Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки

К.В. Гузенко

Рабочая программа учебной дисциплины

«История отечественной музыки»

По специальности

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1: «Искусство оперного пения»

Астрахань

Содержание

1.Цель и задачи курса

2.Требования к уровню освоения содержания курса

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

4.Структура и содержание дисциплины

5.Организация контроля знаний

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины.

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих историческим мышлением, ориентирующихся в многообразии отечественной музыкальной культуры и понимающих закономерности ее развития, умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса.

Задачи дисциплины - обоснование исторического процесса развития отечественной музыкальной культуры; раскрытие связей развития отечественного музыкального искусства с историческим процессом в художественной культурой; анализ исторических и индивидуальных стилей на примере характерных образцов музыкального творчества; формирование навыков работы с научно-методической и научно-исследовательской литературой; подготовка к ведению самостоятельной исследовательской деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие компетенции:

* способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантностью к другим культурам (ОК-5);
* способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);
* способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК-9).

В результате освоения данной компетенции студенты должны:

Знать: закономерности музыкально-исторического процесса, исторические этапы отечественной музыкальной культуры ХХ века; особенности развития музыкальных жанров; художественно-стилевые направления в отечественном музыкальном искусстве ХХ века; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.

Уметь: рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процесса; обосновывать жанровую и историко-стилевую принадлежность явлений; проводить сравнительный анализ исторической литературы; выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, пользоваться справочной литературой; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории отечественной музыкальной культуры;

Владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных музыкально-исторических источников; принципами музыкально-литературного анализа музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства методом конкретно-исторического рассмотрения явлений музыкальной культуры в связи с общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи; профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки; образным мышлением, способностью к художественному восприятию мира; профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности при общении со слушательской аудиторией; навыками эстетического анализа содержания музыкального произведения; комплексным анализом современной отечественной музыки,

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов, из них аудиторные 72 часа (36 лекционных, 36 практических), самостоятельная работа 144 часа. Время изучения - 7-8 семестры.

Занятия по «Истории отечественной музыки» проходят в форме лекционных и семинарских занятий по 2 часа в неделю. Формы контроля: 7 семестр – зачет; 8 семестр – экзамен. Формой промежуточной аттестации являются контрольные работы, тестирование, ответы по билетам.

4.Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	Отечественная музыка 1920-х годов. Музыкальное строительство. Эстетика конструктивизма в музыкальном искусстве 20-х годов. Проблемы музыкального театра. Камерная музыка.	12
2	Музыкальное искусство 1930 -х годов. Проблемы симфонизма. Опера и балет. Жанр инструментального концерта. Песня и музыкальная эстрада.	12
3	Музыка в годы Великой отечественной войны. Массовые музыкальные жанры в годы войны. Симфонии о войне и мире..	12
4	Отечественная музыка послевоенного периода. Эволюция творчества С. Прокофьева. Музыкальный театр С. Прокофьева Эволюция творчества Н. Мясковского. Кантатно-ораториальное творчество.	12
5	Музыкальное искусство конца 50-х – начала 70-х годов. Обновление в рамках традиции. Фольклорная волна. (Г.Свиридов, Р.Щедрин, С. Слонимский и др.). Второй русский авангард (Э.Денисов, А.Шнитке, С. Губайдулина и др.). Эволюция творчества Д.Шостаковича.	12
6	Музыкальное искусство 1970-х – начала 1990-х годов. Неоромантизм. Музыкальный театр (Р. Щедрина, С. Слонимского, Б.Тищенко, А.Шнитке и др.). Жанр симфонии на современном этапе (А.Шнитке, В. Сильвестров, Г.Канчели, Г.Уствольская, А. Пярт, А.Караманов, С.Губайдулина, Б.Тищенко, С.Слонимский и др.). Кантатно-ораториальное творчество (Г. Свиридов, В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.). Инструментальный концерт. Поиски в области камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки.	12
	Всего часов	72

Тема №1 Отечественная музыка 1920-х годов

Политика советского государства в области культуры. Музыкальное искусство 20-х годов и дореволюционная культура. Историческая преемственность и новаторство. Вопросы просвещения в государственной политике 20-х. Задачи музыкального образования. Музыкальное исполнительство, концертная жизнь. Появление массовой аудитории. Выдвижение нового поколения композиторов (Д. Шостакович, А. Мосолов, Н. Рославец., А. Дешевов, Л. Половинкин, Г. Попов, А. Давиденко,); творчество композитров среднего поколения (Н.Мясковский, В.Щербачев, С.Прокофьев, Ан.Александров, Ю.Шапорин и др.), деятельность старшего поколения композиторов (М.Иполитов-Иванов, Р.Глиэр, С.Василенко, М.,Штейнберг, М.Гнесин, А.Гедике). Отношение к творчеству композиторов, оказавшихся после революции за рубежом

 (С.Рахманинов, Н.Метнер, И.Стравинский, С.Прокофьев).

Художественные искания времени, сосуществование различных направлений, творческих группировок, методов, стилей. Проявления символизма, импрессионизма, модерна, неоклассицизма, конструктивизма, кубофутуризма, реализма в художественной практике начала века. Общественная и творческая деятельность объединений различной эстетической ориентации: Пролеткульт, АПМ, АСМ, ПРОКОЛЛ. Коллективное творчество. Персимфанс. Интерпретация современной темы в музыке. Антиромантические тенденции музыки. Урбанизм, ЛЕФ.

Обновление жанровой картины. Массовые действа и конструктивизм. Жанр песни. Поиски в области музыкального театра. Музыкальный театр Прокофьева, Шостаковича. Взаимодействие музыкального и драматического театра (Мейерхольд и музыкальный театр). Эксперименты в опере и балете. Вопросы симфонизма в художественной практике 20-х (Мясковский, Прокофьев, Шостакович). Отражение жанрово-стилевых тенденций времени в камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыке.

 Экспериментальный характер искусства 20-х. Обновления языка, жанров, образно-тематического диапазона творчества. Международные связи советской музыки.

 Многонациональный характер советского искусства. Формирование национальных композиторских школ.

Тема № 2 Музыкальное искусство 1930-х годов

Изменение тенденций в советском искусстве. Социально-политические предпосылки изменений. Проявление идеи единства, централизации в различных сферах культуры и искусства. Антитезы времени: созидание и диктат, оптимизм и трагизм, стремление к обновлению и каноничность, развитие и стагнация.

 Достижения в области музыкальной культуры. Высокий уровень исполнительства, появление советской классики (Прокофьев, Шостакович, Мясковский, Хачатурян, Шебалин). Успехи киноискусства, театральной драматургии. Вершинные явления в области музыкального театра («Леди Макбет» Шостаковича - «опера, которая делает эпоху» (С.Самосуд); один из лучших балетов ХХ века - «Ромео и Джульетта» Прокофьева; симфонические вершины; темы истории и современности в кантатно-ораториальном творчестве). Расцвет песенного жанра. Кино и музыка.

Потребность в оптимистическом искусстве. Концепция героя в искусстве 30-х годов. Индивидуализированое, психологическое и коллективное, массовое начала в образе героя времени. Эстетика демократичности и доходчивости, прояснение языка, обращение к традиции. Классицизация в искусстве 30-х годов. Возрастание роли классической драматургии; образы большой литературы в опере и балете; классическая поэзия в камерно-вокальном творчестве. Расширение стилевого диапазона советской музыки: претворение многонационального фольклора; барочные влияния (Шостакович); воздействие кинематографических приемов; усиление роли лирического интонирования, песенной интонационности.

Изменение эстетических приоритетов; социалистический реализм как ведущий метод советского искусства. Критика произведений, не вписывающихся в эстетическую доктрину времени (статьи «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь»). Доминирование темы современности в художественной практике периода. Проявления фактографичности, документальности в искусстве. Песня и песенность. Творчество И.Дунаевского , Ал.Александрова, В.Захарова. Песня как «интонационный словарь эпохи». Жанры «песенной оперы, «песенной симфонии.

Тема № 3 Музыка в годы Великой отечественной войны

Роль музыки в годы войны. Музыкальная жизнь страны. Творческая деятельность композиторов в условиях эвакуации. Особенности песен военных лет (В.Захаров, Б.Мокроусов, М.Блантер, А.Новиков, В.Соловьев-Седой, Т.Хренников). Военная тема в творчестве. Интерпретация исторической темы, идея национального в музыкальном искусстве. Усиление лиро-эпического начала в музыке. Расцвет жанра симфонии (Шостакович, Мясковский, Прокофьев, Попов, Хачатурян).

 Новое идейно-смысловое назначение фольклора. Отзвуки настроений военных лет в творчестве С.Прокофьева.. «Прошлое в современном» («Война и мир» Прокофьева). Контрапункт к теме войны. Мечты о счастье, образы гармонии и красоты («Золушка» Прокофьева, «Гаяне» Хачатуряна, Концерт для голоса с оркестром Глиэра).

Тема № 4 Отечественная музыка послевоенного десятилетия

Восстановление во всех сферах культуры. Образно-тематические приоритеты. Тема борьбы за мир в музыкальном искусстве («На страже мира» Прокофьева). «Детская тема» как воплощение вечного обновления, жизни, мира; темы труда и созидания; духовного подвига в годы войны.

Противоречивость в развитии искусства периода. Негативные тенденции в культуре послевоенного десятилетия. Неоднозначность периода: относительно благоприятный период (1946-1947гг); догматический период (1948-1953гг.); время высвобождения от сковывающих установок сталинской эпохи в искусстве (1954- 1956гг.).

Атмосфера культа личности и художественное творчество (Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере Вано Мурадели «Великая дружба»»). Кризисное состояние культуры: негативная оценка творчества композиторов, примитивно понимаемая народность, борьба за реализм, теория бесконфликтности. Усиление культурной изоляции, насаждение штампов и «лакировка» действительности, образно-тематическая, жанровая и стилевая унификация. Востребованность программной музыки, жанров песни, кантатно-ораториального творчества. Снижение роли симфонии. Сочинения на народные темы. Отражение оптимистического восприятия мира через концертность.

Позднее творчество Н.Мясковского, С. Прокофьева. Оппозиция официальной линии развития искусства в творчестве Д.Шостаковича.

Тенденция обновления (А.Хачатурян, Г.Свиридов, Г.Галынин, Р.Щедрин, К.Караев, В.Салманов).

Тема № 5 **Музыкальное искусство конца 50-х – начала 70-х годов**

Проявления переходности в искусстве конца 50-х годов. Соединение традиционных и новаторских установок в практике 50-х. Ситуация в искусстве к условиях смены социально-политических ориентиров. «Оттепель». Творчество послевоенного поколения композиторов (Р.Щедрин, Э.Денисов, А.Шнитке, С.Губайдулина, С.Слонимский, Б.Тищенко, В.Гаврилин, Н.Каретников, Р.Леденев и др.).

Современничество 60-х. Публицистичечкая направленность творчества. Расширение системы языковых средств, жанровые, драматургические эксперименты. Активное обновление концертно-театральной жизни. Контакты с зарубежной музыкой, возрождение интереса к отечественному искусству начала ХХ века. Художественно-стилевая многолинейность творчества, установка на эксперимент. Поиски индивидуального стиля в искусстве. Роль принципа контраста в драматургии. Новая фольклорная волна. Стравинский и советские композиторы. Тенденция камернизации, проявление интеллектуализации искусства. Эстетика действия, игры. Принцип концертирования. Жанровое синтезирование в музыкальном театре. Позднее творчество Д.Шостаковича.

Тема № 6 Музыкальное искусство конца 1970-х – начала 1990х годов

Историзм сознания, тема памяти в искусстве периода. Выдвижение этико-нравственных начал в проблематике сочинений. Обостенное внимание к вечным вопросам. Сложные подтексты, определяющие символотворчество, метафоричность образов. Тяготение к созерцанию, размышлению; монологизация и медитативность. Выражение новизны на уровне концепции. Древнее в современном. Проблемы мирового зла, обостренная трагедийность в творчестве А. Шнитке. Языковая стабилизация, интерес к большим, традиционным жанрам.

Религиозный ренессанс. Возрождение жанров реквиема, мессы, хорового концерта, кончерто гроссо. Интерес к барочным формам (приношения Баху Р.Щедрина, С.Губайдулиной, Э.Денисова, А.Шнитке и др.). Мемориальная тема в творчестве 70-начала 90-х. годов. Литургическая традиция, обращение к культовым жанрам.

Интенсивное развитие хоровых жанров, хоровой театр. Воздействие исполнительской культуры на композиторское творчество. Искания в области музыкального театра (Щедрин, Слонимский, Денисов, Петров, Холминов), в симфоническом жанре (Шнитке, Губайдулина, Тертерян, Канчели, Тищенко, Артемов, Караманов).

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

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

 Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе семинарских занятий. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. (семестровые аттестации, осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.
 Основным формам проверки знаний студентов являются: зачет, экзамен, контрольная работа, тестирование.

Критерии оценок

Оценка «отлично» предполагает блестящее знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс]: монография / Т.Н. Левая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41044>.
2. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Рапацкая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56564>.
3. Савенко, С.И. Проблемы теории и истории музыки [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — Электрон. дан. — 2017. — № 1 (43). — С. 3-7. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/301586>.

Дополнительная:

1. Акопян, Л.О. Музыка ХХ века [Текст]: энциклопедический словарь / Л.О.Акопян. - Москва: Практика, 2010. - 855 с.
2. АЛЕЕВА, С.Г. Жанр оперы-мистерии в отечественной музыке последних десятилетий ХХ века [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — Электрон. дан. — 2014. — № 3. — С. 3-6. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/292605>.
3. Бакуменко, М.Н. Вопросы теории паттерна в музыке ХХ века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. — 2011. — № 2. — С. 205-213. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294033>
4. Казанцева, Л.П. Стилевые черты русской музыки в творчестве западноевропейских композиторов [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — Электрон. дан. — 2016. — № 2 (40). — С. 21-26. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/299211>.
5. Калигойда, Е.В. Музыка русского зарубежья как часть русской культуры ХХ века [Электронный ресурс] // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. — Электрон. дан. — 2017. — № 19. — С. 84-86. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/307953>.
6. Мозгот, С.А. Концептуальное пространство в музыке композиторов ХХ века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. — 2014. — № 4. — С. 20-24. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/293209>
7. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: сборник / В.И. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90041>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

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

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

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

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

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

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

При подготовке к экзамену обратить внимание на следующие моменты:

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

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