МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО

Кафедра «Теория и история музыки»

История мировой музыкальной культуры

(раздел «История украинской музыкальной культуры)

ПРОГРАММА

нормативной учебной дисциплины

подготовки бакалавр

направления 6.020204 Музыкальное искусство

специализации «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Хоровое дирижирование», «Народный вокал», «Академический вокал», «Звукорежисура», «Регенты», «Музыковедение»

Заочная форма обучения

Цели и задачи академической дисциплины

Целью изучения дисциплины : расширить знания национальной музыкальной культуры в связи с историей развития страны, познакомиться с лучшими образцами народной и профессиональной музыки.

Основные задачи :

изучение процесса исторического развития музыкальной культуры, основанной на знаниях лучших примеров музыкального искусства Украины.

Теоретическая часть курса, рассчитывает на то, что студенты должны **знать:**

-         историю различных жанров музыки;

-         творческие биографии композиторов и их музыкальные произведения;

-         основные направления и течения искусства в связи с другими ветвями искусств.

В результате курса обучения студенты должны **уметь:**

-         определить основные этапы развития музыкальной культуры страны,

-         определить основные направления каждого этапа развития культуры,

-         раскрывать специфику и значение каждого периода в формировании музыкальной культуры Украины;

-         анализировать и давать характеристику музыкальным произведениям.

 На изучение учебной дисциплин отводится 142 часа, 4 кредита

2. Информационный объём дисциплины и виды учебной деятельности

2.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине. Тематический план дисциплины

Модуль 1. (Программа дисциплины на IV семестр)

Развитие украинской музыки от истоков до конца XVIII ст.

Тема 1: Украинская музыкальная культура как неотъемлемая часть мировой музыкальной культуры (лекция 2ч.).

Цель: выявить национальную специфику украинской музыки. Определить основные этапы развития украинской музыки.

Сложный исторический путь развития украинской музыки.

Тесные связи с мировой музыкальной культурой.

Влияние древней культуры византийского искусства, музыки Европы и создание профессиональной украинской музыкальной культуры.

Взаимопроникновение музыки других славянских стран.

Три волны украинской иммиграции и их влияние на украинское искусство. Украинская музыка в мировом пространстве. Высокий мировой авторитет украинских специалистов и народной музыки, музыкального образования и исполнительского искусства.

Тема 2. Истоки украинской музыкальной культуры (Лекция 2ч.)

Древняя культура восточных славян - источник украинской культуры. Социально-экономическое и культурное развитие восточных славян. Отражение в искусстве языческого мировоззрения.

Археологические раскопки – свидетельства о наличии письменности, высокого художественного мастерства, музыкальных инструментов и т.д. Греческие, византийские и арабские источники о жизни и культуре древних восточных славян. Отношение современников к сохранению древнего искус-

ства: сохранение аутентичной манеры исполнения фольклора, воспроизведение языческого музыкального мира в произведениях композиторов через использование современных композиторских техник(атональность, сонористика, алеаторика, кластер).

Музыкальный материал: примеры календарных, бытовых, обрядовых народных песен, плачей и причитаний. Использование древнейшего фольклора в творчестве композиторов: Л.Ревуцкий цикл «Сонечко», Л.Дичко, кантата «Чеввона калина», 4ч.; Н.Лентович, обработки песен «Щедрик», «Дударик» и др.

Тема 3. **Музыкальная культура Киевской Руси. (Лекция 2ч.)**

Общия характеристика Киевского государства. Роль и место музыкальной культуры как начального этапа и источника развития украинской профессиональной музыки.

Развитие фольклора, светской и духовной музыки.

Влияние византийской, болгарской и сербской культур.

Фольклор в Киевской Руси. Развитие народнопесенных жанров, зародившихся у наших далёких предков. Появление новых жанров – былинный эпос.

Музыка при дворе киевских князей. Ратная музыка.

Христианство и его роль в становлении и развитии духовной музыки как неотъемлемой части искусства на профессиональной основе. Знаменный распев, характеристика церковного пения. Осьмогласие, знаменная нотация.

 Ярмарочное искусство.

 Музыкальные примеры: былины (по выбору), Н.Лысенко, опера «Т. Бульба» - Плач Насти из 2действия, «Матинко рідна» из оперы Л.Дычко «Золотоноша».

Образцы знаменного распева.

Тема 4. **Народнопесенное творчество. Развитие его основных жанров в XIV – первой половине XVIII ст. (Лекция 2ч.)**

Народная песня – как творческое переосмысление окружающей жизни.

Н.Добролюбов, Т. Шевченко, Н. Гоголь об украинской народной песне.

Стадии социального развития страны в период ХIV – XVII веков.

Новый этап в истории украинских народных песен в XVI – первой половине XVIII века. Создание песен нового типа, отражающих жизнь и быт народа в новых исторических условиях. Возникновение новых жанров: эпические (думы и исторические), лирические протяжные, шуточные, юмористические, танцевальные песни, канты.

Уусиление выразительности, экспрессии и патетики в народнопесенном творчестве.

Принципы народного многоголосия.

Исключительная роль жанра думы. Особенности исполнения, содержание.

Характеристика музыкальных особеностей дум. Характеристика исторических песен, песни XV – XVI ст. Казацкие песни, их музыкальные особенности. Хоровое исполнение исторических песен и его влияние на развитие народного многоголосного пения подголосочного и аккордово-полифонического склада.

Классификация протяжных украинских песен: отяжкой доле народа, социальном неравенстве (козацкие, чумацкие, рекрутские и др.); о бесправии женщины в феодальном обществе и в патриархальнуой семье; любовная тематика (чаще про несчастливую любовь и разлуку).

Инструментальная музыка, украинские музыкальные инструменты. Троиста музыка.

Тесная взаимосвязь развития народных песен с развитием профессиональной музыки.

  Музыкальный материал:

Думы: «Про трьох братів Озівських», «Про Марусю Богуславку», «Невольницкий плач» и др.

Исторические песни: «Гей не дивуйте», «Ой на горі та женці жнуть», «Засвіт встали козаченьки», «Про Байду» и др.

Лирико-драматические, протяжные лирич: «Ой на горі вогонь горить», «Ой кряче, кряче та чорненький ворон», «Ой із-за гір, із за гір» и др.

Шуточные, юмористические: «У сусіда хата біла», «І шумить і гуде», «Ой під вишнею», «Ой за гаєм, гаєм», «Од Києва до Лубен» и др.

Образцы троистой музыки.

Тема 5. История духовной музыки в период Х- первой половины ХVII1 cтолетий. (Лекция 4ч.), (семинар 2ч.)

Принятие правословия и зарождение профессиональной музыки. Знаменный распев как основа духовной музыки, его стилистические компоненты (византийские и местные народнопесенные), их характеристика.

Эволюция знаменного распева, его варианты, система нотации.

Введение многоголосия и реформы нотной записи XVI - XVII века. Лаврское и партесное многоголосие.

Духовная музыка вне церкви (псалмы, гимны, канты).

Братства и их место в эволюционных процессах украинской музыки.

Усиление влияния западной музыкальной культуры и народного искусства на форму и содержание духовной музыки.

Партесныйй концерт. Содержание концерта, его структура, музыкальный язык и выразительные средства.

Н. Дилецкий – композитор, педагог, теоретик. Значение его работы

«Грамматика мусикийская». «Воскресенский канон» - выдающийся партесный концерт второй половины XVII века.

Музыкальный материал: образцы: знаменного распева (малый и большой);

строчного пения, гармонизации распевов.

Партесные концерты: «Торжествуй, Росийская земле», «Воскресенский канон» Н.Дилецкого, «Сначала днесь» анонимного автора.

Тема 6. Зарождение и развитие украинской светской и профессиональной музыки (лекция 2ч.)

  Исторические события в Украине ХIV-XVII веков, социально-экономическое положение. Политический раздел Украины после 1654г. Окончательное формирование украинской нации, языка и образования.

Тесные отношения Украины с культурой соседних народов.

Новаторские устремления украинских поэтов (Ф. Прокопович, Г. Смотрицкий, Соколовский, Д.Tуптало и другие). Тесные связи музыки и литературы.

Музыкальная жизнь городов.

Развитие сольной песни с инструметальным сопровождением. Канты.

Украинские песни в польских и российских песенниках.

Oдноголоснaя и многоголосная певческая практика.

Искусство кобзарей, лирников, бандуристов.

Музыкальные цехи.

Развитие музыкального образования в Украи не в ХVII- первой половине XVIII ст. Киевская академия, Глуховская музыкальная школа.

Музыкальный материал: Кант: «Що я кому виноват», «Щиголь тугу має», «Радуйся, радость твою воспіваю», «Ішов козак з України». Сольная песня с сопровождением: «Ах, Україненько», «Ой беда, беда мне, чайце-небозе», «О роскошная Венера», «Їхав козак за Дунай».

ТЕМА 7. Зарожденние украинского музыкального театра. (Лекция 2ч.)

Истоки музыкально-театрального украинского искусства. Народные театрализованные действия. Народный музыкальный кукольный театр «Вертеп». Содержание, драматургия. Музыкальные жанры и исполнители. Влияние «Вертепа» на развитие украинского музыкально-драматического театра. Школьный театр. Жанровые разновидности, авторы, «трагедии» и интермедии. Роль музыки.

Музыкальный материал: канты из «Вертепа», песня Запорожца, инструментальные номера: камаринская, краковяк, песня и танец еврея и еврейки.

Тема 8. Музыкальная культура второй половины ХVIII – первой половины Х1Х ст. (Лекция 2ч.)

Исторические условия и социально-экономическое положение во второй половине ХVIII века.

Усиление борьбы украинского народа за национальное и социальное освобождение. Народные восстания 1734, 1750, 1768 годов.

Влияние росийской и европейской культуры на все стороны жизни Украины.

Возросший интерес к народному творчеству со стороны поэтов, писателей, музыкантов.

Активизация музыкальной жизни.

Влияние народной песни на творчество композиторов в разных жанрах.

Новые черты в украинском народно-песенном творчестве.

Г. Сковорода и его роль в развитии камерной вокальной музыки.

Возникновение новых форм хоровой музыки (хоровой циклический концерт). Творчество композиторов М. Березовского, А. Веделя, Д.Бортнянского. Первые оперы, сонаты, симфонии.

  Развитие инструментальной музыки. Военные оркестры.

Формирование украинской композитopской школы.

Образование во второй половине 18 века. Музыка в помещечьих усадьбах, их роль в развитии музыкальной культуры в Украине.

Тема 9. Г.С.Сковорода – поэт, философ, музыкант. (Лекция 2ч.), (семинар 2ч.)

Передовые философские и эстетические взгляды гуманиста и просветителя Г.Сковороды. Творческий портрет. Музыкально-поэтическое творчество Г. Сковороды. Роль в развитии камерной вокальной музыки. Канты и песни. Содержание, выход за рамки светской песни-романса. Широкий круг тем. Сборник «Сад божественных песней».Духовная музыка.

Музыкальный материал: «Ох, счастье, счастье», «Ой ти, пташко жовтобока», «Стоїть явір над водою», «Всякому городу нрав і права». «Херувимская».

Тема 10. Хоровой концерт конца ХVIII - начала XIX ст. (Лекционных-2ч.)

Вторая половина ХVIII 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.

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. Анализ хоровых произведений. Высокое мастерство, глубина, яркая эмоциональность, соединение достижений западноевропейской и отечественной хоровой музыки.

Березовский – автор первой циклической скрипичной сонаты, первой оперы в Украине. Анализ сонаты и фрагментов из оперы «Демофонт». Значение творчества М. Березовского.

Музыкальный материал:Концерт «Не отвержи мене», «Херувимская», Литургия, соната для скрипки и клавесина.

Тема 11. А. Ведель - мастер хорового концерта второй половины XVIII века (лекция 2ч.)

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.

Музыкальный материал: Концерты: «Доколе, Господи, забудеши мя» - №3, «На реках Вавилонских». «Херувимская», «Покаянное трио».

Тема12. Д. С. Бортнянский – выдающийся представитель отечественной культуры конца ХVIII - начала XIX ст. (лекционных 4ч.) ,(семинар 2 ч.).

Творческий путь. Разнообразие жанров в его творчестве. Хоровое творчество – выдающееся явление музыкальной культуры конца 18 начала 19 столетий. Органичное объединение традиций национального хорового искувсства с западноевропейским баррокко, классицизмом. Проникновение в дух украинской и русской песни. Богатство образов, настроений. Высокое владение хоровой техникой. Камерно-инструментальное творчество Д.Бортнянского – классический образец украинского искусства 18 века. Развитие сонатной формы, внедрение национального материала в строгий классический стиль. Основоположник камерно-ансамблевой музыки (квинтет, «Концертная симфония»). Оперное творчество Д. Бортнянского. Оперы итальянского периода и оперы на французском языке. Лиризм, психологическая характеристика героев, богатство вокальных форм, изящность оркестровки. Популярность, постановки.

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

Тема13. Развитие инструментальной музыки во второй половине XVIII – начале XIX столетий. (Лекционных 2ч.), (семинар 2ч.)

Развитие в музыкальном быту Украины музыки для отдельных музыкальных инструментов и ансамблей. Опора произведений на народнопесенные и народнотанцевальные украинские и российские мелодии, малые формы, аранжировки народных песен и танцев, вариации. Публикации произведений в журналах, специальных книжках. Интерес к западноевропейской инструментальной музыке.

Зарождение симфонической музыки. Первые образцы отечественных симфоний. Предпосылки: развитие таких жанров как кант, партесный и циклический хоровые концерты, инструментальных жанров; углубление интереса к народному творчеству; расширение взаимосвязей с западноевропейским искусством; формирование исполнительских коллективов, в основном, в помещичьих усадьбах. Симфонии Эрнеста Ванжуры («Украинская», «Русская», «Польская». Симфония соль минор неизвестного автора. Сложные судьбы этих произведений. Краткая биография Э.Ванжуры. Особенности симфоний: объединение национально-специфического с общеевропейским, лирико-жанровый тип, включение в симфонии украинские, русские и польские народные песни. Характеристика «Украинской симфонии». Хронологическое совпадение формирования украинской симфонии с аналогичным процессом в европейских школах.

Музыкальный материал: Танцы из Табулатуры 1619г., козачки. Инструментальная музыка М.Березовского (соната для скрипки иклавичембало) и Д.Бортнянского (сонаты для фортепиано До мажор, Фа мажор, Си бемоль мажор, Концертная симфония, концерт для фортепиано с оркестром). Фрагменты из опер Д.Бортнянского.«Украинская симфония» Э.Ванжуры.

Модуль 2

Украинская профессиональная музыка Х1Х столетия

Формирование основ украинской национальной музыкальной школы

Раздел 1

Особенности музыкального творчества Украины в 1 половине XIX века

Тема 1. Историческая ситуация в Укране в 1-ой половине ХIХ века. Музыкальное образование, музыкальная жизнь. Начало научной фольклористики. (Лекция 2ч.)

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

Развитие профессиональной музыки в помещечьих усадьбах. Наиболее известные крепостные оркестры и капеллы. Репертуар. Значение их для отечественного исполнительства и композиторского творчества.

Развитие домашнего музицирования, организация любительских концертов. Появление печатных нотных сборников, рассчитаных на исполнение в быту. Открытие университетов в Харькове и Киеве, лицея в Одессе. Приезжие концертирующие музыканты (Ф.Лист).

 Театральная жизнь. Открытие театров. И.Котляревский и театр.

Тема 2. Песня-романс в первой половине XIX века. Лекция (2ч.)

Формирование романса в 19 веке происходит под влиянием 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.

Музыкальный материал: «Гуде вітер», «Не щебечи, соловейко» М.Глинки, «Віють вітри», «Сонце низенько», «Хусточка», «Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці», «Сирота» М.Маркевича и др.

Тема 3. Развитие театра в первой половине XIX века. Лекция (2ч.)

Семинар (2ч.)

Организация вольных трупп, принадлежащих частным лицам или любителям музыки и театра. Постановки драматических и опнрных спектаклей одними и теми же актёрами. Репертуар – комедии и популярные бытовые оперы российских авторов. Первый открытый Харьковский театр, его роль в развитии музыкально-театрального искусства в Украине. Платные театры Киева, Одессы, Полтавы и др. городов. Организация в их деятельности. Репертуарная политика, исполнительские силы.

Особая роль в истории музыкального театра «Наталки Полтавки» И.Котляревского, в которой музыка стала неотъемлемой характеристикой образов и драматических ситуаций. Сюжет, жанр, идея, характеристика действующих лиц. Подбор индивидуальных песен для каждого персонажа.

Аранжировки музыки к пьесе различными авторами. Многочисленные музыкальные редакции. «Наталка Полтавка» в редакции Н.Лысенко.

 Водевиль «Москаль-чарівник» Котляревского. Характеристика персонажей удачно подобраными песнями.

«Сватання на Гончарівці» - репертуарная пьеса украинского театра Г.Квитки-Основьяненко. Её многочисленные редакции. Музыка К.Стеценко к пьесе.

 Украинской театр в Коломыи и Галиччине (с постановки «Наталки Полтавки» в обработке И.Озаркевича под названием «На милування нема силування», имевшей огромный успех). Музыка к спектаклям М.Вербицкого.

 Музыкальный материал: песни из оперы И.Котляревского «Наталка Полтавка».

Тема 4. Инструментальная музыка первой половины XIX века. Лекция (2ч.)

 Предпосылки появления в украинской музыке симфонии: 1) углубление интереса к народному творчеству, печатныесборники народных песен с нотами; 2) расширение взаимосвязей с западноевропейским искусством; 3) формирование исполнительских коллективов (в основном, крепостных), оркестры в учебных заведениях, городские оркестры. Высокий уровень оркестровой культуры.

Новый высший этап в развитии отественного симфонизма – Симфония соль минор неизвестного автора. Фольклорная основа тематизма, образный строй, яркий национальный характер, высокий художественный уровень произведения. Органическское объединение фольклорного материала с методами симфонического развития. Четырёхчастный цикл. Разбор каждой части. Специфические национальные черты – включение в цикл романса (2ч.) и казачка (4ч.)

  Музыкальный материал: Симфония соль минор неизвестного автора.

Музыкальная культура Украины во второй половине XIX века.

Композиторы второй половины XIX столетия.

Тема 5. Музыкальная культура второй половины 19 века. Лекция (2ч.)

  Историческая ситуация и общекультурный контекст.

 Особенности исторического развития Украины во второй половине ХІХ ст. Боротьба прогрессивних сил общества за сохранение и развитие национального самосознания. Формувание эстетичекних идеалов народности и демократизма под влиянием М.Чернишевского, В. Белинского, М.Костомарова, Т. Шевченко, М. Гоголя.

Торможение развития укр. культуры со стороны царского пительства. Валуевский, Эмский указы.Становление укр. национальной композиторской школы во ІІ половине ХІХ ст. Развитие муз. жанров на основе народной национальной музыки, опыта росийских и западноевропейских композиторов. Выдающияся роль творчекой деятельности Н.Лысенко – основателя отечественной музыки. Развитие музыкально-драматического театра, корифеи театра. Развитие научной фольклористики – А. Серов, Н. Лысенко, П. Сокальский, Ф. Колеса и др. Активизация концертной жизни. Деятельность РМО.

Тема 6. Украинский музыкально-драматический театр.

С.С. Гулак-Артемовский - автор первой национальной оперы.

Лекция (3ч.), семинар (2ч.)

Деятельность русских оперных театров. Репертуар. Основа украинского профессионального оперного искусства заложены оперой С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» и является примером плодотворных русско-украинских связей. Гулак-Артемовский – талантливый композитор,выдающийся оперный певец, актёр, драматург. Творческая биография. Роль М.Глинки в становлении музыканта. Дружба с Т.Шевченко. Выступления в украинских пьесах И.Котляревского, в своих собственных.Опера «Запорожец за Дунаем» - первая укр. лирико-комическая бытовая опера. Реалистическое изображение нац. характеров, быта. Три сюжетные линии: лирическая, бытовая-комическая, общенародная. Патриотическая направленнсть.Органичное соединение традиционных оперных форм с традициями укр. театра. Украинские танцы в опере. Характеристики действующих лиц.

Н.Аркас и его опера «Катерина». Жанр, тема, музыкальный материал.

Музыкальный материал: прослушать или посмотреть оперу «Запорожець за Дунаєм». Н.Аркас,опера «Катерина» - фрагменты.

Тема 7. Н.В.Лысенко – основоположник украинской классической музыки. Лекция (2ч.)

1.Жизненный и творческий путь Н.Лысенко. Разнообразие деятельности.

2.Н. Лысенко и фольклорная деятельность. Обработки народных песен.

Н. Лысенко – выдающийся композитор, хоровой дирижер, пианист, педагог, ученый-фольклорист, музыкально-общественный деятель. Выдающаяся роль художника в историии развития укр.муз. культуры дооктябрьского периода. Демократическая направленность идейно-художественных принципов. Жанровое разнообразие творчести . Соединение лучших достижений европейской и росийской музыки с традициями нац. искусства. Мировое признание творчества композитора.

Жизненный и творческий путь. Образование, формирование мировоззрения, творчество студенческих лет. Лейпцигская консерватория. Концертная и педагогическая работа. Собирание и обработки народных песен. Запись дум и организация выступлений кобзаря Остапа Вересая. Петербургский период. Общение с русскими композиторами. Организация концертов. Творческие достижения. Творческая деятельность Лысенко конца 70- 80-х г. Творческая деятельность 90-х и 1900-х лет. Научные работы. Организация хоровых концертов и поездки по Украине. Широкое празднование 35-летнего творческого юбилея. Открытие Музыкально-драматической школы в Киеве. Революция1905-1907 г. Создание произведений на революционные темы.

Обработки народных песен. Огромный интерес и любовь к народной песне, научный подход к записи. Методы обработки народных песен. Концертный характер ранних обработок для голоса и фортепиано. Использование характерных особенностей фольклора в более поздних обработках. Разнообразие жанров. Выпуски печатных обработок для голоса и фортепиано и для хора. Органичное объединение характерного народно-песенного материала с профессиональными приёмами музыкально-тематического развития в хоровых и сольных оброботках. Их роль в обогащении муз. культуры.

Музыкальный материал: обработки нар. песен – прослушать или проиграть

«Ой не світи місяченьку», «Ой ходила дівчина бережком», «Про Купер’яна», «Лугом іду» и др.

Тема 8. Н. Лысенко. Камерно-вокальное и камерно-инструментальное творчество. Лекция (2 ч.)

Романсы Н.Лысенко стали отправным пунктом в дальнейшей эволюции украинской камерно-вокальной музыки. Романсы 60-80-х годов. Обращение к поэзии Т.Шевченко: 54 романса, в которых композитор показал портретную галерею людей из народа. 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.

Романсы 1890-х и 1900-х годов. Обращение к поэзии Г.Гейне, И.Франко, Л.Украинки и др. поэтов. Поиски новых выразительных средств. Влияние романсной лирики П.Чайковского, С.Рахманинова, Р.Шумана. Психологизм образов, лаконизм формы, разнообразие жанров. Анализ романсов: «Ой одна я, одна», «Садок вишневий», «Мені однаково», «Якби мені черевики», «Ой чого ти почорніло» и др на сл.Т.Шевченко.«Чого так поблідли троянди ясні», «Коли розлучаються двоє», «Коли настав чудовий май» на сл. Г. Гейне. «Безмежнеє поле» И.Франко и др.

Тема 9. Хоровое творчество Н.В.Лысенко. Лекция (2ч.)

Место и значение хоровой музыки в творчестве композитора. Темы страданий, освободительной боротьбы народа. Создание новых для укр. музыки жанров кантаты, хоровой поэмы, монолога, вокального ансамбля.

Кантата «Радуйся, ниво неполитая»: особенности драматургии, муз. языка. Хоровые обработки Н.Лысенко. Новаторство, удобство и естественность голосоведения. Решение главной проблемы обработок того времени – создание гармонических последований и созвучий, вытекающими из ладо-интонационных основ песни. Тематика, жанры. Сборники обработок.

Музыкальный материал: кантаты «Радуйся, ниво неполитая», «Б’ють пороги», хори «Наш отаман Гамалія», «У туркені по тім боці», «Вічний революціонер», «Туман хвилями лягає». Обработки народных песен для хора: «Гей, не дивуйте», «Про Купер’яна», «На вгоді коло броду» и др. (по выбору).

Тема 10. Оперное творчество Н. Лысенко. Лекция (4ч.),семинар (2ч.)

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

Новые жанры в укр. муз., детские оперы.

Опера «Тарас Бульба» - историческая народная драма, высшее досгижение развития укр. оперы 19 ст. История написания произведения, тема, идея, содержание по картинами и актам, либретто, изменения, которые внесли авторы сравнительно с повестью Н.Гоголя. Раскрытие героико-патриатической идеи через создание обобщеных типов нац. характера, воссоздание событий исторического прошлого.

Характеристика муз. номеров опери, драматургия, новаторство.

«Наталка Полтавка» пример лирико-бытовой оперы. Роль Лысенко в редактировании музыки к «Наталеи Полтавке» И. Котляревького. Содержание, жанр, характеристика персонажей.

Знакомство с операми «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством».

Сатирическая опера «Энеида», Новаторство.

Музыкальный материал: прослушать оперу «Тарас Бульба», проанализировать образы Тараса, Насти, народа. Темы из оперы «Наталка Полтавка», хор «Туман хвилями лягає» из оперы «Утоплена».Фрагменты из опер «Ночь перед рождеством», из детских опер.

Тема 11. Итоги развития украинской музыки в ХІХ ст. Семинар (2ч.)

Досгижениия подготовитедьного и предкласического этапа украинской музыки. Поступательный путь к созданию национальной школы. Постепенное преодоление аматорского и бытового – прикладного отошения к музыкальнму искусству.

Овладение передовыми формами и жанрами мировой музыки на национальном материале.

Глубокая народность украинской музыки. Классический этап в истории украинской музыки. Роль Н. В. Лысенко.

Основные жанры в музыке ХІХ ст., их эволюционное развитие.

После изучения первого и второго модулей проводится недифференцированный зачёт.

Модуль 3

Композиторська школа І-ой половини ХХ столетия.

Тема 1. Украинская композиторская школа конца ХІХ – начала ХХ столетия. Лекция (2ч.)

Чрезвычайно тяжелое социально – политическое положение Украины. Первая волна украинской эмиграции.

Активное развитие национальной культуры. Создание национальной композиторськой школы. Влияние личности и многогранной деятельности н. В. Лисенко на розвитие украинской композиторской школы.

Процесс преодоления религиозно – культовых ограничений и рамок домашнего музицирования. Выход украинской музыки на концертную эстраду.

Фольклор как целостная система многовекового художественного опыта народа. Национальная по содержанию украинская композиторская школа.

Европейское признание досгижений украинськой композиторской школы. Хоровая музыка как главный жанр. Высокий уровень музыкальной жизни, музыкального образования и научной мысли.

Музыкальный материал: революционные песни и песни Гражданской войны; хоры Н.Лысенко «Вечный революционер» и др.

Тема 2. Особенности западноукраинской музыки. Лекция (2ч.)

Своеобразные условия исторического развития Западной Украины. Общие источники, сохранение характерных черт украинськой культуры в целом. Отличительные признаки музыкального диалекта.

Протистояние польской и росийской ассимиляции. Национальное возродение ХІХ ст. Науичное товарищество им.Т. Шевченко его роль в развитии культурной жизни.

Перемышльская и Львовская школы. Развитие хоровой музыки светской и просветительской направленности.

Представители старшего поколения (М. Вербицкий. И. Лавриковский, В. Матюк и др.).

Новое поколение (О. Нижанковский, С. Воробкевич, Д. Сичинский и др.).

Иключительное место хоровой культуры в Западной Украине.

Развитие оперного и инструментального жанра.

Музыкальный материал: Д.Сичинский. Кантата «Лічу в неволі».

Тема 3. Кирилл Стеценко – продолжатель традиций Н.Лысенко. Лекция (3ч.)

К.Стеценко - композитор, хоровой дирижер, педагог, редактор, продолжатель традиций Н. Лысенка. Жизненный и творческий путь.

Многогранная деятельность. Социально-политические события в начале ХХ ст. и их отражение в творчестве композитора. Обновление тематики, образного содержания и музыкального языка. Познакомиться с хоровым творчеством: обработками народных песен, хоровыми миниатюрами, хоровыми поэмами и кантатами.

Прослушать: обработки колядок, хоровые произведения - «Рано- вранці новобранці», хоровая поэма «Сон», кантаты «Шевченкові», «Прометей».

Прослушать и разобрать камерно-вокальные произведения разного периода творчества: сатирический романс (первый в Украине жанр) «Цар Горох», «Вечірня пісня», «Стояла я і слухала весну» и др

Тема 4. Николай Леонтович – мастер хоровой обработки. Лекция (3ч.), семинар (2ч.).

Жизненный и творческий путь композитора. Вершиною творчества Н. Леонтовича являются обработки нар. песен. Его зрелые композиции трудно назвать оброботками – это оригинальные високохудожественные хоровые минатюры. Автор творчески переплавил достижения предшествеников и современиков, углубляя и обогащая суть первоисточника, выявляя нюансы его поэтического содержания. Леонтович обогатил жанр хоровой обработки мастерским использованием приёмов западноевропейской полифонии, поисками в области формы, объединение их с народной песенностью. Жанровое разнообразие песен.

Прослушать и разобрать выразительные средства и форму в таких обработках: «Над річкою бережком» (канон), «Пряля» (куплетно-вариационая. рондообразная), «Козака несуть» (трёхчастная), «Дударик», «Щедрик» (сквозное развитие), «Піють півні» (двухчастная), «За городом качки пливуть» (куплетная, вариационная).

Музыкальная культура Украины в период с 1917 по 1940 г.

Тема 5. Украинская музыка после 1917г. Периодизация. Лекция (2ч.).

1917-1941 г. – чрезвычайно сдожный и противоречивый период. Особенности развития в отдельных фазах данного периода: 1917-1920,

20 –е, 30-е годы. Коренная перестройка культурной жизни, музыкального образования, науки. Киевская композиторская школа.

Изменение шкалы ценностей в 30-е годы. Тотальная идеологизация, политические кампании.

Деятельность музыкальных обществ и творческих коллективов. Общая характеристика состояния основных жанров. Вокально-инструменальная музыка, камерно-инструментальная.

Музыкальный материал: К. Стеценко, кантата-поэма «У неділеньку святую»; «Классическое трио» В.Косенко, фортепианный квинтет М.Скорульского и др. по выбору студента.

Тема 6. Развитие оперы и балета. Симфоническая музыка. Лекция (4ч.),семинар (2ч.).

Творческая деятельность вновь организованных оперных колективов. Сочинения данного периода. Творчество Я.Степового, К.Стеценко, Н.Леонтовича. Творчество молодых композиторов. Этапные произведения: Б.Лятошинский – «Золотой обруч» и «Щорс».

Жанр балета в украинской музыке. Споры вокруг советского балета. Этапные произведения. Темы. Драматургия. Муз.язык. Овладение жанровым разнообразием, выработка национального стиля. Комрозиторы, тематика, драматургия.

Музыкальный материал: фрагменты опер «На русалчин великдень» Леонтовича, М. Скорульский - балет «Лісова пісня», К.Данькевич- Балет «Лілея», Рябов – опретта «Свадьба в Малиновке» и др.

Ю.Мейтус – симфоническая сюита «Днепрострой», Косенко «Героическая увртюра», Лятошинский Первая и Вторая симифонии, М.Вериковский «Веснянки».

Тема 7. Творчество В.С.Косенко. Лекция (2ч.).

В.С.Косенко –выдающийся композитор, блестящий пианист, педагог.

Биографические сведения и общая характеристика творчества.Значение творчества композитора в формированииукраинской камерно-инструментальной музыки. Соединение традиций росийской и западно-

европейской классики с национальной образностью и стилевыми особеннстями укр. музыки. Камерно-вокальное творчество. Продолжение традиций отече ственной вокальной классики. Интимная лирика романсов 1917-1925г., обновление образного содержания, расширение жанровых рамок в последующие годы. Объединение элементов напевности и декламационности; развитая и ярко-образная фортепианная партия. Камерно-инструментальная музыка Косенко: «Классическое трио», Фортепианный концерт – классические образцы укр. музыки. «Героическая увертюра», тематизм, драматургия, тематическое развитие.

Музыкальный материал: романсы: «Сумний я», «Колискова», «Коли б то ти могла», «Старовинна пісня», «Я пережил свои желанья» и др. Фортепианніе произведения: Этюды ор. 8; 11 этюдов в форме старинных танцев, Поэмы-легенды ми минор и ми бемоль минор, мазурки.

Тема 8. Творчество Л.Н.Ревуцкого. Лекция (4ч.).

Ревуцкий Л.Н. – выдающийся композитор, педагог, общественный деятель, основатель лирико-драматического симфонизма.

Биография композитора. Общая характеристика творчества. Обработки нар. 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 укр. музыки. Новаторское развитие отечественного и западноевропейского симфонизма на национальной почве. Концерт для фортепиано с оркестром – первый образец такого жанра в Украине. Современная тематика, новыевыразительные средства.

Музыкальный материал: сборник обработок «Сонечко», «Козацкие песни»; поэма-кантата «Хустина»; Вторая симфония (все части); Прелюдии для фортепиано ор. 4. Ор.7, ор. 11. Песня, Концерт для фортепиано с оркестром.

Тема 9. Б.Н.Лятошинский. (Период с 1895 до 1945г). Лекция (4ч.), семинар (2ч.).

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

Музыкальный материал: «Відображення», Прелюдии, фрагменты из опер «Золотой обруч» и «Щорс», хоры «Тече вода в синє море» и «Із-за гаю», Вторая симфония.

Тема 10. С.П. Людкевич. Лекция (2ч.) Семинар (2ч.).

С.Ф. Людкевич – основоположник западноукраинской классической музыки. Учёный-музыковед, фольклорист, публицист, дирижёр, педагог. Стиль композитора –поздний романтизм. Обращение к творчеству карпатских лемков. Значение творчества Людкевича для развития культуры Западной Украины. Жанровое разнообразие творче ства. Преобладание масштабных форм вокально-инструментального и симфонических жанров (кантата-симфония «Кавказ», кантата-поэма «Заповт»). Круг образов, симфонизм развития, важная роль полифонических приёмов. Камерно-инструментальные произведения. Обработки народных песен, хоровые миниатюры. Написание учбников.

Музыкальный материал: Кантата-поэма «Заповт», кантата-симфония «Кавказ»; симфоническая поэма «Пісня юнаків»; Песня без слов, Элегия, Баркарола для фортепиано; обработки народных песен «Гагілка», «Ой співаночки мої».

Модуль 4

Украинская профессиональная музыка второй половины ХХ века

Тема 1. Основные тенденции развития украинской музыки в 40-50-е годы.

Лекция (1ч.) Деятельность укр. композиторов и исполнителей в годы Вов.

Создание новых коллективов. Активное развитие песенных жанров.

Создание крупных вокально-симфонических, театральных, программных симфонических произведений, камерно-инструментальных.

Активная деятельность укр. композиторов по восстановлению культуры. Развитие самодеятельности, концертной жизни. Расширение сети музыкальных учебных заведений.

Темы творчества композиторов.

Тема 2. А. Я. Штогаренко. Лекция (2ч.).

Андрей Яковлевич Штогаренко вошёл в историю укр.узыки не только как известный композитор, но и как общественный деятель, педагог, ректор Киевской консерватории. Он являлся продолжателем реалистических традиций. Эпическая и героико-патриотическая сфера образов. Широкая жанровая амплитуда творчества. Биография композитора и обзор творчества. Тесная связь деятельности Штогаренко с жизнью народа. Отражение в творчестве важных моментов своего времени, партизанская тема, молодёжная тематика.

Развитие жанра вокальной симфонии на примере кантаты-симфонии «Украина моя». Идея, тема, структура, национальность музыкального мышления. Разбор кантаты.

Партизанская тематика в творчестве Штогаренко. Симфоническая сюита «Партизанские картины» - продолжение линии программного симфонизма. Разбор сюиты.

Фортепианное творчество.

Музыкальный материал: Кантата-симфония «Украина моя», Симфоническая сюита «Партизанские картины», квартет «Армянские эскизы» и др.

Тема 3. Развитие украинского симфонизма в творчесве Б. Н. Лятошинского. Лекция (3ч.), семинар (2ч.).

Деятельность композитора в военные и послевоенные годы. Отражение темы войны в творчестве композитора. Славянская тематика. Обращение к поэзии укр. 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 укр. симфонизма, симфония-драма, памятник эпохи. Обострённая конфликтность драматургии, поступенно е развёртывание идеи в каждой из четырёх частей. Важная роль лейтмотивов, сквозное развитие,трансформация муз. тем. Способы развия, оркестр.

Симфоническая баллада «Гражина» - пример программного симфонизма. Разбор произведения.

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

Музыкальный материал: «Фортепианный квинтет», Третья симфония, «Гражина», 5 симфония, фортепианый концерт и др.

Тема 4. Опера в 40-60-е годы ХХ века. Лекция (3ч.)

Общая характеристика состояния оперного искусства в середине ХХ века. Включение в работу молодых композиторов. К.Ф.Данькевич – композиторр, пианист, директор Одесской консерватории. Наиболее известные произведения. Разбор оперы «Богдан Хмельницкий». Жанр, содержание, характеристики главных героев, образ народа.

Георгий Майборода – композитор широкого диапазона: оркестровая, вокальная, хоровая, обработки нар. песен. Краткая биография и обзор творчества. Разбор оперы «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». Идея оперы, содержание. Музыкальные характеристики героев.

Юлий Мейтус – один из наиболее плодотворно работающих в музыкально-драматическом жанре. Автор первой оперы на тему Вов «Молодая гвардия». Создаёт очень разные по тематике оперы (17). Высшим достижением является опера «Украдене щастя» (И. Франко).

Особое место в творчестве –романсы (около 250).

Музыкальный материал: фрагменты из опер «Богдан Хмельницкий», «Лісова пісня», «Милана», «Арсенал», «Молодая гвардия». Романсы Ю.Мейтуса по выбору.

Тема 5. Украинская музыкальная культура 60-х г. Авангард. Лекция (2ч.).

«Хрущёвская оттепель» и возможность свободно мыслить. Формирование у молодых композиторов нового взляда на мир, становление которого происходит на фоне интересных направлений: новая фольклорная волна, авангард, появления новых звукозаписывающих средств и т.д. Развитие на новом уровне массовой песни.

Киевская группа «шестидесятников» – авангардистов, изучение новых техник и использование их в створчестве.

Познакомиться с творчеством Виталия Годзяцкого, Владимира Губы, Алемдара Караманова, Геннадия Ляшенко.

Леонид Грабовский – один из наиболее часто исполняемых на западе композиторов, мыслящий смело и неординарно. Творческий путь. Разбор «Симфонических фресок» по мотивам серии рисунков Б.Пророкова «Это не должно повториться».

Музыкальный материал: Грабовский «Симфонические фрески», произведения по выбору из творчества В.Годзяцкого, В.Губы, В.Сильвестрова и др.

Тема 6. Музыкально-театральное творчество В.Губаренко. Лекция (2ч.).

Виталий Губаренко широко известный композитор, работающий в разных жанрах. Однако ведущими стали музыкально-сценические: опера и балет, в которых 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.

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

Тема 7. Фольклорная волна в современной украинской музыке ХХ ст. Леся Дичко. Лекция (3ч.).

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

Кантата «Чотири пору 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. Использование современных композиторких техник.

Музыкальный материал: Кантаты «Чотири пору року», «Червона калина», романсы на стихи П.Тичины; фортепианные произведения (по выбору), фрагменты из оперы «Золотоноша».

Тема 8. Своеобразие использования карпатского фольклора в творчестве Мирослава Скорика. Лекция (3ч.), семинар (2ч.).

М. Скорик – укр. 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 симфоническогоестровом мышления. Это яркий пример неофольклоризма в оркестровой музыке. Содержание, структура, форма, тематизм. Разбор каждого раздела.

Музыкальный материал: «Карпатский концерт», «Гуцульский триптих», Партиты №2 и№5, Прелюдии и фуги для фортепьяно (для студентов ф-го отд.), концерт для скрипки (по выбору студентов-струнников).

Тема 9. Пути развития украинского симфонизма в последней трети ХХ века. Е.Станкович. Лекция (3ч.).

Симфоническая музыка в 50-60-е годы – высший этап в развитии укр. музыки (Штогаренко, Н.Лятошинский, Г.Таранови др.). Последняя треть ХХст. становится качествено новым этапом в развитии укр. симфонии, связанным с именами композиторов нового поколения (В.Бибик, Л.Грабовский, В.Губаренко, Л.Дичко, В.Золотухин, И.Карабиц, М.Скорик, Е.Станкович. Симфонии этого п ериода характеризуются полюсностью. Преобладание конфликтно-драматическоготипа симфонизма. Продолжение развития традиционных жанров – эпических, лирических, жанровых и героических.

Широкая панорама симфоний данного периода. Формирование новых жанровых тенденций, идея синтеза, полистилистика.

Симфоническое творчество Е.Станковича. Биографическая справка и общая характеристика творчества. Стилевое обновление музыки. Многоплановость симфонической музыки композитора.

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

Симфония №3 «Я стверджуюсь» . Тема, жанр, структура, содержание. Объединение эпической, лирической, драматической линий. 6 частей, названия, роль каждой из частей.

Музыкальный материал: Камерная симфония №3, Симфония №3 «Я стверджуюсь», опера «Коли цвіте папороть» (2 действие).

Тема 10. Композиторы Донбасса. Иван Карабиц. Лекция (2ч.), семинар(2ч.)

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

В начале творческого пути к-р стремился к экспрессивному способу высказывания, свободному использованию додекафонии.

70-80-е г.- тяготение к концепцийной масштабности в воплощении гражданской, философской тематики. Приоритетным становится симфонический жанр в связи со сценическим, вокальным, инструментальным концертом: «Сад божественных песен» для хора, солистов, симф. 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.

В музыке использование разных стилевых ориентиров: различные пласты укр. фольклора, национальное профессиональное искусство (знаменный распев, кант, хоровое искусство барокко), стилистику Б. Лятошинского, музыкальную классику ХХ века – творчество Малера, Д. Шостаковича, Б. Бартока, И. Стравинского, массовые жанры.

Следующий период характеризуется универсальностью муз. языка – это синтез разных элементов современных композиторских техник: несерийная додекафония, пунтилизм, кластер, алеаторика, сонористика в соединении с новотональною организациею; 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 к-ра - «Киевские фрески», посвящённые 1500 летию Киева, созданое в сотрудничестве с Б. Олейником на тексты: «Повесть временных лет», народных песен, исторических документов, «Заповета» Я. Мудрого, документов Великой отечественной : 12 картин-фресок (attacca) повествуют о событиях от Киевской Руси и до наших дней для симфонического оркестра, хора, солистов, балета, Чтеца со сквозным развитием.

Музыкальный материал: Концертино для 9 исполнителей, Прелюдии для фортепиано; оратория «Земля моя на ймення Донбас».

Тема 11. «Творчество композиторов на современном этапе. Композиторы Донбасса». Лекция (2ч.).

Эта тема предполагает общую характеристику развития музыки в последние десятилетия нашего времени.

Толчок к развитию нового художественного мышления, который дали нашему искусству композиторы-шестидесятники, принёс свои качественные и количественные результаты.

Искусство активнее откликается на запосы времени. Появляется целая плеяда композиторов: М. Степаненко, Олег Кива, Геннадий Сасько, Ирина Кириллина, Виктор Степурко, Владимир Зубицкий, Игорь Щербаков, Анна Гаврилец в Киеве; Виктор Каминский, Юрий Ланюк во Львове, Кармела Цепколенко, Юлия Гомельская в Одессе; Владимир Золотухин, Владимир Птушкин, Валентин Бибик в Харькове, Алексей Скрипник, Михаил Шух, Сергей Мамонов, Алексанлр Некрасов в Донецке, Анна Ковалёва, Сергей Турнеев , Андрей Сташевский в Луганске.

В их творчестве переплетются фольклорная стихии влияние эстрадных песен (от острой ритмики рок-н-рола до звуковых красок электронных инструментов), обращение ко всей «звуковой цивилизации» от средневековья до авангарда. При этом композиторы ищут новые, неповторимые художественные приёмы, демонстрируют овладение наиновейшими средствами. Музыканты, вошедшие в культуру 70-80-х годов , в 90-е годы возглавтли ряд ассоциаций и объединениий современной музыки, основали фестивали и форумы, создали новые разнообразные концертные формы в муз. жизни.

Возможность широко исполнять не только в Украине, но и за рубежом произведения, свободный доступ к любой информации, породили своеобразный композиторский бум, обусловили исключительную гибкость творческого процесса, разнообразие тем, образов, жанров. И каждый композитор идёт своим путём.

Желательно послушать произведения композиторов конца ХХ – начала ХХІ веков.

Этот модуль заканчивается экзаменом.

2.2. Содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа

Важным фактором усвоения предлагаемого материала, является самостоятельная работа студентов. Самостоятельное освоение теоретического материала включает не только прочтение материала, предложенного преподавателем, читающим лекцию, но и освоение дополнительного материала, позволяющего самостоятельно наращивать объем знаний и навыков,слушать и анализироать музыкальные произведения. В процессе самостоятельного изучения теоретического материала студенты осваивают, исследуют, конспектируют и анализируют литературу из списка основной и дополнительной литературы, выполняют домашние задания, готовят презентации. Каждый студент должен освоить все вопросы для самостоятельного изучения материала. Результаты самостоятельного изучения теоретического и музыкального материала представляются студентами преподавателю посредством успешного выполнения заданий. Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается эффективной системой контроля, которая включает в себя опрос студентов по содержанию лекций, проверку выполнения домашних индивидуальных заданий. В конце пятого семестра студенты ДФО сдают недифференцированный зачет. По окончании курса сдаётся экзамен.

№ **п/п**	**Название темы**	**Количество часов** **ЗФО**
1	Музыкальная культура 15-18 веков. Значение братских школ. Развитие народного творчества.	6
2	Развитие светской музыки. Музыкальные цехи. Канты. Сольная песня с инструментальным сопровождением	**4**
3	Развитие муз. образования в XVII-XVIII ст. Развитие музыкального образования в 19 ст.	4
4	Песенные сборники XVIII – начала XIX века. Работы Н.Лысенко о нар. творчестве	4
5	Музыка в помещецких поместьях.	2
6	Инструментальная музыка XVIII – первой пол.XIX ст.	2
7	Роль наследия Т.Шевченко в укр. искусстве	2
8	Композиторы – современники Н.Лысенко: П.Нищинский, «Вечорницы». Н.Аркас, опера «Катерина»; П.Сокальский. М.Калачевский. Украинская симфония.	6
9	Творчество композиторов Западной Украины 19 века	4
10	Музыкальная культура 2-ой половины 19 ст. Корифеи украинского театра.	4
11	Оперное творчество Г. Майбороды, Ю. Мейтуса, К.Данькевича	8
12	Массовая песня 50-70-х г. ХХ ст.	2
13	Музыкальный авангард , Л.Грабовский	2
14	П.И.Нищинский. «Вечорницы»	2
15	Камерно-вокальное творчество 2-й половины XIX века	2
16	Музыкальная культура 1-ой половины 20 века	4
17	Творческий портрет В.Сильвестрова.	4
18	Знакомствос творчеством С.Турнеева и другими луганскими композиторами	6
19	О.Кива. «Украинский триптих» для фортепьяно. Камерная кантата №3.	2
Слушание музыкальных сочинений **Всего**		**30** **98**

3. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

* лекции-визуализации
* просмотр видеоматериалов
* семинары
* использование интернет-ресурса для поиска необходимой информации;
* участие в научно-практических конференциях;
* дискуссии;

4. Вид итогового контроля успеваемости: недифференцированный зачет V семестр, экзамен – VII семестр.

Основная литература:

1.Архимович Л. та інші. Нариси з історії української музики. К.,1964.

2.Верещагина Е., Холодкова Л. Історія української музики ХХ ст.- К.: «Освіта України», 2008,-267с.

3. История укр. музыки. Учебное пособие для студентов вузов СССР (составитель и редактор Шреер-Ткаченко А.)- М.: Музыка, 1981

4.Історія укр. музики в 6-ти томах. Т.1-4.- К., 1990

5.Кияновська Л. Українська музична культура. Львів 2008. 6.Корній Л. Історія української музики. В 3-х томах. Київ-Харків-Нью-Йорк, 1996-2001. 7.Лісецький С. Українська муз. література для 6 кл., 7 кл. – К. 1991,1993.

8.Украинская музыкальная литература. Сост.Казак И. В 3-х ч. – Ровно, 2007.

9.Шреєр-Ткаченко О. Історія української музики. Ч.1.- К.,1980.

Дополнительная: Архимович Л., Гордійчук М. «М.В. Лисенко. Життя і творчість.» К.1992. Архимович Л. Шляхи розвитку української радянської опери. К., 1970. Бас Л. Ю.Мейтус. К., 1973.

Булат Т. Микола Лисенко. – К.,1973.

Бялик М. Л.М.Ревуцький. – К.,1974 Герасимова-Персидская Н. Хоровой концерт в Украине в 17—18 ст. - К.,1978. Горюхина Н. Симфонізм Л.М.Ревуцького. - К., 1965. Гордійчук М. На музичних дорогах. Зб. Статей. – К.,1973

Гордійчук М. Л.Дичко. – К., 1978. Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музика.- К.,1969.

Гордійчук М. Микола Леонтович.- К.,1972.

Ермакова Г. И.Карабиц. – К.,1983.

Зинькевич Е. Симвонические гиперболы. – «Регулярный сад». Научное приложение к журналу «Зелёная лампа».

Иванов Г. Д.Бортнянський. К.,1987. Кауфман Л. Семен Гулак-Артемовський. К.,1962. Кауфман Л. Микола Аркас. К.- 1958.

Клин В. Укр. радянська фортепіанна музика. – К.,1980. Лісецький С. К.Стеценко.- К.,1974.

Лісецький С. Риси стилю творчості К.Стеценка.- К.,1977. Леонтович М.Д. Зб. Статей , упорядник В.Довженко.- К.,1947

Михайлов М. К.Данкевич. К.,1974.

Митці України.Бібліографічний довідник. К.,1992. Павлишин С.Станіслав Людкевич. К.,1974. Пархоменко Л. Кирило Стеценко.- К.,1963 Самохвалов В. Борис Лятошинський. К., 1981. Стецюк Р. Віктор Косенко. К.,1974. Творчість С.Людкевича. Зб. статей.Львів 1995.

Фільц Б. Український радянський романс. К., 1970.

Цалай-Якименко О. Духовні співи давньої України.- К.:2000 Черкашина-Губаренко М. Опера ХХ ст.. Нариси. К.,1981. Шеффер Т. Левко Ревуцький. К.,1982. Шириця Ю. Мирослав Скорик. К., 1979. Яворський Е. Віталій Губаренко. К., 1972. Ольховський А. Нарис історії української музики. К.,2003.