

**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

_____ 28.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
(СОВЕТСКАЯ 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 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство: Музыковедение

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	его час. / зач. единиц	его аудиторных час.	Лекции, часов	(семинарские) занятия, час.	самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	его час. / зач. единиц	его аудиторных час.	Лекции, часов	(семинарские) занятия, час.	самост. работа, час..	контрольная работа	Форма контроля
4	7	108/3	34	30	184	19	-	4	7	108/3	8	8		46		
	8		36	32	184	19	Экзамен		8		9	6		46		Экзамен
Всего		108/3	70	62	368	38	Экзамен(8)	Всего		108/3	17	14		92		Экзамен(8)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО Программу разработала Л. А. Воротынцева Л. А. Воротынцева, старший преподаватель.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «ИММК (Советская музыка)» относится к профилирующим дисциплинам ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 4 курса (VII, VIII семестр) 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: Музыковедение – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются сложные процессы советской музыкальной культуры. Он состоит из двух частей. I раздел (7 семестр) рассматривает становление и развитие советской музыкальной классики и отдельные персоналии композиторов 1 половины XX ст. II раздел (8 семестр) охватывает явления советской музыкальной культуры до конца прошлого столетия.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:

1. Характеристика периода 1917-1995 гг. Советская массовая песня. Творчество Р. Глиэра.
2. Черты стиля Н. Мясковского. Симфоническое творчество. Симфонии № 5, 21, 27.
3. Творческий портрет С. Прокофьева. Черты стиля.
4. Драматургия балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок».
5. Кантата «Александр Невский».
6. Фортепианное творчество. Сонаты. «Мимолётности». Концерты.
7. Симфоническое творчество. Симфонии № 5 и № 7.
8. Черты стиля А. Хачатуряна. Драматургия Концерт для скрипки с оркестром. Балет «Спартак».
9. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.
10. Творческий портрет Д. Шостаковича. Черты стиля.
11. Симфоническое творчество. Драматургия симфоний № 5 и № 7.
12. Симфония № 11 «1905 год». Симфония № 14.
13. Оперное творчество. Опера «Катерина Измайлова».
14. Камерная музыка. Квартеты.
15. Творчество Т. Хренникова.
16. Черты стиля Г. Свиридова.
17. Особенности музыкального языка Г. Свиридова на примере «Поэмы памяти Сергея Есенина».
18. Творчество Р. Щедрина. Черты стиля.
19. Симфоническая музыка. Концерты для оркестра.
20. Балеты Р. Щедрина на примере «Анна Каренина».
21. Творческий портрет А. Шнитке. Концерт для альта с оркестром № 1.

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, анализирование примеров и т.п.);
  - письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);
- итоговый контроль в форме экзамена.

По учебному плану на курс «ИММК (советская музыка)» отведены аудиторные часы и самостоятельная работа студентов. На лекционных занятиях дается характеристика тех или иных явлений, происходящих в советской музыкальной культуре, проводится анализ произведений, даются обобщения культурно-исторической эпохе, изучается творческое наследие лучших представителей советской музыкальной культуры, осуществляется междисциплинарная связь с другими предметами музыкально-теоретического цикла. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы с обязательным анализом музыкальных примеров, их мелодики, ритма, формы, лада, фактуры, техники, жанровой принадлежности и т.п.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «ИММК (советская музыка)» в 7-м и 8-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 8 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «ИММК (советская музыка)» является систематизация и углубление знаний студентов в области музыкальной культуры.

Учебная дисциплина «ИММК (советская музыка)» является одной из составляющих дисциплин цикла истории музыки. Курс предусматривает изучение исторических условий возникновения тех или иных течений и направлений музыкального искусства, предпосылки эволюционных процессов в музыкальной форме, музыкальной лексике, обусловленность образно-семантического содержания музыкальных произведений, изучение и анализирование лучших образцов советского музыкального искусства. Усвоение курса способствует формированию исторического мышления студентов, пониманию непрерывности культурного развития человечества.

Задачи дисциплины:

- научить студентов ориентироваться в процессах, происходящих в советской музыкальной культуре;
- развивать историческое мышление и умение обобщать и аргументировать;
- развивать самостоятельность мышления;
- способствовать осознанию естественных эволюционных процессов, приведших к новому этапу развития русской музыкальной культуры.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «ИММК (советская музыка)» относится к профильной части и относится к предметам музыкально-исторического цикла, являясь составляющей мировой музыкальной культуры.

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный класс», «История мировой музыкальной культуры» способствует успешному овладению студентами дисциплины «ИММК (советская музыка)».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «История», «Литература», «Философия». 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 – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

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

- основные этапы развития советской музыкальной культуры;
- представителей музыкального искусства обозначенного периода;
- классические образцы музыкальных произведений русской культуры.

должен владеть навыками:

- анализа музыкального текста музыкального произведения;
- определять музыкальные произведения.

Курс построен по принципу хронологической последовательности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п		инд	с.р.		л	п	лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1 ПОЛОВИНЫ XX В. (VII СЕМЕСТР)												
Тема 1. Характеристика периода 1917 1995 гг. Советская массовая песня. Творчество Р. Глиэра.	6	4		-	-	2	6	2		-	-	4
Тема 2. Черты стиля Н. Мясковского. Симфоническое творчество. Симфонии № 5, 21, 27.	4	2		-	-	2	8	2		-	-	6
Тема 3. Творческий стиль С. Прокофьева.	6	2	2	-	-	2	8	2		-	-	6
Тема 4. Драматургия балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок».	7	4		-	-	3	8			-	-	8
Тема 5. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева.	4	2				2	4					4
Тема 6. Фортепианное творчество. Сонаты. «Мимолётности». Концерты.	6	4				2	4					4
Тема 7. Симфоническое творчество. Симфонии №№ 5, 7.	6	4				2	6					6
Тема 8. Черты стиля А. Хачатуряна. Драматургия Концерт для скрипки с оркестром. Балет «Спартак».	8	4	2			2	8	2				6
Тема 9. Концерт для	6	4				2	1					1

скрипки с оркестром.												
Всего по I разделу	53	30	4	-	-	19	53	8		-	-	46
РАЗДЕЛ II. СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 2												
ПОЛОВИНЫ XX В.												
(VIII семестр)												
Тема 10. Творческий портрет Д. Шостаковича. Черты стиля.		4	2	-	-	2	6	2	2	-	-	4
Тема 11. Симфоническое творчество. Драматургия симфоний № 5 и № 7.		4		-	-	2	4			-	-	4
Тема 12. Симфония № 11 «1905 год». Симфония № 14.		2		-	-	2	4			-	-	4
Тема 13. Оперное творчество. Опера «Катерина Измайлова».		4				2	6	2				4
Тема 14. Камерная музыка Д. Шостаковича. Квартеты.		4				2	4					4
Тема 15. Творчество Т. Хренникова.		2				1	4					4
Тема 16. Черты стиля Г. Свиридова.		2	2			2	4					4
Тема 17. Особенности музыкального языка Г. Свиридова на примере «Поэмы памяти Сергея Есенина».		2				1	6	2				4
Тема 18. Творчество Р. Щедрина. Черты стиля.		2				2	4					4
Тема 19. Симфоническая музыка. Концерты для оркестра.		2				1	4					4
Тема 20. Балеты Р. Щедрина на примере балета «Анна Каренина».		2				1	4					4

21. Творческий портрет А. Шнитке. альбом с страниц № 1.		2				1	2					2
Всего по II разделу	55	32	4	-	-	19	55	6	2		-	46
Всего по I и II разделу	108	62	8			38	108	14	2			92

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1 ПОЛОВИНЫ XX В. (VII СЕМЕСТР)

Тема 1. Характеристика периода 1917-1995 гг. Советская массовая песня. Творчество Р. Глиэра.

Новые веяния после революции 1917 года. «Искусство принадлежит народу». Первые спектакли и концерты для народа. Просветительская деятельность А. Луначарского, Б. Асафьева. Первые декреты о музыке. Национализация консерваторий. Создание филармоний в Ленинграде, Москве, крупных городах России, союзных республик. Ленин о культуре и искусстве. Новое в музыкальной жизни. Музыка для воинов Красной Армии. Песни гражданской войны.

Рождение нового жанра советской массовой песни. Песня в музыкальном быту 20-х годов. Песенно-хоровое творчество композиторов 20-х годов А. Давыденко, Б. Шехтера. Пролетарские агитки.

Первые оперы и балеты. Творчество Р. Глиэра. Оперный театр. Концертная жизнь. Музыкальное образование. Музыка братских республик. Создание творческих организаций АСМ, РАПМ.

Музыкальная культура в 1932-1941 гг. Развитие симфонической музыки, оперы, балета, кантаты и оратории. Музыка кино. Творческая деятельность Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, И. Дунаевского, М. Блантера и др. композиторов. Музыка братских республик.

Музыкальная культура в годы Вов. Симфонии Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна. Советская массовая песня в годы войны. Музыка для духового оркестра, опера, балет, кантата и оратория.

Музыкальная культура в 1946 – 1967 гг. Идеологический диктат. Постановление ЦК ВКП (б) от 10 февраля 1948 г. Хоровая музыка. Творчество Т. Хренникова, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, В. Шебалина. Развитие камерной музыки. Исполнительство.

Музыкальная культура в 1968 – 1995 гг. Творчество Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Р. Щедрина, советский авангард в наследии А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной. Развитие песенного жанра в творчестве А. Пахмутовой, Я. Френкеля, А. Петрова, М. Фрадкина, композиторов братских республик.

Песни гражданской войны. Развитие жанра в 20-е годы. Песенно-хоровое творчество А. Давыденко. Расцвет песенного жанра в творчестве И. Дунаевского. Песенное творчество А. Александрова, песни о деревне, шуточные В. Захарова.

Песня в годы Вов. Творчество А. Новикова, В. Соловьёва-Седого, М. Блантера.

Развитие жанра в послевоенный период. Песни-воспоминания, песни борьбы за мир А. Новикова, В. Мурадели, Д. Шостаковича. Песни-гимны. Лирические и трудовые песни. Творчество А. Пахмутовой, Я. Френкеля, М. Фрадкина, О. Фельцмана, А. Петрова и др. композиторов.

Песенное творчество 80-х – 90-х гг. Фестивали и конкурсы. Телевизионные конкурсы «Песня года». Песня в музыке из кинофильмов. Авторская песня.

Влияние композиторской школы Московской консерватории. Развитие лучших традиций русской музыки. Работа в области музыкального театра. Первая советский балет «Красный мак», действенная помощь в развитии музыкальной культуры республик Средней Азии, Азербайджана. Опера «Шахсенем».

Концерт для голоса с оркестром – первое сочинение в области жанра. Камерная музыка. Инструментальные сочинения, романсы.

Педагогическая и музыкально-общественная деятельность.

Тема 2. Черты стиля Н. Мясковского. Симфоническое творчество. Симфонии № 5, 21, 27.

Н. Мясковский – выдающийся советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Преобладание драматического, психологически насыщенного симфонизма. Эволюция творчества. Демократизация музыкального языка.

Симфоническое творчество. Образы гражданской войны в Четвёртой симфонии. Пятая симфония – одно из самых светлых и оптимистических произведений композитора. Использование тем близких к народным.

Отражение жизни советского государства в симфониях композитора. Двадцать первая симфония. Особенности драматургии и музыкального языка. Двадцать седьмая симфония.

Камерное творчество Н. Мясковского. Педагогическая деятельность в Московской консерватории.

Тема 3. Творческий портрет С. Прокофьева. Черты стиля.

С. Прокофьев – выдающееся явление в мировой музыкальной культуре. Обучение в Петербургской консерватории. Неординарность мышления. Конфликты с профессорами. Первые выступления и первые скандалы. Второй фортепианный концерт. Отношение критики. Мировое признание. Годы работы за рубежом.

Возвращение в СССР. Музыка к кинофильмам С. Эйзенштейна. Инструментальные концерты. Работа в области балетного жанра. «Ромео и Джульетта» - один из самых ярких балетов в мировой музыкальной классике. «Золушка», «Каменный цветок».

Сочинения, созданные в годы Вов. Послевоенное творчество. Инструментальные концерты, сонаты для фортепиано.

Черты стиля композитора. С. Прокофьев – глубоко национальное явление. Связь с традициями. Особенности мелодии с большими интервалами, неожиданными изгибами. Преобладание диатоники. Преобладание линейной полифонии. Доминанта ритма. Токкатность, моторика. Быстрые темпы, остинатность. Кинематографичность.

Целомудренная лирика. Хрупкие, нежные образы. Разнообразие жанров. Эпические образы в кантате «Александр Невский», опере «Война и мир».

Детская музыка. «Гадкий утёнок», «Петя и волк», песня «Болтунья».

Симфоническое творчество. Концерты.

Тема 4. Драматургия балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок».

История создания балета. Отношение артистов балета из воспоминаний Г. Улановой. Шекспировские контрасты в музыке Прокофьева. Сдержанная и чистая лирика балета. Меткость, образность и лаконизм характеристик героев.

В основе драматургии – сцены, рассчитанные на органичное соединение пантомимы с танцем: сольные сцены-портреты, сцены-диалоги, драматические массовые сцены.

Отсутствие дивертисментности, характеричность танцев («Монтекки и Капулетти»). Наличие танцев, передающих атмосферу действия.

Лейтмотивная техника развития. Музыкальные характеристики из нескольких тем, их варьирование. Метод контрастного сопоставления как основа драматургии. Сквозное развитие. Использование танцев XVIII века для обрисовки места и времени действия.

Мастерство инструментовки. Применение мандолины как национального инструмента, ритмов тарантеллы.

Тема 5. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева.

Музыка к кинофильму С. Эйзенштейна – основа одноименной кантаты «Александр Невский». Историческая тема, раскрытая современным музыкальным языком.

Характеристики противоборствующих сил. Крестоносцы – хорал в баховском стиле, мрачные напряжённые гармонии, ревушая педальная медь, остигатный механистичный ритм. Русские – распевные мелодии, диатонические гармонии, использование струнной группы оркестра. Эпические традиции Глинки.

7 частей: «Русь под игом монгольским», «Песня об Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», «Вставайте, люди русские», «Ледовое побоище», «Мёртвое поле», «Въезд Александра Невского во Псков».

Наличие кроме хоровых и сольных эпизодов самостоятельных симфонических разделов (живописно-изобразительных, батальных). Черты программного симфонизма. Контраст как основа драматургии. Многотемность в характеристике русских воинов. Стройность и цельность композиции.

Тема 6. Фортепианное творчество. Сонаты. «Мимолётности». Концерты.

Пианист-виртуоз. Писал фортепианную музыку на протяжении всей жизни, тонкое ощущение специфики инструмента. Сочетание новаторства с самобытностью пианизма. Написано 5 концертов, 3 сонатины, 9 сонат, 75 пьес, 6 циклов и 50 транскрипций собственных сочинений.

Взаимопроникновение театральности и симфонической музыки, конкретность и действенность, свет и радость, юношеский задор и проникновенный лиризм.

Опора на народно-песенные мотивы, кучкистов, Гайдна, раннего Бетховена, Скарлатти. Новаторское переосмысление традиций прошлого.

Поэтика обострённого контраста. Не только эмоциональные антитезы, но и взаимопроникновение их. Поэтика контраста выражена в разных сторонах творчества. Столкновение варваризмов, яростных образов с образами утра, мечты. Использование фактурных контрастов, использование широкой напевной мелодии и аккордов-грохотаний, жёстких звуковых комплексов.

Поэтика контрастов гармонии, светлая диатоника, фонические эффекты, унисонные пустоты и использование секундовых гроздьев, тональностей тритонового и секундового соотношения.

Новаторство в психологии музыкального восприятия, стремление к новой простоте. Отрицание открытой эмоциональности. Целомудренность, сдержанность, строгость. Мелодические «плавания» в сочетании с ясной ритмикой и кадансированием, гудошные органые пункты. Оптимизм творчества, активная устремлённость к свету и радости.

«Мимолётности». Импрессионистическая идея передачи «Игры мгновения». Образность, характеристичность пьес, звуковые пейзажи. Сказочность, лирика, юмористичность образов. Отсутствие сюжетности в цикле из 20 миниатюр.

Тема 7. Симфоническое творчество. Симфонии №№ 5, 7.

Симфоническое творчество. Триумф Первой симфонии. Неоклассические традиции. Светлый, радостный тонус сочинения. Чёткие классические формы, прозрачный, выразительный оркестр.

Пятая симфония как примета времени создания. Дух героической борьбы. Ясность, цельность мироощущения, эпический размах и величие музыкальных образов. Своеобразие тематизма и формы сочинения.

I часть – Andante, II – Скерцо, III – Adagio, IV – праздничный финал с калейдоскопичностью образов. Богатство жизненных впечатлений, раздумья о Родине. Жанр эпического симфонизма, насыщенный современным содержанием.

Седьмая симфония. Черты неоклассицизма. Юношеский задор. Стройность формы, мастерство инструментовки, проникновенный лиризм.

Тема 8. Черты стиля А. Хачатуряна. Драматургия Концерт для скрипки с оркестром. Балет «Спартак».

А. Хачатурян – выдающееся явление музыкальной культуры XX века. Сопряжение национального своеобразия с достижениями западно-европейской культуры. Богатство образного содержания, использование различных жанров и форм, разнообразие сюжетов.

«Рубенс восточных сказок». Использование особенностей армянского мелоса, тембров и манеры игры дудука, кеманчи, тара. Своеобразие ритмики, узорчатых мелодических орнаментов.

Приём подчёркивания одного звука, характерный для музыки народов Закавказья. Ладово-гармонические особенности.

Демократизм музыкального языка. Богатство фактуры, полифонические, вариационные приёмы развития, мастерство оркестрового письма, сочетающего традиции русской симфонии с армянской национальной культурой.

Тема 9. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.

Знаковое сочинение в жанре скрипичного концерта. Художественные достоинства сочинения. Яркие, жизнеутверждающие образы, празднично-танцевальные, лирические, задушевные.

Органическое претворение армянской народной песенности, её ладово-интонационного строя. Virtuозность произведения.

Энергия и напористость I части. Народно-танцевальный облик главной партии, черты томного танца, выраженные в побочной, черты армянской и грузинской музыки (повтор звука). Импровизационность пения ашугов. Синкопы в партии оркестра. 3 волны развития разработки. Родственные черты тематизма.

«Песня без слов» в восточном стиле во II части Andante. Лирический центр концерта. Сложная 3-х частная форма. Выразительность скрипичной партии. Яркая картина народного праздника в финале.

Приём монотематизма, Преобразование образов. Оптимистическая концепция произведения.

**РАЗДЕЛ II. СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 2 ПОЛОВИНЫ XX В.
(VIII семестр)**

Тема 10. Творческий портрет Д. Шостаковича. Черты стиля.

Д. Шостакович – уникальное явление в мировой музыкальной культуре. «Ровесник» времени Великой Октябрьской социалистической революции. Мировоззрение семьи, сроднившейся с революционным переустройством мира.

Годы учёбы в Петроградской консерватории. Композиции 20-х гг. Работа в кинематографе. Первая симфония. Мировое признание. Неразделимость с судьбой отечества. Музыка становится летописью жизни страны Советов.

Разоблачение российской обывательщины, её пошлости, тупости. Оперы «Нос» по Н. Гоголю, «Катерина Измайлова» по Лескову. Балет «Болт».

Симфоническое творчество. Пятая симфония – выдающееся творение Шостаковича, обличение сталинизма. Симфонии военных лет.

Эпиграф «победа» к послевоенному творчеству. Кантата «Над Родиной солнце сияет», оратория «Песнь о лесах». Постановление ЦК ВКП (б) от 10.02. 1948 г. Обвинение в формализме.

Камерное инструментальное и вокальное творчество. Мировое признание. Присуждение почётных званий народного артиста СССР, лауреата Ленинской и

государственных премий, звания Герой Социалистического труда, члена-корреспондента почти всех международных академий искусств. Событийность премьерных исполнений. Контакты с выдающимися исполнителями М. Ростроповичем, Г. Вишневской, Д. Ойстрахом, Т. Николаевой, Ф. Дружининым и посвящение им инструментальных концертов, вокальных циклов, 24 прелюдий и фуг.

Последние годы жизни, последние симфонии (№ 14, № 15), соната для альта и фортепиано.

Д. Шостакович – величайший трагик, музыкант-философ, композитор-гуманист. В системе выразительных средств в процессе формирования стиля неоднократно менялось соотношение и значение мелодии и ритма. Движение – одна из узловых проблем современной музыки. Типичен эффект ритмического ускорения, моторного нагнетания. Спортивность у Шостаковича – молодой задор страны, стремление к танцевальным ритмам. Балеты «Золотой век», «Динамиада», оперы, 1 - 4 симфонии. Ритм – стержень большого дыхания.

В Пятой симфонии лейтритмы, в Седьмой и Восьмой симфониях – образ бездушного мира.

Скупость палитры, максимальная выразительность каждого выразительного средства. В области инструментовки – одностембровое, однофактурное изложение в пределах одного образа.

Гармония выступает на первый план как краска. Чуждо любованию тембром. Использование увеличенных ладов, созвучий-пятен.

Протяженность инструментально-симфонических тем. Тема-процесс. Преобладание речевых, ораторских, повествовательных интонаций. Характерна вариантная повторность попевок. Лейттематизм. Полифония как органичная форма мышления. Полифонические приёмы как сфера выражения наиболее глубоких и возвышенных состояний.

Своеобразие трактовки сонатной формы. Необычное строение цикла.

Тема 11. Симфоническое творчество. Драматургия симфоний № 5 и № 7.

Пятая симфония сочинение необычайной философской глубины (1937 г. создания). Обличение сталинизма. Противоречивость оценок. Трагизм сочинения, противоречащий методу социалистического реализма с радостными песнями И. Дунаевского.

Традиционность строения цикла. Драматическое напряжение, прерываемое лирическими тезисами «от автора». Островки эмоционально насыщенных раздумий с трансформированным тематизмом кульминационных разделов.

I часть – смысловой и драматургический центр. Значение темы-эпиграфа. Острота конфликтов. Волновой принцип разработки.

II часть – Скерцо. Жизнерадостный настрой, голоса бурлящей жизни. Прозрачная камерность трио сложной 3-х частной формы. Элементы юмора

III часть – реакция на беззаботность предыдущей. Скорбные раздумья. Лирическая созерцательность. Вспышка драматизма и эмоциональная одноплановость.

IV часть – неудержимый поток с темой нашествия. Чередование энергичных тем их контрапунктическое соединение. Звучание тем из I части. Лирическое отступление в средней части. Подъём и победное шествие в репризе.

История создания Седьмой «Ленинградской» симфонии, её премьерных исполнений в СССР и США. Драматургия цикла. Значение I части. Неординарность её структуры. Эпизод фашистского нашествия. Динамизация репризы.

Трактовка II части, как скерцо. Характер лирического отступления. Кружевная мерцающая звучность первой темы, напоминающая вдохновенный рассказ. Мелодия гобоя, приближенная к романсу. Хрупкая надежда в среднем разделе. Реприза с образами потрясения, пережитого. Образы блокадного Ленинграда.

III часть с чертами эпического Adagio. Сложная 3-х частная форма, ассоциация с архитектурными памятниками Ленинграда. Созерцательность средней части. Совпадение кульминации с началом динамической репризы, где звучит торжественный мажорный хорал меди, а патетический речитатив произносится трубами. Постепенно напряжение спадает, вновь возникают широкие просторы, от которых веет величавым спокойствием. Без перерыва начинается финал.

Его интонационная многосоставность. Экспозиция и разработка темы сливаются воедино. Отсутствие трагедийности, ощущение душевного подъема 8-и тактовая кульминация с образом победы, к которому устремлено всё развитие симфонии.

Тема 12. Симфония № 11 «1905 год». Симфония № 14.

История создания. Тема революции в творчестве Шостаковича. Повсеместное признание симфонии. Русские революционные песни как средство воссоздания атмосферы первой русской революции. Глубина, картинность и зрелищность художественных образов. Четыре части цикла, исполняющиеся без перерыва, каждая из них – монументальная историческая фреска.

I часть, «Дворцовая площадь». Экспозиция места действия. Суровый городской пейзаж с гулким безмолвием улиц и площадей. Использование песен «Слушай» и «Арестант». Концентрическая форма, где мелодии песен обрамлены темой Дворцовой площади.

II часть, «9-е января». Центральный раздел симфонии, рассказывающий о событиях кровавого воскресенья. Использование 2-х мелодий из хора на ст. А. Коца из цикла «10 поэм для хора без сопровождения»: «Гой ты, царь наш батюшка», «Обнажите головы». Фугато как образ уничтожения. Использование тем I части.

III часть, «Вечная память». Мужественное Adagio на мелодии пролетарского реквиема «Вы жертвою пали».

Образ восстания в финале «Набат». Интонационная двуплановость симфонии, стилистическая многогранность – революционные песни и темы Шостаковича. Плакатность.

Четырнадцатая симфония – одно из самых трагических произведений композитора, написанная для сопрано, баса, струнных и ударных инструментов. В основе 11 частей, повествующих о смерти в разных ипостасях, стихи В. Кюхельбекера, Р. Рильке, Г. Лорки, Г. Апполтнера.

I – De profundis, II – «Малагенья», III – «Лорелея», IV – «Самоубийца», V – «Начеку», VI – «Мадам, посмотрите», VII – «В тюрьме Санте», VIII – «Ответ запорожских казаков константинопольскому султану», IX – «О, Дельвиг, Дельвиг», X – «Смерть поэта», XI – «Заключение».

Главный нерв произведения – социальное и нравственное обличение факторов бытия, калечащих жизнь человека. Принцип единого развития симфонии-драмы, родственной принципам спектакля-драмы. Монтажный метод композиции. Отсутствие глубоких цезур, пауз-остановок.

Тембровая драматургия, процесс полифонического совмещения и рассредоточения функций, дифференциации внутри групп частей, несущих функции на расстоянии. Компактность организации цикла, интенсивность использования объединяющих возможностей контраста, сквозных тематических связей.

Тема 13. Оперное творчество. Опера «Катерина Измайлова».

История создания оперы. Сочинение трудной судьбы. Перерыв в жизни спектакля с 1934 по 1963 гг. Оригинальность драматургии, трактовки характеров, музыкального языка. Сопоставление по-шекспировски высокого трагизма с площадным фарсом, целомудренной лирики и пошлой «чувствительности».

Зрительно-конкретные образы, чувство сцены. Равноправие оркестровой и вокальных партий, яркость мелодических характеристик их развитость.

Жанр «трагической сатиры». Контрасты, свойственные психологической драме. Чёткость планировки драматургии. I действие – экспозиция «тёмного царства» и его героини Катерины, завязка драмы (3 картины), II – кульминация личной драмы героев (4, 5 картины), III – разоблачение тёмного царства (6, 7, 8 картины), IV – раздвигает рамки трагедии, обобщённая картина народного горя (9 картина).

Яркость индивидуальных характеристик героев, контраст интонационных комплексов, противопоставление жанровых сфер. Претворение различных жанров народного творчества. Огромная роль оркестра. Объединение в оркестровых антрактах тематического материала предшествующей картины и следующей за ней. Новаторское переосмысление традиционных оперных форм, лаконичность и сдержанность в выражении чувства.

Тема 14. Камерная музыка Д. Шостаковича. Квартеты.

Содержательность камерного творчества композитора, философская направленность квартетов Трио памяти И. Соллертинского, фортепианных сочинений. В огромном наследии Шостаковича, охватившем все жанры и музыкальные формы, особое место занимают струнные квартеты. Творчество Д. Д. Шостаковича второй половины сороковых и начала пятидесятих годов прошлого века было примечательно, прежде всего, стремительным расцветом квартетной музыки и созданием уникального фортепианного цикла прелюдий и фуг. Струнные квартеты и полифонический цикл, наряду с Первым скрипичным концертом, заполнили в тот период определенный вакуум, который временно образовался у композитора в жанре симфонии. Квартетные опусы Шостаковича в целом отличаются удивительным стилевым родством, но в каждом из них индивидуализированными все же, остаются концепция, образный строй, композиционная структура, а также тембровая трактовка струнных инструментов. В каждом из квартетов композитор открывает все новые и новые художественные возможности данного вида инструментальной музыки. Поэтому новации Шостаковича в области струнного квартета представляют огромный вклад в мировую сокровищницу камерной музыки.

Начиная с 1938 г. струнный квартет стал одним из ведущих жанров творчества Шостаковича. Квартеты заметно обогатили лирико-философскую сторону стиля композитора, а в истории отечественной музыки в целом символизировали смелые духовные поиски, противостоявшие идеологическому давлению. Неисчерпаемость возможностей данной универсальной формы камерного музицирования. На стиль квартетов Шостаковича оказала влияние сложившаяся в истории западноевропейской музыки семантика тональностей. Нашли своё продолжение принципы межжанровых взаимодействий, что проявилось, в частности, во взаимосвязи струнного квартета и симфонии, в чем-то определив направление поисков в обоих жанрах (речь может идти, например, о проникновении камерности в симфонические циклы). С другой стороны, как имманентная черта композиторского стиля выступила симфонизация формы квартетов. Наряду с симфонизацией в квартетных циклах Шостаковича происходит усиление монтажности формы: при условии сквозного развития имеет место блочность конструкции и сюитный принцип композиции, обусловленные активной трансформацией фактурно-тематических элементов и разнообразием жанровых основ частей цикла. Кроме того, для квартетного стиля композитора характерно привнесение черт программности, элементов звуковой символики. Жанровые признаки струнных квартетов, обладают как стабильностью, так и свободой. Способствовали переосмыслению канонов жанра излюбленные Шостаковичем образные и жанровые сферы, часто несущие трагическую и драматическую экспрессию (как например, в поздних опусах). Новаторские черты струнных квартетов мастера обусловлены, в частности, тем, что, наряду с диалогичностью в них получила развитие тенденция, обусловленная доминированием монологической

формы высказывания, что повлекло за собой естественное усиление не только роли солирующих инструментов, их сольных высказываний, но и расширило функции речитативного типа изложения.

Тема 15. Творчество Т. Хренникова.

Т. Хренников – классик русской музыки советского периода, выдающийся музыкально-общественный деятель, председатель Союза композиторов СССР, народный артист СССР, лауреат Ленинской и государственных премий, герой Социалистического труда.

Работа в разных жанрах музыкального искусства. Богатство тем и образов. Отзеркаливание революционной эпохи в операх «В бурю», «Мать» по М. Горькому. Контрастная драматургия, сквозное развитие. Яркость индивидуальных характеров героев оперы «В бурю». Близость интонационного словаря народной музыке (Песня Лёньки «Из-за леса светится половина месяца», ария Натальи).

Музыка к драматическим спектаклям и кино. Образность и театральность сюиты из музыки к комедии В. Шекспира «Много шума из ничего». Проникновенный лиризм романса «Как соловей о розе», блестящие оркестровые миниатюры.

Киномузыка. «Свинарка и пастух», «Верные друзья», «Московские окна», «Два товарища», «Вера, Надежда, Любовь» и др. Яркий мелодизм, лирическая исповедальность песен из музыки к спектаклю «Гусарская баллада», «Давным-давно», «Дон Кихот».

Симфоническая музыка.

Тема 16. Черты стиля Г. Свиридова.

Г. Свиридов – классик русской музыки II-й половины XX века. Самобытность музыкального выражения. Фольклорные истоки родного края – курские песни, карагоды. Художник-мыслитель и проповедник. Служение высоким идеалам и целям. Поэт – главное действующее лицо многих произведений. Отношение к Есенину.

Место действия – русская земля, просторы, коим нет ни конца, ни края. Охватывает период истории от Куликовской битвы до революционных переворотов. Дух русского народа-труженика, правдоискателя, борца за мир.

Крестьянский быт, радости и горести крестьян, поэтизация труда в неразрывном единстве с природой. Тема города в «Патетической оратории». Певец русской природы в «Курских песнях», «Деревянной Руси», музыке к повести А. Пушкина «Метель».

Второй философский, психологический, духовный подтекст его музыки. Слияние музыки с поэтическим текстом.

Отношение к Слову. Распел В. Маяковского, звучание поэзии Р. Исаакяна, Р. Бёрнса. Открытие С. Есенина как национального достояния, а не певца кабацкой Руси.

Колокол – мощный символ Родины, давняя традиция русской музыки. Корни мелоса в сочинениях М. Мусоргского и Даргомыжского.

Основа творчества – вокальная и хоровая музыка.

Тема 17. Особенности музыкального языка Г. Свиридова на примере «Поэмы памяти Сергея Есенина».

Есенин – любимый поэт Свиридова. Открыл поэта как национального художника большого масштаба. Первые 4 части – картина старой, ушедшей в прошлое Руси с привычными устоями крестьянской жизни.

I часть, «Край ты мой заброшенный». Одно настроение при изменении мотива. Интонация стога. Удары колокола, пение хора.

II часть, «Поёт зима». Картина удалой, богатырской вьюги. Призывная тема у хора, причитания женской группы о «воробышках, пташках малых». Симфонический эпизод, в конце нежные зовы весны.

III часть, «В том краю, где жёлтая крапива». Картина дороги, по которой ведут каторжников. Чувство сострадания. Напряжённые интонации в вокальной партии.

IV часть – «Молотьба». Картина благодатного труда, русская песнь о хлебе. Стук цепа. Простота и точность. Ощущение широты и величия.

V часть – «Ночь на Ивана Купала». Картина ночи и языческого действия. Плачущий гобой. Сцена девичьего хоровода, имитация звучания балалайки, куиклы, пищалки, стука колотушек.

VI часть – одухотворённость и красота. 2-й раздел – «Рождение поэта». Единство образов природы и поэта.

VII часть. «1919 год». Картина разрухи и запустения. Звучания низкой меди передаёт вихри ветра. Удары набата.

VIII и IX части эпичны. Композитор возвращается к образу поэта. «Я последний поэт деревни».

X часть «Небо как колокол». Величава и торжественна. На *ff* сначала до конца поёт весь хор и весь оркестр. Колокольный звон передан звучанием органа и натуральных колоколов. Напев хора из 4-х звуков, образующих безполутовый звукоряд. Напоминает архаическую пустоту древнерусских фресок. Но такая лапидарность свойственна и революционному плакату. Оригинальна комплексная тоника: *f moll*, *c moll*.

Тема 18. Творчество Р. Щедрина. Черты стиля.

Р. Щедрин – последний ныне здравствующий классик русской музыки. 5 опер, 5 балетов, 14 инструментальных концертов, 7 кантат, 26 симфонических произведений, 24 камерных, множество хоров, музыка к кинофильмам и театральным постановкам. Народный артист СССР, лауреат Ленинской и государственных премий, обладатель 2-х премий Грэмми, член-корреспондент Баварской, Берлинской академий искусств. Почётный профессор Московской, Санкт-Петербургской, Пекинской консерваторий, МГУ им. М. Ломоносова.

Русская тематика творчества. Связь с русской литературой. Посвящение сочинений М. Ростроповичу, М. Венгеру, Ю. Башмету. Свой русский язык в музыке. Опора на фольклор. Впервые поднял пласт фольклора – частушку.

Открытия в области балетной музыки. Сотворчество с М. Плисецкой. «Конёк-горбунок», «Дама с собачкой», «Анна Каренина», «Кармен-сюита». Неординарность исполнительских составов в камерной музыке – *Dies irae* по гравюрам А. Дюрера «Апокалипсис» для 3-х органов и 3-х труб. Развитие жанра Концерт для оркестра. Программность симфонических сочинений

Современный музыкальный язык с применением додекафонии, сонорной техники, алеаторики, пуантилизма, совершенство формы. Использование элементов джазовой музыки.

Тема 19. Симфоническая музыка. Концерты для оркестра.

Симфоническое творчество – значительная часть наследия Р. Щедрина (26 произведений). Синтез всех направлений русской симфонической музыки. Связь с эпическим симфонизмом. Проявления жизни, сложной и переменчивой. Роль субъективного самовыражения с проявлением острейшей экспрессии. Судьба человека в современном мире. Вторая симфония, «Романтическая музыка», Третий концерт для фортепиано с оркестром. Опора на устоявшуюся русскую традицию. Театральность его музыки, дух лицедейства. Обороты русского эпического былинного повествования, задорная удаль частушки, перезвоны колоколов. Аккумуляция разнообразных видов звучания. Сознание новых звукообразов, интонационных обобщений. Темброво-кolorистическое звучание и его роль в драматургии сочинения.

Наличие броского мотива в темах, являющегося основным носителем содержания образа. Политембровость музыкальных структур. Тембр как тематическая функция. Роль контрастов. Внутренняя связь разнородного материала. Стройность композиции.

Развитие жанра Концерта для оркестра. Сопряжение разнородного материала в концерте «Озорные частушки». Первое обращение к нетронутому пласту фольклора – деревенской частушке. Атмосфера живого состязания. Соревнуются инструменты оркестра. Сверкающая красками оркестровая ткань. Программные ассоциации определяют внутренний смысл музыки. Вариантность сжатых мелодических фраз. Простой куплет прообраз сложных структур сочинения. Опора на микроэлементы, идущие от календарных и обрядовых песен. Роль «кудреватого» гармошечного сопровождения. Свободная вариантность в изложении каждого куплета. Динамика сквозного развития.

Тема 20. Балеты Р. Щедрина на примере балета «Анна Каренина».

Эволюция жанра балета в наследии Р. Щедрина. Смелость творческих замыслов. Опора на сюжеты русской литературы. Обращение к роману Л. Толстого. Продуманность концепции. Острейшие контрасты, единый принцип построения музыкального развития. Анна – центральный образ, воплощение её трагической судьбы, её страданий в партитуре балета. Переосмысление сюжетных ходов романа Толстого. Отсутствие лейтмотива, темы-портрета. Комплекс музыкальных тем Анны, группа гибких, изменчивых лейтмотивов.

Изменение интенсивности звучания музыкального символа по мере развёртывания трагедии. Персонификация образа «судьбы». Роковой смысл страсти-проклятия. Выражение внутреннего самосознания. Выражение нарастающего отчаяния Анны в темах любви. Изобразительность, выходящая в конце балета на I план. Движущийся поезд – символ с множеством прочтений. Ритм безостановочного движения жизни, ритм бездушного механизма, не способного мыслить, чувствовать. Выдающееся прочтение романа Л. Толстого с помощью пластики.

Тема 21. Творчество А. Шнитке. Концерт для альты с оркестром № 1

А. Шнитке – представитель музыкального авангарда в русской музыке XX века, выдающееся явление в мировой музыкальной культуре. Острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Масштабность замыслов, контрастность драматургии, напряженность экспрессии музыкального звука. В его сочинениях нашли резонанс и трагизм атомной бомбардировки, и борьба с неотступным злом на земном шаре, и моральная катастрофа человеческого предательства, и взывание к добру, заложенному в человеческой личности.

Основные жанры творчества Шнитке — симфонические и камерные. Композитором созданы 5 симфоний (1972, 1980, 1981, 1984, 1988); 4 концерта для скрипки с оркестром (1957, 1966, 1978, 1984); концерты для гобоя и арфы (1970), для фортепиано (1979), альты (1965), виолончели (1986); оркестровые пьесы «Pianissimo...» (1968), «Пассакалия» (1980), «Ритуал» (1984), «(K)ein Sommernachtstraum» («Не по Шекспиру», 1985); 3 concerti grossi (1977, 1982, 1985); Серенада для 5 музыкантов (1968); фортепианный Квintет (1976) и его оркестровый вариант — «In memoriam» (1978); «Жизнеописание» для ударных (1982), Гимны для ансамбля (1974-79), струнное Трио (1985); 2 сонаты для скрипки с фортепиано (1963, 1968), Соната для виолончели с фортепиано (1978), «Посвящение Паганини» для скрипки solo (1982). Несколько произведений Шнитке предназначены для сцены; балеты «Лабиринты» (1971), «Эскизы» (1985), «Пер Гюнт» (1987) и сценическая композиция «Желтый звук» (1974).

Значение вокальных и хоровых произведений по мере эволюции стиля композитора: Три стихотворения Марины Цветаевой (1965), Реквием (1975), Три мадригала (1980), «Minnesang» (1981), «История доктора Иоганна Фауста» (1983), Концерт для хора на ст. Г. Нарекаци (1985), «Стихи покаянные» (1988, к 1000-летию

крещения Руси). Поистине новаторской является чрезвычайно интересная работа Шнитке над музыкой в кино: «Агония», «Стеклянная гармоника», «Рисунки Пушкина», «Восхождение», «Прощание», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и др.

Среди постоянных исполнителей музыки Шнитке — крупнейшие советские музыканты: Г. Рождественский, О. Каган, Ю. Башмет, Н. Гутман, Л. Исакадзе. В. Полянский, квартеты Москонцерта, им. Л. Бетховена и др. Творчество советского мастера пользуется широким признанием во всем мире.

Шнитке — прирожденный создатель, крупных музыкальных полотен, концепций в музыке. Дилеммы мира и культуры, добра и зла, веры и скепсиса, жизни и смерти, наполняющие его творчество, делают произведения советского мастера эмоционально выраженной философией. Концерт для альта с оркестром. Проблематика. Особенности драматургии. Выразительность партии солиста. Отсутствие концертности как таковой, близость к симфонии. Популярность сочинения. Исполнители.

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;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания по анализу конфликтных ситуаций и выработке стратегий их разрешения;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к недифференцированному зачёту.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1 ПОЛОВИНЫ XX В. (VII СЕМЕСТР)

Тема 3-7. С. Прокофьев и его наследие.

1. Черты стиля С. Прокофьева.
2. Симфоническое творчество на примере Симфонии № 5.
3. Драматургия балета «Ромео и Джульетта».
4. Новаторство в опере «Война и мир».

Термины: фантасмагория.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени и творческим личностям композиторов, проанализировать указанные сочинения.

Музыкальный материал:

1. Балет «Ромео и Джульетта».
2. Кантата «Александр Невский».
3. Циклы «Мимолетности» и «Сарказмы».
4. Оперы «Война и мир» и «Любовь к трем апельсинам».
5. Симфонии №№1, 5.

Литература: [3], [4], [6].

Тема 8-9. А. Хачатурян и его наследие.

1. Векторы творчества и творческий портрет А. Хачатуряна.
2. Концерт для скрипки с оркестром.
3. Балет «Спартак».

4. Балет «Гаянэ».

Термины: тематическая арка.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени и творческой личности композитора, проанализировать указанные сочинения.

Музыкальный материал:

1. Концерт для скрипки с оркестром.
2. Балет «Гаянэ».
3. Балет «Спартак».

Литература: [7].

РАЗДЕЛ II. СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 2 ПОЛОВИНЫ XX В. (VIII СЕМЕСТР)

Тема 10-14. Д. Шостакович.

1. Особенности творческого метода Д. Шостаковича.
2. Опера «Катерина Измайлова».
3. Симфонии №№5, 7, 11.
4. Камерное творчество Д. Шостаковича.

Термины: монограмма.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени и творческой личности композитора, проанализировать указанные сочинения.

Музыкальный материал:

1. Симфонии №№ 5, 7, 11, 14.
2. Опера «Катерина Измайлова».
3. Квартеты.

Литература: [1], [2], [4], [5].

Тема 16-17. Г. Свиридов.

1. Черты стиля Г. Свиридова.
2. Цикл «Курские песни».
3. Особенности «Поэма памяти С. Есенина».

Термины: лейтобраз.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени и творческим личностям композиторов, проанализировать указанные сочинения.

Музыкальный материал:

1. Цикл «Курские песни».
2. «Поэма памяти С. Есенина».

Литература: [2].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в VIII семестре студентами **заочной формы обучения** и служит альтернативой практическим (семинарским) занятиям студентов очной формы обучения. Теоретические задания являются описательными. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме. 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 в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4. Общий объем – не менее 20 страниц.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант № 1

1. Творческий портрет С. Прокофьева.
2. Новаторство в балете на примере «Ромео и Джульетта».
3. Особенности драматургии оперы «Война и мир».
4. Музыка для фортепиано.

Вариант № 2

1. А. Хачатурян – выдающийся композитор своего времени.
2. Новаторство в области балетной музыки.
3. Драматургия балета «Спартак».
4. Драматургия балета «Гаянэ».

Вариант № 3

1. Т. Хренников и его роль в советской музыкальной культуре.
2. Особенности творчества.
3. Оперное творчество.
4. Камерная музыка.

Вариант № 4

1. А. Шнитке во времени и пространстве.
2. Полистилистика как основа авторского мышления.
3. Concerto grosso.
4. Работа в кино.

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VIII семестр)

Экзаменационные требования:

1. Ответить устно на 2 теоретических вопроса.
2. Проанализировать предложенное сочинение.
3. Прослушать музыкальную викторину.

Теоретические вопросы:

1. Характеристика периода 1917-1995 гг.
2. Советская массовая песня.
3. Творческий портрет Р. Глиэра.
4. Опера «Шахсенем» Р. Глиэра
5. Творческий портрет Н. Мясковского.
6. Симфония № 21 Н. Мясковского.
7. Симфония № 27 Н. Мясковского.
8. Черты стиля С. Прокофьева.
9. Особенности драматургии балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева.
10. Опера «Война и мир» С. Прокофьева.
11. Фортепианное творчество С. Прокофьева.
12. Симфоническое творчество С. Прокофьева.
13. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева.
14. Черты стиля А. Хачатуряна.
15. Особенности драматургии балета «Спартак» А. Хачатуряна.
16. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.
17. Творческий портрет Д. Шостаковича.
18. Симфония № 5 Д. Шостаковича.
19. Симфония № 7 Д. Шостаковича.
20. Симфония № 11 Д. Шостаковича.
21. Опера «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича.
22. Фортепианное творчество Д. Шостаковича.
23. Вокальная музыка Д. Шостаковича.
24. Творческий портрет Т. Хренникова.
25. Черты стиля Г. Свиридова.
26. «Поэма памяти С. Есенина» Г. Свиридова.
27. Черты стиля Р. Щедрина.
28. Концерты для оркестра Р. Щедрина.
29. Балет «Анна Каренина» Р. Щедрина.
30. Творческий портрет А. Шнитке.

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 «ИММК (советская музыка)» 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 «ИММК (советская музыка)» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение музыкальных произведений с партитурой;
- 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 фольклорные образцы и умеет их исполнять
хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет исполнять народно-песенные образцы
удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, исполняет фольклорные примеры в недостаточном объёме или на недостаточном уровне
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, не умеет исполнять народно-песенные примеры

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Дельсон, В. Фортепианное творчество и пианизм Прокофьева / В. Дельсон. - М. : Советский композитор, 1973. - 285 с.](#)
2. [Левая, Т. Шостакович и Прокофьев: эскиз к двойному портрету / Т. Левая // Музыкальная академия. — // 2006. — №3. — С.59-62.](#)
3. [Сабина, М. Шостакович-симфонист : Драматургия, эстетика, стиль / М. Сабина. – М. : Музыка, 1976. – 475 с.](#)
4. [Савкина, Н. Сергей Сергеевич Прокофьев / Н. Савкина. — М. : Музыка, 1982. — 143 с.](#)
5. [Тараканов, М. Творчество Родиона Щедрина / М. Тараканов. – М. : Сов композитор, 1980. – 326 с.](#)
6. [Хентова, С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 2 / С. Хентова. — В 2-х т. — Л. : Сов. композитор, 1986. — 624 с.](#)
7. [Холопова, В. Альфред Шнитке : Очерк жизни и творчества / В. Холопова, Е Чigareва. – М. : Сов. композитор, 1999. – 346 с.](#)

Дополнительная литература:

8. Богданова, А. Катерина Измайлова Д. Д. Шостаковича / А. Богданова. – М. : Музыка, 1968. – 85 с.
9. Бонфельд, М. Параллели: Шостакович — Свиридов — Гаврилин / Г. Григорьев. А. Платек // Его выбрало время . – М. : Сов. композитор, 1983. – 95 с.
10. Лихачёва, И. Музыкальный театр Родиона Щедрина / И. Лихачёва. – М. : Сов. композитор, 1977. – 206 с.
11. Нестьев, И. Жизнь Сергея Прокофьева / И. Нестьев. – М. : Сов. композитор, 1973. – 661 с.
12. Полякова, Л. Вокальные циклы Г. В. Свиридова / Л. Полякова. – М. : Сов. композитор, 1961. – 98 с.
13. Советская симфония за 50 лет / ред. А. Н. Крюков. – Л. : Музыка, 1967. – 542 с.
14. Свиридов Г. : сб. статей / сост. и ред. Д. В. Фишман. – М. : Музыка, 1971. – 422 с.
15. Хентова, С. М. Шостакович. Тридцатилетие 1945—1975 : монография. — Л. : Советский композитор, 1982. — 411 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.