	способностью в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, в том числе путем мониторинга зрительской/слушательской аудитории, а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен **знать**:

- историю различных жанров музыки;
- творческий путь композиторов и их произведения;
- основные направления и течения искусства в связи со смежными видами.

Должен **владеть** навыками:

- определить основные этапы развития музыкальной культуры страны,
- раскрывать специфику и значение каждого периода в формировании музыкальной культуры Украины;
- анализировать и давать характеристику музыкальным произведениям.

Курс построен по принципу хронологической и жанрово-тематической последовательности.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ ОТ ИСТОКОВ ДО 60-Х ГОДОВ XX СТОЛЕТИЯ (III СЕМЕСТР)

Тема 1. Обзор музыкальной культуры Украины X-XVIII веков.

Влияние древней культуры византийского искусства, музыки Европы и создание профессиональной украинской музыкальной культуры. Взаимопроникновение музыки других славянских стран.

Истоки украинской музыкальной культуры. Музыкальная культура Киевской Руси. Христианство и его роль в становлении и развитии духовной музыки как неотъемлемой части искусства на профессиональной основе. Знаменный распев, характеристика церковного пения. Система крюковой безлинейной нотации. Введение партесного пения. Партесный концерт. Характеристика жанра.

Н. Дилецкий. «Воскресенский канон». Содержание концерта, его структура, музыкальный язык и выразительные средства.

Народнопесенное творчество. Развитие его основных жанров в XIV – первой половине XVIII ст.: думы, героико-эпические песни, шуточные и сатирические, протяжные лирические. Дума, её музыкальные особенности. Использование народной музыки в профессиональной музыке последующего времени. Содержание – философские, торжественные, шуточные и т. д.

Сольная песня с инструментальным сопровождением. Влияние письменной поэзии на формирование жанра.

Зарождение украинского музыкального театра. «Вертепная» драма – одна из ранних форм музыкального театра. Драматургия – музыкальные номера чередовались с разговорными диалогами. Роль музыки, характеристика героев через вокальную и инструментальную музыку. Влияние вертепа на дальнейшее развитие украинского театра.

Тема 2. Хоровой концерт в творчестве М. Березовского, А. Веделя, Д. Борзнянского.

Вторая половина XVIII века - период расцвета музыкальной культуры в Украине, появления новых форм и жанров. Освобождение хоровой музыки от подчинения церкви. Возрастающий интерес к хоровому пению вне церкви. Главное место занимают жанры бытовой музыки – песня-романс, хоровые произведения, инструментальные пьесы. Развитие профессиональной музыки в помещичьих усадьбах. Открытие учебных классов.

Вторжение светской струи в новый жанр – хоровой циклический концерт а капелла духовного содержания. Отличие духовного циклического концерта от партесного: контрастный тематизм, яркость образов, библейские тексты, индивидуализация хоровых партий, связь с народной песенностью и т.д. Создатели хоровых циклических концертов.

М. С. Березовский – основоположник хорового циклического концерта в Украине.

М. Березовский – один из талантливейших музыкантов укр. музыки. Творческий путь. Автор первых хоровых циклических духовных концертов, скрипичной сонаты.

Анализ хоровых произведений. Высокое мастерство, глубина, яркая эмоциональность, соединение достижений западноевропейской и отечественной хоровой музыки. Анализ концерта «Не отвержи мене»: 4 части, составленных по принципу симфонического цикла, использование приёмов классической полифонии (фуга в 4-й части), широкий мелодизм, традиции нар. хорового пения - подголосочность; тематические связи. Музыкальный материал: Концерт «Не отвержи мене», «Херувимская», Литургия, соната для скрипки и клавесина.

А. Ведель - мастер хорового концерта второй половины XVIII века. Артемий Ведель выдающийся украинский композитор, певец, хоровой дирижёр. Жизненный и творческий путь. Характерные черты хорового творчества композитора: близость к народной песне, лиризм, преобладание мелодического начала над гармоническим, использование соло в сопровождении хора. Анализ концертов «Доколе, Господи», «На реках Вавилонских». Различное количество частей в концертах в зависимости от содержания; влияние светской лирики, связи с укр. лирической песней, черты дум. Музыкальный материал: Концерты: «Доколе, Господи, забудеши мя» - №3, «На реках Вавилонских». «Херувимская», «Покаянное трио».

Д. С. Бортнянский – выдающийся представитель отечественной культуры конца XVIII - начала XIX ст. Творческий путь. Разнообразие жанров в его творчестве, музыкально-общественная деятельность. Хоровое творчество – выдающееся явление музыкальной культуры конца XVIII начала XIX столетий.

Д. Бортнянский – выдающийся композитор конца XVIII нач. XIX ст., которого знают во всём мире. Его духовные произведения, понятные широкому кругу любителей музыки, распространялись при жизни композитора в рукописях и в печатных изданиях.

Деятельность Д. Бортнянского в качестве директора Придворной певческой капеллы. Дружба с выдающимися людьми своего времени. Высказывания современников и композиторов, для которых музыка Бортнянского была примером.

Духовные концерты Д. Бортнянского - высшее достижение того времени. Органичное объединение традиций национального хорового искусства с западноевропейским барокко, классицизмом. Проникновение в дух украинской и русской песни, богатство образов, настроений, высокое владение хоровой техникой. Выбор текстов. Опора в музыке на бытующие интонации романсов, народных песен, маршей. Форма концертов.

Музыкальный материал: Хоровые концерты №№ 15, 32, 33, двуххорный «Тебе Бога хвалим». Херувимская №7. Фортепианные сонаты До мажор и Фа мажор, Концертная симфония.

Тема 3. Музыкальная культура XIX века.

Первая половина XIX века – важный период в истории социальной и культурной жизни Украины. Рост освободительного движения, Отечественная война 1812г., восстание декабристов, антикрепостнические бунты отразились в творчестве писателей, поэтов - героические образы Украины в произведениях А. Пушкина, Н. Гоголя, Рылеева.

Развитие профессиональной музыки в помещичьих усадьбах. Значение их для отечественного исполнительства и композиторского творчества.

Развитие домашнего музицирования, организация любительских концертов. Репертуар: обработки нар. мелодий, несложные инструментальные пьесы, романсы. Исполнение сложных произведений в концертах в учебных заведениях, выступления известных музыкантов (Ф. Лист, братья Венявские и др.). Появление печатных нотных сборников, рассчитанных на исполнение в быту.

Открытие университетов в Харькове и Киеве, лицея в Одессе и организация в них музыкальных классов.

Театральная жизнь. И. Котляревский и театр. Особая роль в истории музыкального театра «Наталки Полтавки» И. Котляревского. Тип драматургии-диалогической, характеристика действующих лиц через народную песню и романс.

Гулак-Артемовский и первая национальная опера. «Запорожец за Дунаем»: жанр, драматургия, музыкальный язык.

Формирование романса в XIX веке. Влияние широко бытующей народной песни. Авторы – музыканты-любители и профессионалы. Связь с украинской поэзией. Мелодия как главный носитель выразительных средств. Подчинённая роль аккомпанемента. Публикация песен-романсов. Широкое бытование романса и его влияние на инструментальную, театральную сферы (симфония Э. Ванжуры, «Наталка Полтавка» и др.). Песни М. Глинки на

слова В. Забилы как выражение стиля нового жанра. Появление классического романса в творчестве Н. Лысенко.

Инструментальная музыка первой половины XIX века. Предпосылки появления в украинской музыке симфонии.

Симфонии Э. Ванжуры, как первый образец использования фольклора в европейской форме. Симфония соль минор неизвестного автора - новый этап в развитии отечественного симфонизма. Фольклорная основа тематизма, образный строй, яркий национальный характер, высокий художественный уровень произведения. Органическое объединение фольклорного материала с методами симфонического развития. Украинская симфония М. Калачевского - образец раннего романтизма, опора на народные песни и романсы. Характерное для укр. симфоний использование танцевальных жанров.

Музыкальная культура второй половины XIX века – это период становления укр. национальной композиторской школы. Формирование эстетических идеалов народности и демократизма под влиянием Н. Чернышевского, В. Белинского, М. Костомарова, Т. Шевченко, Н. Гоголя. Развитие муз. жанров на основе народной национальной музыки, опыта российских и западноевропейских композиторов. Выдающаяся роль творческой деятельности Н. Лысенко – основателя отечественной классической музыки. Развитие музыкально-драматического театра. Роль корифеев в становлении музыкального театра (М. Кропивницкий, М. Старицкий, Н. Садовский, М. Заньковецкая). Развитие научной фольклористики – А. Серов, Н. Лысенко, П. Сокальский, Ф. Колеса и др. Активизация концертной жизни. Деятельность РМО: организация концертной деятельности, открытие русских оперных театров, учебных заведений. Постановки опер П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, концерты М. Мусоргского.

Тема 4. Н. В. Лысенко – основоположник украинской классической музыки.

Н. Лысенко – выдающийся композитор, хоровой дирижер, пианист, педагог, ученый-фольклорист, музыкально-общественный деятель. Выдающаяся роль художника в истории развития укр. муз. культуры дооктябрьского периода. Демократическая направленность идейно-художественных принципов. Жанровое разнообразие творчества. Соединение лучших достижений европейской и российской музыки с традициями нац. искусства. Н. Лысенко создал все основные жанры профессиональной музыки на основе украинского фольклора, вывел укр. музыку из домашнего музицирования на концертную эстраду, создав классические образцы, присоединил укр. музыку к европейской. Мировое признание творчества композитора.

Жизненный и творческий путь. Образование, формирование мировоззрения, Лейпцигская консерватория. Концертная и педагогическая работа. Собрание и обработки народных песен. Запись дум и организация выступлений кобзаря Остапа Вересая.

Петербургский период. Общение с русскими композиторами. Организация концертов. Творческая деятельность Лысенко конца 70- 80-х г. Оперы, музыка к «Кобзарю» Т. Шевченко. Творческая деятельность 90-х и 1900-х г. Научные работы. Организация хоровых концертов и поездки по Украине. Широкое празднование 35-летнего творческого юбилея. Открытие Музыкально-драматической школы в Киеве.

Революция 1905-1907 г. Создание произведений на революционные темы. Обработки народных песен. Огромный интерес и любовь к народной песне, научный подход к записи. Методы обработки народных песен. Выпуски печатных обработок для голоса и фортепиано и для хора.

Романсы Н. Лысенко, их роль в дальнейшей эволюции украинской камерно-вокальной музыки. Обращение к поэзии Т. Шевченко. Широкий тематический диапазон: от философского, героического, эпико-драматического характера до психологических, музыкальных зарисовок природы, быта. Выработка художественно-стилевых принципов, основанных на характерных для классической и романтической музыки нормах в синтезе с особенностями украинского фольклорного словаря. Анализ нескольких романсов. Роль фортепианного сопровождения.

Место и значение хоровой музыки в творчестве композитора. Темы страданий, освободительной борьбы народа. Создание новых для украинской музыки жанров кантаты, хоровой поэмы, монолога, вокального ансамбля. Кантата «Радуйся, ниво неполитая»: особенности драматургии, муз. языка.

Ведущая роль оперного жанра в творчестве ком-ра. Названия опер, их жанр. Продолжение традиций укр. муз. театра. Демократичность содержания опер.

Опера «Тарас Бульба» - историческая народная драма, высшее достижение развития укр. оперы XIX ст. История написания произведения, тема, идея, содержание либретто, изменения, которые внесли авторы сравнительно с повестью Н. Гоголя. Раскрытие героико-патриотической идеи через создание обобщенных типов нац. характера, воссоздание событий исторического прошлого. Характеристика муз. номеров оперы, драматургия, новаторство.

Знакомство с операми «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством». Сатирическая опера «Энеида», новаторство.

Тема 5. Творчество К. Стеценко и Я. Степового.

К. Стеценко. Выдающийся композитор, музыкально-общественный деятель, последователь традиций Н. Лысенко.

Жизненный и творческий путь, Многогранность жанров. Обновление тематики, образного содержания и музыкального языка.

Эволюция образного содержания вокальных произведений; характерные черты музыкально-тематического развития в романсах.

Важная роль хорового жанра. Воплощение гражданских идеалов в крупных хоровых произведениях.

Поиски новых приёмов в жанре обработки народной песни.

Музыкальный материал: обработки нар. Песен «Колядки и щедрівки», кантата-поэма «У неділеньку святую», хоровая поэма «Сон». Романсы: «Плавай, плавай, лебедонько», «О, не дивуйсь», «Стояла я і слухала весну», «Вечірня пісня» и др.

Я. Степовой. Композитор, продолжатель традиций Н. Лысенко и русских композиторов. Демократическая направленность творчества. Основные жанры творчества – вокальная и фортепианная музыка.

Вокальный цикл «Барвінки»: круг образов, жанровая палитра (народно-жанровые сцены, лирико-эпические, песенно-романсовые).

«Пісні настрою» - цикл романсов на слова А. Олеся. Особенности стилистики цикла. Усложнение гармонического языка, полифонизация фактуры.

Преобладающая роль миниатюры в фортепианных произведениях. Влияние традиций К. Лядова, А. Скрябина.

Музыкальный материал: романсы из цикла «Барвінки»: «Три шляхи», «Степ», «Утоптала стежечку», «Розвійтеся з вітром». Фортепианные произведения: Прелюдия ля-минор, ор. 7 №4, «Прелюд памяти Шевченко»

Тема 6. Хоровое творчество Н. Леонтовича

Музыкальная культура Украины в конце XIX – начале XX ст. Активизация общественно-демократического движения; интенсивное развитие разных видов национального искусства.

Н. Леонтович. Новаторские поиски в жанре обработки народной песни. Жизненный и творческий путь композитора.

Обработки нар. песен - вершина творчества Н. Леонтовича. Зрелые композиции – это оригинальные высокохудожественные хоровые миниатюры. Автор творчески переплавил достижения предшественников и современников, углубляя и обогащая суть первоисточника, выявляя нюансы его поэтического содержания. Жанровое разнообразие песен, раскрытие в музыке внутреннего содержания поэтического текста, динамики её сюжета и образов.

Новые выразительные средства, широкое использование разнообразных полифонических приёмов; форма как способ создания различных образов в обработках: «Над

річкою бережком» (канон), «Пряля» (куплетно-вариационная, рондообразная), «Козака несуть» (трёхчастная), «Дударик», «Щедрик» (сквозное развитие), «Піють півні» (двухчастная), «За городом качки пливуть» (куплетная, вариационная).

Музыкальный материал: «Козака несуть», «Пряля», «Над річкою-бережком», «Щедрик», «Дударик», «За городом качки пливуть».

Тема 7. Музыкальная культура 1-й половины XX века. Л. Ревуцкий.

Л. Ревуцкий – выдающийся композитор, педагог, общественный деятель, основатель лирико-драматического симфонизма. Композитор продолжал и развивал традиции украинских и российских авторов.

Биография композитора. Общая характеристика творчества. Обработки народных песен, их роль в формировании творческого метода. Сборники. Новаторский метод: объединение ладовых особенностей фольклорного первоисточника с хроматически заострёнными гармоническими средствами. Хоровая поэма «Хустина». Обобщение и симфонизация разножанровых фольклорных источников.

Вторая симфония – этапное произведение в истории украинской музыки. Новаторское развитие отечественного и западноевропейского симфонизма на национальной почве с использованием современных способов музыкальной выразительности.

Концерт для фортепиано с оркестром – первый образец такого жанра в Украине. Современная тематика, новые выразительные средства.

Музыкальный материал: кантата-поэма «Хустина», Вторая симфония, концерт для фортепиано с оркестром, цикл обработок нар. песен «Сонечко».

Тема 8. Б. Лятошинский – классик XX века.

Б. Лятошинский – выдающийся композитор-новатор, создатель конфликтного симфонизма в украинской музыке, замечательный педагог, общественный деятель. Многогранность творчества, идейная значимость и глубина образов, богатство тематики и жанров. Композитор – симфонист с тяготением к широкомасштабным художественным формам. Новаторство творческого метода. Эволюция стиля. Жизненный и творческий путь. Творчество 20-х годов. Опера «Золотой обруч» – первая симфонизированная украинская опера. Квартеты, фортепианные сочинения. «Відображення» – поиски Б. Лятошинским новых средств выразительности. Творчество композитора в 30-е годы – важный этап в творческой биографии композитора. Произведения этого периода, работа по оркестровке музыки других композиторов.

Деятельность композитора в военные и послевоенные годы. Отражение темы войны в творчестве композитора. Славянская тематика. Обращение к поэзии украинских и российских поэтов. Разбор «Фортепианного квинтета» – расширение рамок камерного ансамбля, идейно-образное содержание, трагизм образов; глубокое проникновение в фольклорные первоисточники.

Третья симфония – одно из величайших произведений украинского симфонизма, симфония-драма, памятник эпохи. Обострённая конфликтность драматургии, постепенное развёртывание идеи в каждой из четырёх частей. Важная роль лейтмотивов, сквозное развитие, трансформация музыкальных тем. Способы развития, оркестр.

Симфоническая баллада «Гражина» – пример программного симфонизма.

Разбор произведения.

Хоровое творчество Б. Лятошинского. Хоры на стихи А. Пушкина, М. Рильского, А. Фета. Разбор хорового цикла «Времена года», хоры на стихи М. Рильского.

Тема 9. Музыкальная культура 40-60-х гг.

Общая характеристика состояния оперного искусства в середине XX века. Включение в работу молодых композиторов. Тематика, жанры, драматургия.

К. Ф. Данькевич – композитор, пианист, директор Одесской консерватории. Наиболее известные произведения. Балет «Лилея» по мотивам Т. Шевченко – проявление театрального таланта. Разбор оперы «Богдан Хмельницкий». Жанр, содержание, характеристики главных героев, образ народа.

Юлий Мейтус – один из наиболее плодотворно работающих в музыкально-драматическом жанре композитор. Автор первой оперы на тему Вов «Молодая гвардия». Разные по тематике и жанрам оперы (17). Высшее достижение - опера «Украдене щастя» (И. Франко). Особое место в творчестве – романсы (около 250).

Музыкальный материал: фрагменты из балета «Лилея», опер «Богдан Хмельницкий», «Молодая гвардия», «Украдене щастя». Романсы Ю. Мейтуса по выбору.

Георгий Майборода – композитор широкого диапазона: оркестровая, вокальная, хоровая, обработки нар. песен. Краткая биография и обзор творчества. Разбор оперы «Милана» - героико-лирической народной драмы. Музыкальные характеристики героев. Хоры оперы – образец синтеза народного многоголосия и классической профессиональной полифонии. Опера «Арсенал». Драматургия (показ классовых боев через поступки и переживания героев), музыкальный язык удобен для исполнения, необычайно мелодичен.

Симфонические произведения Г. Майбороды.

Музыкальный материал: фрагменты опер «Арсенал», «Милана»,

Виталий Кирейко. Автор музыки в самых разных жанрах, разнообразной тематики. Философское осмысление действительности, характерное для произведений этого периода находит отражение в опере «Лісова пісня». Обзор творчества.

Тема 10. В. Губаренко – классик современной украинской музыки.

Виталий Губаренко широко известный композитор, работающий в разных жанрах. Однако ведущими стали музыкально-сценические: опера и балет, в которых автор воплотил и давние традиции укр. национального театра, и интереснейшие явления западного искусства. Создание новых жанровых разновидностей. Тематика, идеи, литературные источники.

Моноопера «Нежность». Лирико-психологическая драма. Принцип монотематизма, соединение черт камерной оперы и вокальной симфонии. Значение оркестровых интерлюдий. Опера-балет «Вий» - новаторские идеи, драматургическое решение.

Балет в творчестве Губаренко. Синтетические жанры, хореографические сцены. Симфоническая и камерная музыка.

Музыкальный материал: Опера «Нежность» (целиком), фрагменты из оперы-балета «Вий», «Відроджений травень», балет «Каменный гость».

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI СТОЛЕТИЙ (IV СЕМЕСТР)

Тема 11. Музыкальная культура II половины XX века. Л. Дычко – мастер современной хоровой музыки.

Леся Дычко – представитель неофольклорной волны в украинской музыке. Раскрытие типичных средств её индивидуального стиля в хоровой, вокально-симфонической, камерно-вокальном творчестве. Влияние на творчество архаичных образов, обрядовых жанров народного творчества. Использование украинского мелоса и современных музыкально – стилистических черт. Обзор творчества.

Кантата «Чотири пори року». Последовательное отображение старинных народных обрядов. Контраст жанровых сопоставлений.

Кантата «Червона калина». Жанровый и тематический отбор текстов, интонационные источники, драматургия.

Симфонические и фортепьянные произведения композитора. Духовная музыка. Использование современных композиторских техник.

Тема 12. М. Скорик – выдающееся явление современной музыки. Черты стиля.

М. Скорик – украинский композитор-новатор, педагог, дирижёр, активный общественный деятель. Краткая биография и обзор творчества, характеристика стиля. Широкая амплитуда творчества. Редакторская работа над произведениями Н. Лысенко, Г. Сковороды, Н. Леонтовича, «Львовской табулатуры». Обязательный компонент его творчества – отображение специфической манеры народного музицирования. Яркий оркестровый язык, сложный метро-ритм.

Карпатский фольклор в «Гуцульском триптихе», Скрипичном концерте, в Партитах и т. д.

«Карпатский концерт» для большого симфонического оркестра – система эстетических принципов, в которой народная интонация органически соединяется с эстетикой симфонического оркестрового мышления. Содержание, структура, форма, тематизм. Разбор каждого раздела.

Камерное творчество М. Скорика. Новаторство. Партиты, Прелюдии и фуги. Опера «Моисей».

Тема 13. Е. Станкович – классик украинской современной музыки

Биографическая справка и общая характеристика творчества. Стилевое обновление музыки. Многоплановость симфонической музыки композитора.

Камерная симфония № 3 - одна из 10 лучших симфоний за 1983г. (ЮНЕСКО). Качественно новый тип одночастной симфонии. Глубокое проникновение в психологическую сферу личного. Высокая степень концентрации интонационно-драматургического развития. Новый тип тематизма.

Симфония № 3 «Я стверджуюсь». Жанровый синтез в украинской симфонии. Тема, жанр, структура, содержание. Объединение эпической, лирической, драматической линий. 6 частей, названия, роль каждой из частей, монотематизм и лейттематизм.

Музыкально-театральное творчество Е. Станковича. «Ніч перед різдвом» - драматургия, музыкальный язык, красочность оркестра, лейттемы. Фольк-опера «Цвіт папороті»- воплощение глубинных пластов национального фольклора.

Тема 14. Иван Карабиц. Творческий портрет.

Иван Карабиц - один из выдающихся композиторов XX века, который оставил фундаментальные творческие достижения во всех жанрах, начиная от песен и до масштабных опер-ораторий, симфоний, концертов для оркестра, камерных произведений.

Стремление к экспрессивному способу высказывания, свободному использованию додекафонии в начале творческого пути.

В 70-80-е годы - тяготение к концепционной масштабности в воплощении гражданской, философской тематики. Симфонический жанр в связи со сценическим, вокальным, инструментальным концертом: «Сад божественных песен» для хора, солистов, симфонического оркестра, опера-оратория «Киевские фрески», 3 концерта для оркестра.

Тяга к драматическому типу в синтезе разных жанровых начал с эпосом, драмой, лирикой («5 песен про Украину»), к конфликтно-драматическому в Третьей симфонии.

Использование разных стилевых ориентиров: различные пласты украинского фольклора, национальное профессиональное искусство (знаменный распев, кант, хоровое искусство барокко), стилистика Б. Лятошинского, музыкальная классика XX века – творчество Г. Малера, Д. Шостаковича, Б. Бартока, И. Стравинского, массовые жанры.

Синтез разных элементов современных композиторских техник: несерийная додекафония, пуантилизм, кластер, алеаторика, сонористика в соединении с новотональной организацией; пересечение разных стилевых тенденций – неоклассицизм, необарокко, неоимпрессионизм, джаз.

В образной сфере усиление трагического начала, тема покаяния – Концерт № 3, «Голосіння», Концерт-триптих. Одно из выдающихся сочинений композитора - «Киевские фрески», посвящённые 1500 летию Киева, созданное в сотрудничестве с Б. Олейником.

Тема 15. В. Сильвестров. Черты стиля

В. Сильвестров – один из интереснейших «модернистов» своего времени, который не боялся самых радикальных творческих экспериментов. Слава «диссидента». Имя его стоит в одном ряду с крупнейшими представителями нового авангардного направления мировой музыки - А. Шнитке, Э. Денисовым, А. Пяртом. Основная область творчества - симфоническая, инструментальная музыка. Со временем его искусство всё более декларирует человеческие ценности, что выразилось в обращении к песенным, лирическим мотивам, задумчивому строю музыки (Четвёртая и Пятая симфонии). Обращение к поэзии Т. Шевченко, к духовным текстам. В. Сильвестров называет свою музыку «пением мира о самом себе». Он автор симфоний, кантат, реквиема, фортепианной и вокальной музыки.

Тема 16. Харьковская композиторская школа.

Композиторская школа Харькова – крупнейшего культурного центра Европы – одна из признанных в мире. Её основоположником справедливо считают профессора С. Богатырёва, в его классе получили образование И. Дунаевский, Ю. Мейтус, А. Штогаренко, Д. Клебанов.

Во второй половине XX века ведущим профессором по классу композиции становится народный артист Украины Д. Клебанов. Под его руководством совершенствовалась целая плеяда талантливых композиторов, большая часть которых причислена к классикам украинской музыки. Это народные артисты Украины Л. Колодуб, В. Губаренко, В. Бибик, В. Золотухин, В. Птушкин и другие.

Творческий путь. В. Птушкина. Симфоническое творчество: Концерт для симфонического оркестра, два концерта для виолончели с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Концерт-симфония для фортепиано и виолончели с оркестром, Моносимфония «Исповедь» на ст. Б. Чичибабина, сюиты из музыки к комедиям Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» и В. Шекспира «Виндзорские проказницы». Блестящее владение оркестровым письмом, тембровой колористикой, эксперименты в области состава оркестра (Камерная симфония № 1 для баритона, струнных, флейты, валторны, фортепиано и ударных, написанная в 1980 году).

Мастерство тематического развития, обращение к вариационной форме, широкое применение полифонических приёмов, додекафонной системы, алеаторики, сонорных звучаний. Кантатно-ораториальные и хоровые произведения. Детская музыка.

Тема 17. Композиторы Луганщины.

Композиторская школа Луганска: характеристика музыкальной культуры, создание Отделения Союза композиторов Украины, куда входили С. Турнеев, Е. Михалёва, А. Ковалёва, Е. Карпенко, Т. Теремова, А. Харютченко, А. Сташевский и др. Творческие портреты композиторов С. Турнеева, А. Харютченко, А. Ковалевой.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- прослушивание музыкальных произведений;
- просмотр видеофильмов (опер, балетов);
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольных работ;
- подготовка к экзамену.

7. 1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ ОТ ИСТОКОВ ДО СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА.

Тема 1. Музыкальная культура XIX века

- 1 Развитие песни-романса.
- 2 Театральное искусство в первой половине столетия. Творчество И. Котляревского.
- 3 Опера «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского.
- 4 Развитие симфонической музыки. Особенности украинских симфоний XIX века.
- 5 Формирование национальной композиторской школы.

Термины: песня-романс, аккомпанемент, фактура, драматургия, либретто, ансамбль, хоровая сцена, жанр, опера, водевиль, вертеп, симфония, экспозиция, разработка, реприза, кульминация, оркестровка, кода, партесный концерт.

Выполнить:

1 охарактеризовать развитие песни-романса как особой формы домашнего музицирования с куплетной формой, чёткими кадансами в завершении фраз, простым аккомпанементом, повсеместную практику театральных представлений на различных праздниках, ярмарках, развитие украинского музыкального театра с акцентом на музыкальное содержание, «Наталка Полтавка» Котляревского, её популярность благодаря незатейливому сюжету, напевным ариям, хоровым эпизодам, контрастной драматургии;

2 осветить строение оперы «Запорожец за Дунаем», яркие характеристики героев, их запоминающиеся вокальные номера (песня Одарки, дуэт Одарки и Карася), мастерски сделанные комические эпизоды, прозрачность оркестровой фактуры;

3 проанализировать возникновение симфонических произведений, первых произведений, опирающихся на украинский фольклор (симфонии Калачевского, Овсянико-Куликовского), становление концертной жизни в крупных городах благодаря деятельности РМО, появление симфонических оркестров, формирование украинской композиторской школы.

Литература: [1], [3], [6], [10].

Тема 2. Творчество Н. В. Лысенко.

- 1 Жизненный и творческий путь. Многогранная деятельность.
- 2 Лысенко и фольклор: соби́рание, пропаганда, обработки народных песен.
- 3 Драматургия и особенности музыкального языка оперы «Тарас Бульба».
- 4 Вокальное творчество.

Термины: ариозо, лейттема, жанры романсов, хоровая поэма, песня-романс, аккомпанемент, фактура, драматургия, либретто, ансамбль, хоровая сцена, жанр, опера, симфония, экспозиция, разработка, реприза, кульминация, оркестровка, кода, шумка, думка, мазурка, элегия.

Выполнить:

- 1 осветить творческий путь композитора годы учёбы в берлине, Петербурге, влияние Римского-Корсакова, увлечение украинским фольклором, участие в становлении музыкального образования в Украине, концертная деятельность, выступление с хоровыми коллективами;
- 2 охарактеризовать опер «Тарас Бульба», контрастную драматургию, преобладание песенных и танцевальных эпизодов в бытовых сценах, драматизм арии Тараса, традиции казачества, воплощение героической идеи в увертюре, её тематическая связь с оперой, мужественность главной и проникновенный лиризм побочной партий, утверждение героики в коде;
- 3 подчеркнуть особенность вокального творчества, выразительность мелодий, близость к народным, роль фортепианного сопровождения, революционный дух хоровых песен.

Литература: [6], [10], [12], [13].

Тема 3. Л. Ревуцкий и Б. Лятошинский – основоположники украинской музыки советского периода.

- 1 Творческий портрет Л. Ревуцкого.
- 2 Кантата «Хустина».
- 3 Вторая симфония Ревуцкого в аспекте традиций и новаторства.
- 4 Творческий портрет Б. Лятошинского.
- 5 Третья симфония в контексте стиля композитора.
- 6 Камерная музыка Лятошинского. Фортепианный цикл «Отражения».

Термины: жанр, стиль, экспрессионизм, символизм, симфония, соната, инструментальный концерт, струнный квартет, трио, опера, сюита, кантата, полифония, гармония, фактура, аккомпанемент, оркестровка, симфоническая поэма, фортепианная сюита, драматургия.

Выполнить:

- 1 охарактеризовать творческий путь композитора, уроки у Н. Лысенко, учёбу в Киевской консерватории в классе Р. Глиэра его музыкально-общественную деятельность, руководство Союзом композиторов Украины, признание общественности – народный артист СССР, лауреат государственных премий;
- 2 осветить творческий процесс, создание первого сборника обработок детских народных песен «Сонечко», первого украинского фортепианного концерта, симфоний, фортепианных пьес;

3 проанализировать кантату «Хустина» на стихи Шевченко, связь музыки с драматическим содержанием текста о тяжёлой девичьей доле, мастерство хорового письма, определить драматургию Второй симфонии. Подчеркнуть её связь с украинским фольклором, приёмы симфонического сквозного развития.

4 Рассмотреть творческий путь Б. Лятошинского, учёбу в Киевской консерватории в классе Глиэра, создание опер «Золотой обруч», «Щорс», пяти симфоний, фортепианных пьес, романсов, хоров, струнных квартетов, влияние Шостаковича, черты экспрессионизма, символизма, сгущение трагических настроений, обвинение в формализме; педагогическая деятельность – воспитание классиков современной украинской музыки, наиболее яркое воплощение стиля в Третьей симфонии, её драматический характер, мастерство инструментовки с использованием тройного состава оркестра; проанализировать фортепианный цикл «Отражения».

Литература: [3], [4], [5], [6].

Тема 4. В. Губаренко – классик современной украинской музыки

- 1 Творческий портрет композитора.
- 2 Оперное творчество. Инновационный подход к жанру на примере монооперы «Нежность».
- 3 Балеты. Опера-балет «Вий».
- 4 Симфоническое творчество.

Термины: жанр, стиль, экспрессионизм, символизм, симфония, соната, камерная симфония, опера, балет, сюита, кантата, полифония, гармония, фактура, аккомпанемент, оркестровка, симфоническая поэма, фортепианная сюита, драматургия, жанровый гибрид, опер-балет, кантата-симфония.

Выполнить:

1 осветить творческий путь композитора, учёбу в Харьковской консерватории в классе Д. Клебанова, увлечённость театром, работа в Харькове, Киеве, доминанта произведений для музыкального театра – оперы «Гибель эскадры», «Нежность», «Альпийская баллада», балета «Каменный гость», оперы-балета «Вий», камерной симфонии для 2-х скрипок с оркестром, симфонии-балета «Ассоль», хореографических сцен «Запорожцы» и других сочинений;

2 охарактеризовать творческий почерк композитора, использование алеаторики, сонорной техники, додекафонии, колористики в оркестровом звучании, наличие выразительных мелодий напряжённых гармоний; проанализировать монооперу «Нежность», сопряжение проникновенной лирики и экспрессивных порывов, утончённость оркестрового письма;

3 отметить новаторский подход к жанру в симбиозе оперы и балета в спектакле «Вий», яркость фантастических сцен, выразительность вокальных номеров.

Литература: [4], [6], [11], [13].

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI СТОЛЕТИЙ IV семестр.

Тема № 1. М. Скорик – выдающееся явление современной музыки

- 1 Жизненный и творческий путь, черты стиля композитора.

- 2 «Карпатский концерт» и «Гуцульский триптих» – выдающиеся сочинения неофольклорного направления.
- 3 Фортепианное творчество. Партиты.
- 4 Опера «Моисей». Общая характеристика.

Термины: партита, речитатив, жанр, стиль, неофольклор, симфония, инструментальный концерт, триптих, опера, сюита, табулатура, полифония, гармония, фактура, аккомпанемент, оркестровка, драматургия, либретто.

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь композитора, обучение в Львовской консерватории в классе Солтиса, в аспирантуре Московской консерватории в классе Д. Кабалевского, педагогическая работа в НМАУ им. Чайковского, музыкально-общественная деятельность, руководство Союзом композиторов Украины, работа в оргкомитете международного фестиваля Киев-Мюзик-фест, создание фортепианных партит, «Карпатского концерта», «Гуцульского триптиха» (признание Шостаковича), фортепианных и скрипичного концертов, оперы «Моисей» и других произведений разных жанров от эстрадных песен до расшифровки 3-х фантазий из Львовской лютневой табулатуры;

2 проанализировать «Карпатский концерт», «Гуцульский триптих», черты неофольклора, самобытное претворение карпатского народного музыкального творчества, театральность музыки, изобразительные эпизоды, красочность оркестрового письма;

3 отметить мастерство фортепианных сочинений, использование всех ресурсов инструмента, создание оперы «Моисей», её исполнение в Ватикане, масштабность массовых сцен, выразительность вокальных номеров.

Литература: [4], [6], [11], [12], [13].

Тема № 2. Л. Дычко и И. Карабиц – классики современной музыки

- 1 Творческий путь Л. Дычко.
- 2 Кантата «Червона калина».
- 3 Духовная музыка.
- 4 Творческий портрет И. Карабица.
- 5 Симфоническое творчество. Концерты для оркестра.
- 6 Хоровой концерт «Сад божественных песен». Особенности музыкального языка в свете новаторства приёмов.

Термины: жанр, стиль, симфония, соната, инструментальный концерт, струнный квартет, трио, опера, сюита, кантата, прелюдия, полифония, гармония, фактура, аккомпанемент, оркестровка, Концерт для оркестра, литургия, хоровой концерт, вокальный цикл.

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь Л. Дычко, обучение в Киевской консерватории в классе Б. Лятошинского (аспирантура в Московской консерватории, класс Н. Пейко), в Киевском художественном институте, признание – присвоение звания народной артистки Украины, лауреата государственной премии им. Шевченко; осветить вклад в развитие хоровой музыки, создание новаторских кантат «Времена года», «Червона калина», живописность письма, утончённость лирики, драматизм в кульминационных моментах, вклад в современную духовную музыку, её нестандартное решение за счёт использования современных средств музыкальной выразительности;

2 проанализировать творчество И. Карабица, обучение в Киевской консерватории в классе Б. Лятошинского, многогранная общественная деятельность, учреждение международного конкурса памяти В. Горовица, международного фестиваля Киев-Мюзик-фест, признание творчества – присуждение звания народного артиста Украины, лауреата государственной премии им. Шевченко, создание 3-х концертов для оркестра, цикла 24 прелюдий для фортепиано, хорового концерта «Сад божественных песен», вокального цикла «Пастели» на ст. Тычины, оперы-оратории «Киевские фрески», пяти музыкальных моментов для фортепиано с оркестром, музыки к кинофильмам и т. д.;

3 отметить своеобразие стиля композитора, демократизм музыкального языка при использовании всех современных средств музыкальной выразительности, симфоническое развитие в концертах для оркестра, интонационное родство, трансформацию тематизма, отсутствие состязательности, внимание к поставленной проблеме соотношения добра и зла; мастерство письма в хоровом концерте «Сад божественных песен», использование красочности регистров, динамических и темповых контрастов, стройность композиции.

Литература: [4] [11] [12].

Тема № 3. Е. Станкович – выдающееся явление современной музыкальной культуры

- 1 Творческий путь и черты стиля композитора.
- 2 Симфоническое творчество. Новаторство Третьей симфонии «Я утверждаюсь».
- 3 Инновации жанра на примере балета «Ночь перед Рождеством».
- 4 Камерная музыка.

Термины: монотема, лейттема, жанр, стиль, опера, балет, симфония, драматургия, либретто, фольклор, коллаж, инструментовка, лейттема, сквозное развитие, разработка, кульминация, фактура, гармония, кластер, додекафония, сонористика, пуантизм.

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь и черты стиля композитора, учёбу в Киевской консерватории в классе М. Скорика, музыкально-общественная деятельность, руководство Союзом композиторов Украины, народный артист Украины, Герой Украины, лауреат государственных премий;

2 проанализировать творчество Станковича, его разножанровость: 6 симфоний, 6 камерных симфоний Концерт для альта с оркестром, Концерт для виолончели с оркестром, опера «Когда цветёт папоротник», балеты «Ольга», «Ночь перед Рождеством», Реквием-Кадиш «Бабий яр», духовная музыка, камерные сочинения, использование приёмов современной композиторской техники, оригинальность композиционного мышления, приёмов развития;

3 охарактеризовать Третью симфонию «Я утверждаюсь», философское масштабное 6-и частное симфоническое полотно с участием хора, богатство образов, композиционных решений; инновации балета «Ночь перед Рождеством», применение коллажа тем разных жанров и эпох, красочность инструментовки, лейттемы, яркие характеристики Солохи и её женихов, обстановки дворца Екатерины II, изобразительность музыки.

Литература: [4], [11], [12], [13].

Тема 4. В. Сильвестров – один из самых неординарных художников нашего времени. Черты стиля

- 1 Творческий путь и черты стиля композитора.
- 2 Кич – музыка. Пять пьес для фортепиано в контексте раннего стиля В. Сильвестрова.

- 3 Симфоническая поэма для фортепиано и оркестра Метамузыка.
- 4 Вокальные произведения Сильвестрова.

Термины: медитация, багатели, украинский авангард, жанр, стиль, симфония, сюита, фортепианный цикл, опера, балет, камерная музыка, реквием, фактура, гармония, динамика, трансформация, полифония, кульминация

Выполнить:

1 охарактеризовать творческий путь композитора, обучение в Киевской консерватории в классе Б. Лятошинского, причастность к украинскому авангарду, официальная критика и признание в Европе и США, отход от авангардной стилистики, работа в разных жанрах, создание Драмы для скрипки, виолончели и фортепиано, Тихих песен на стихи разных поэтов, Четвёртой симфонии для духовых и струнных (всего 7 симфоний), постлюдии для скрипки соло и других сочинений для оригинальных составов. Связь творчества с музыкальной традицией, особенно немецкого романтизма, со звучащим поэтическим словом, оно представляет собой один из наиболее глубоких образцов современного, пост-авангардного мелодического языка;

2 проанализировать симфоническую поэму для фортепиано и оркестра Метамузыка, Кич – музыку, вокальные сочинения.

Литература: [4], [11], [12], [13].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы выполняются в III и IV семестрах студентами **заочной формы обучения** и служат альтернативой практическим (семинарским) занятиям студентов очной формы обучения. Теоретические задания являются описательными. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с номером. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме, прослушать разбираемые сочинения в записи. Материал по вопросам заданного варианта следует находить в разных источниках (не менее 3-х). Изложение теоретических сведений должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью, его следует иллюстрировать нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется педагогом. Работа выполняется на листах А4. Общий объем не менее 15 страниц.

Вариант № 1

1 Украинская музыкальная культура X – XVIII веков.

Вариант № 2

1 Фортепианное творчество Н. Лысенко.

Вариант № 3

1 Вокальный цикл «Сонечко» Л. Ревуцкого.

Вариант № 4

1 Третья симфония Б. Лятошинского в контексте стиля композитора

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ IV СЕМЕСТР

Вариант № 1

1 Харьковская композиторская школа

Вариант № 2

1 Драматургия Третьей камерной симфонии Е. Станковича.

Вариант № 3

1 Творческий портрет М. Скорика.

Вариант № 4

1 Кантата Л. Дычко «Червона калина» К вопросу новаторства жанра.

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Ответить на 2 вопроса билета, определить музыкальные примеры викторины.

- 1 Развитие песни-романса во второй половине XVIII- первой половине
- 2 Церковная музыка в период X-XVIII веков. Виды многоголосия. Партесный концерт.
- 3 Музыкальная культура Украины второй половины XIX века. Общая характеристика. Развитие музыкального театра.
- 4 Н. Лысенко – классик украинской музыки.
- 5 Я. Степовой, К. Стеценко. Характеристика основных жанров.
- 6 Н. Леонтович – мастер хоровой обработки. «Щедрик», «Дударик», «Пряля».
- 7 Л. Ревуцкий – основоположник украинской классической музыки советского периода.
- 8 Б. Лятошинский. Творческий портрет.
- 9 Украинская опера и балет в середине XX века.
- 10 В. Губаренко – классик современной украинской музыки.
- 11 Л. Дычко – мастер современной хоровой музыки.
- 12 М. Скорик – выдающееся явление современной украинской музыки.
- 13 И. Карабиц. Творческий портрет.
- 14 19. В. Сильвестров. Черты стиля.
- 15 Харьковская композиторская школа. Творческий портрет В. Птушкина.
- 16 Композиторы Луганска.
- 17 Особенности музыкального языка Концерта «Не отвержи мене» М. Березовского, Концерта № 15 Д. Бортнянского.
- 18 Драматургия оперы «Тарас Бульба» Н. Лысенко.
- 19 Романсы Н. Лысенко.
- 20 Вокальное творчество К. Стеценко.
- 21 Л. Ревуцкий. Цикл «Сонечко», Вторая симфония.
- 22 Драматургия и особенности музыкального языка Третьей симфонии Б. Лятошинского.
- 23 Фортепианное и вокальное творчество В. Косенко.
- 24 Л. Дычко. Кантата «Чотири пори року».
- 25 М. Скорик. «Карпатский концерт».
- 26 В. Губаренко. Инновации жанра на примере Оперы «Листи кохання».
- 27 Драматургия Третьей симфонии «Я стверджуюсь» Е. Станковича.
- 28 Е. Станкович. новаторство балета «Ночь перед Рождеством».
- 29 И. Карабиц. Концертино для 9 инструментов.
- 30 Концерт «Сад божественных песен» И. Карабица в контексте новаторских поисков композитора.
- 31 В. Птушкин. Кантата «Salve Regina», театральная музыка.
- 32 Кич - музыка В. Сильвестрова

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Мировая музыкальная культура» (история украинской музыки) используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «Мировая музыкальная культура» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение дополнительных материалов, научных статей;
- прослушивание классических произведений;
- просмотр и обсуждение видеофильмов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при анализе музыкальных произведений; знает в достаточном объёме музыкальные произведения, умеет их анализировать.
хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне, допуская незначительные неточности; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, знает музыкальный материал.
удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, в недостаточном объёме или на недостаточном уровне разбирается в музыкальном материале.
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, плохо знает музыкальные произведения.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Верещагіна, О. Є. Історія української музики ХХ ст. / О. Є. Верещагіна, Л. П. Холодкова. – К. : Освіта України, 2008. – 267 с.](#)
2. [История украинской музыки: учеб. пособие / сост. А. Я. Шреер-Ткаченко. - М. : Музыка, 1981. - 271 с.](#)
3. [Історія української музики : в 6-ти томах. Т. 1 : Від найдавніших часів досередини ХІХ ст. / ред. кол. М. М. Гордійчук, В. В. Кузик, Л. О. Пархоменко. — К. : Наукова думка, 1989. — 461 с. : іл.](#)
4. [Історія української музики : в 6-ти томах. Т. 2 : Друга половина ХІХ ст. / ред. кол. М. М. Гордійчук, Т. П. Булат та ін. — К. : Наукова думка, 1989. — 461 с. : іл.](#)
5. [Історія української музики : в 6-ти томах. Т. 3 : Кінець ХІХ- початок ХХ ст. / ред. кол. М. П. Загайкевич, А. П. Калениченко, Н. Ф. Семененко. — К. : Наукова думка, 1990. — 422 с. : іл.](#)
6. [Кияновська, Л. Українська музична культура : навч. посібник / Л. Кияновська. – Львів : Тріада плюс, 2008. - 344 с.](#)
7. [Корній, Л. Історія української музики : навч. посіб. Ч. 1 : Від найдавніших часів до середини ХVІІІ ст. / Л. Корній. - К. : Вид-во М. П. Коць, 1996. - 336 с.](#)
8. [Корній, Л. Історія української музики : навч. посіб. Т. 2. / - К., 1996. - 280 с.](#)
9. [Корній, Л. Історія української музики : навч. посіб. Т. 3. / - К., 1996. - 256 с.](#)
10. [Нариси з історії української музики. Ч. 1. / Архимович Л. та ін. – К. : Мистецтво, 1964. - 268 с.](#)
11. [Украинская музыкальная литература : учеб. пособ. для учащ. дет. муз. школ : третий год обучения. Ч. 1. / составитель И. Казак. – Ровно, 2007. - 256 с.](#)
12. [Украинская музыкальная литература : Учеб. пособ. для учащ. дет. муз. школ : третий год обучения. Ч. 2. / сост. И. Казак. – Ровно, 2007. - 237 с.](#)
13. [Шреер-Ткаченко, О. Історія української музики : навч. посіб. Ч.1. / - К. : Музична Україна, 1980. - 260 с.](#)

Дополнительная література:

1. [Архимович, Л. Шляхи розвитку української радянської опери / Л. Архимович. – К. : Музична Україна, 1970. - 376 с.](#)
2. [Архимович, Л. М. В. Лисенко. Життя і творчість : монографія / Л. Архимович, М. Гордійчук. – К. : Музична Україна, 1992. - 380 с.](#)
3. [Белза, І. Лятошинський Б. М. / І. Белза. – К. : Мистецтво, 1974. - 88 с.](#)
4. [Булат, Т. Микола Лисенко : монографія / Т. Булат. – К. : Музична Україна, 1973. - 246 с.](#)
5. [Бялик, М. Л. М. Ревуцький / М. Бялик. – Л. : Сов. Композитор, 1979. - 90 с.](#)
6. [Гордійчук, М. Українська радянська симфонічна музика / М. Гордійчук. – К. : Музична Україна, 1969 - 390 с.](#)
7. [Гордійчук, М. Л. Дичко / М. Гордійчук. – К. : Муз. Україна, 1978. - 88 с.](#)
8. [Гордійчук, М. На музичних дорогах : зб. статей. / М. Гордійчук. – К. : Музична Україна, 1973. - 336 с.](#)

9. Гордійчук, М. Микола Леонтович : монографія / М. Гордійчук. – К. : Музична Україна, 1972. - 234 с.
10. Запорожець, Н. Б. Н. Лятошинський : монографія / Н. Запорожець. – М. : Сов. композитор, 1960. - 168 с.
11. Зінькевич, О. Г. Майборода : монографія / О. Зінькевич. – К. : Музична Україна, 1983. - 246 с.
12. Історія української музики : в 6-ти томах. Т. 4 : / Музична Україна, - К. : 1992, 300 с.
13. Історія укр. музики в 6-ти томах. Т. 5. / Музична Україна, - К. :1994, 234 с.
14. Історія української радянської музики : навч. посібник / редкол. О. Зінькевич, І.Ляшенко, О. Шреєр-Ткаченко. – К. : Музична Україна, 1990. - 336 с.
15. Іванов, Г. Д. Бортнянський : монографія / Г. Іванов. – К. : Музична Україна, 1987. - 280 с.
16. Зінькевич, Е. Динамика обновления. Украинская симфония на современном этапе в свете диалектики традиции и новаторства / Е. Зінькевич. – К. : Музична Україна, 1986. - 154 с.
17. Зінькевич, Е. Симфонические гиперболы / Е. Зінькевич // Регулярный сад. Науч. прилож. к журналу «Зелёная лампа». – К. : Музична Україна. – 2000. - 200 с.
18. Кауфман, Л. Семен Гулак-Артемівський : монографія / Л. Кауфман. - К. : Музична Україна, 1962. - 180 с.
19. Клиш, В. Ревуцький – композитор, піаніст / В. Клиш. – К. : Наукова думка, 1980. - 246 с.
20. Копица, М. Симфонии Б. Лятошинского: эпоха, коллизии, драматургия / М. Копица. – К. : Музична Україна, 1990. - 288 с.
21. Лісецький, С. К. Євген Станкович / С. К. Лісецький. – К. : Музична Україна, 1987. - 90 с.
22. Лісецький, С. К. Стеценко : монографія / С. Лісецький. - К. : Музична Україна, 1974. - 260 с.
23. Лісецький, С. Риси стилю творчості К. Стеценка / С. Лісецький. - К. : Музична Україна, 1977. - 160 с.
24. Леонтович М. Д. : зб. статей. / упоряд. В. Довженко. - К. : Музична Україна, 1947. - 154 с.
25. Митці України : Бібліографічний довідник. – К. : Музична Україна, 1992. - 168 с.
26. [Михалева, Е. Я. Луганщина: музыка и музыканты : монография / Е. Я. Михалева. – Луганск, 2018. - 336 с.](#)
27. Михайлов, М. К. Данькевич : монографія / М. Михайлов. – К. : Музична Україна, 1974. - 88 с.
28. Нариси з історії української музики. Ч. 2. / Архимович Л. та ін. – К. : Мистецтво, 1964. - 296 с.
29. Олійник, О. С. Фортепіанна творчість В. Косенко / О. С. Олійник. – К. : Наукова Думка, 1977. - 146 с.
30. Ольховський, А. Нарис історії української музики / А. Ольховський. – К. : Музична Україна, 2003. - 156 с.

31. Павлишин, С. Валентин Сильвестров / С. Павлишин. – К. : Музична Україна, 1989. - 180 с.
32. Пархоменко, Л. Кирило Стеценко: монографія / Л. Пархоменко. - К. : Музична Україна, 1963. - 160 с.
33. Терещенко, А. Симфонія Євгена Станковича «Я стверджуюсь!» / А. Терещенко // Українське музикознавство: Респ. міжвід. науково-метод. зб. – Вип. 12. - 1977. - С. 38 – 43.
34. Терещенко, А. Українська кантата та ораторія / А. Терещенко. – К. : Музична Україна. – 1975, 146 с.
35. Украинская музыкальная литература. Ч. 3. : учебное пособие в 3 частях /составитель И. Казак. – Ровно, 2007, 336 с.
36. Фільц, Б. Український радянський романс / Б. Фільц. - К. : Музична Україна, 1970. - 140 с.
37. Цалай-Якименко, О. Духовні співи давньої України / О. Цалай-Якименко. - К. : Музична Україна, 2000. - 256 с.
38. Шевчук, О. Особливості відбиття фольклору в інструментальних творах М. Скорика / О. Шевчук // Українське музикознавство. – 14. – 1979. - С. 67 – 75.
39. Шеффер, Т. Лев Ревуцький : монографія / Т. Шеффер. – К. : Музична Україна, 1982. - 276 с.
40. Щириця, Ю. Мирослав Скорик : монографія / Ю. Щириця. – К. : Музична Україна, 1972. - 90 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный видеоаппаратурой и телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам Электронной библиотечной системы Академии.