

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.14.02 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ»

Специальность – 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Специализация №2 – Художественное руководство академическим хором

Квалификация выпускника – Дирижер академического хора. Преподаватель.

Форма обучения очная

Факультет Музыкальный

Кафедра истории музыки

Воронеж – 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «История русской музыки» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 – Художественное руководство академическим хором), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1119.

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена на заседании кафедры истории музыки от «22» мая 2023 г., протокол №7

Заведующий кафедрой _____ (Скрынникова О.А.)

Разработчики:

старший преподаватель кафедры истории музыки Бычкова А.В.

старший преподаватель кафедры истории музыки Прокопьева Е.П.

зав.кафедрой истории музыки, кандидат искусствоведения, профессор Скрынникова О.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История русской музыки» является воссоздание широкой картины важнейших и значимых явлений русского музыкального искусства и формирование целостных представлений о музыкально-историческом процессе в России с древнейших времён до рубежа XX–XXI веков.

Задачи дисциплины:

- раскрытие основных закономерностей формирования, становления и развития русского музыкального искусства;
- обоснование специфичности каждого этапа развития в общественно-историческом и художественно-культурном контексте эпохи;
- раскрытие художественных принципов конкретной эпохи, её мировоззренческих, эстетических, стилевых и жанровых особенностей, характеристика уровня музыкальной жизни, образования и исполнительского искусства;
- изучение творчества композиторов в соотношении с закономерностями эпохи и с жанровой системой русской классической музыкальной школы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «История русской музыки» адресована студентам, обучающимся по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 – Художественное руководство академическим хором) и входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 (Б1.О.17.02).

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- История зарубежной музыки (формирование целостных представлений о западноевропейском музыкально-историческом процессе, знание основных направлений и этапов эволюции художественных стилей зарубежной музыки)
- История искусств (формирование представлений о мировом культурно-историческом процессе)
- История (знание основных исторических фактов, дат, событий и имен исторических деятелей)
- Философия (формирование представлений о научных, художественных и религиозных картинах мироздания)

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- История современной музыки (знание основных этапов развития музыкальной культуры и профессионального музыкального искусства XX–XXI вв., ведущих художественных направлений и тенденций XX–XXI вв., владение навыками слуховой экспертизы стилистических и композиционных особенностей того или иного явления музыкального искусства XX–XXI вв.)

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 – Художественное руководство академическим хором)

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), аудиторная работа – 128 часа, время изучения – 5-8 семестр. Форма контроля: зачет, экзамен.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды работы

Вид учебной работы		Всего часов	Количество часов в семестре			
			5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Аудиторные занятия в том числе:		128	32	32	32	32
Лекции (Л)		64	16	16	16	16
Семинары (С)		64	16	16	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)		88	22	22	22	22
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		36	3	Э 18	3	Э 18
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	252	54	72	54	72
	зач. ед.	7	1,5	2	1,5	2

4.2. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия		СРС
			Лекции	Семинары	
1	2	3	4	5	9
5 семестр					
1.	Музыкальная культура Древней Руси	6	2	2	2
2.	Музыкальная культура России XVII-XVIII вв.	7	2	3	2
3.	Музыкальная культура России первой половины XIX в.	4	2	–	2
4.	М.И. Глинка. Творческий облик.	9	2	3	4
5.	А.С. Даргомыжский. Творческий облик.	7	2	2	3
6.	Музыкальная культура России второй половины XIX в.	5	2	–	3
7.	М.А. Балакирев. Творческий облик.	6	2	2	2
8.	А.П. Бородин. Творческий облик.	10	2	4	4
Итого за семестр		54	16	16	22
6 семестр					
9.	М.П. Мусоргский. Творческий облик.	7	2	3	2
10.	П.И. Чайковский. Творческий облик.	10	4	2	4
11.	Н.А. Римский-Корсаков. Творческий облик.	10	4	2	4
12.	Русская художественная музыкальная культуры конца XIX – начала XX вв.	9	2	3	4
13.	А.Н. Скрябин. Творческий облик.	6	2	2	2
14.	С.В. Рахманинов. Творческий облик.	6	2	2	2
15.	Русская композиторская школа начала XX в.	6	–	2	4
Контроль		18			

Итого за семестр		72	16	16	22
7 семестр					
16.	И.Ф. Стравинский. Творческий облик.	10	3	3	4
17.	Ранний русский музыкальный авангард.	10	3	3	4
18.	Отечественная музыкальная культура первой половины XX в. (20-50-х гг.)	6	2	2	2
19.	Н.Я. Мясковский. Творческий облик.	8	2	2	4
20.	С.С. Прокофьев. Творческий облик.	10	3	3	4
21.	Д.Д. Шостакович. Творческий облик.	10	3	3	4
Итого за семестр		54	16	16	22
8 семестр					
22.	Г.В. Свиридов. Творческий облик.	4	2	1	2
23.	Отечественная музыкальная культура второй половины XX в.	3	1	1	2
24.	Творческие искания композиторов-авангардистов: А.М. Волконский, Н. Каретников.	4	1	2	2
25.	Э.В. Денисов. Творческий облик.	5	2	2	3
26.	А.Г. Шнитке. Творческий облик.	6	2	2	3
27.	С.А. Губайдулина. Творческий облик.	5	2	2	3
28.	Творческий облик Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.	6	2	2	2
29.	Композиторское творчество в «постсоветском пространстве».	6	2	2	3
30.	Стилистические искания в отечественной музыке на современном этапе.	6	2	2	2
Контроль		18			
Итого за семестр		72	16	16	22

4.3. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
Раздел I. Музыкальная культура России с древнейших времен до XIX века		
1.	Музыкальная культура Древней Руси	Отечественная музыкальная культура как феномен. Язычество Древней Руси. Древнерусская музыкальная культура XI – XVI вв. Особенности культурного развития в России XVII в. Церковное музыкальное искусство. Светская музыкальная культура XVII века.
2.	Музыкальная культура России XVIII вв.	Основные этапы развития русской музыки XVIII в.: «Петровская» эпоха, музыкальное искусство 1730-60-х гг., «Екатерининская» эпоха. Формирование русской национальной композиторской школы последней трети XVIII в.
Раздел II. Музыкальная культура России первой половины XIX в.		
3.	Музыкальная культура России первой половины XIX в.	Ведущие художественно-стилевые тенденции эпохи. Основные музыкальные жанры и их развитие. Характеристика творчества А. Алябьева, А. Верстовского, А. Варламова, А. Гурилева. Творчество Глинки: эстетика творчества, стилевая специфика, определение основных путей развития русского музыкального искусства. Характеристика основных областей творчества. Оперное творчество. Симфоническое творчество. Камерно-вокальное творчество. А.С. Даргомыжский. Особенности творческого метода и черты стиля композитора в контексте русского искусства 30 – 50-х гг. XIX в. Эволюция камерно-вокального творчества. Оперное творчество. Симфоническое творчество.
Раздел III. Музыкальная культура России второй половины XIX в.		
4.	Музыкальная культура России второй половины XIX в.	Особенности культурного развития в России второй половины XIX в. Новый этап в развитии русского музыкального искусства, продолжение процесса становления русской композиторской школы. Деятельность А.и Н. Рубинштейнов. Характеристика творчества А. Рубинштейна и А. Серова. Музыкально-эстетические принципы «Новой русской музыкальной школы». Деятельность М. Балакирева: композиторская, исполнительская, просветительская, педагогическая. Основные области творчества: симфоническая, инструментальная, камерно-вокальная. Особенности художественного метода А. П. Бородина. Специфика эпического мышления. Оперное творчество. Симфоническое творчество. Камерно-инструментальное и камерно-вокальное творчество. Эволюция творчества М. П. Мусоргского. Специфика музыкального языка. Ведущие жанровые линии творчества. Камерно-вокальное творчество. Оперное творчество. Инструментальное творчество. Творчество П. Чайковского в художественном контексте русского искусства второй половины XIX в. Особенности стиля. Симфоническое твор-

		<p>чество. Оперное творчество. Камерно-вокальное творчество. Балетное творчество. Камерно-инструментальное творчество. Многогранность творческой деятельности Н. А. Римского-Корсакова. Особенности мифологического мышления. Характеристика основных этапов творчества. Оперная эстетика, основные темы и идеи. Эволюция оперного творчества. Симфоническое творчество. Камерно-вокальное творчество. Позднее творчество Н. Римского-Корсакова в художественном контексте культуры Серебряного века.</p>
Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.		
5.	<p>Русская художественная музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.</p>	<p>Расцвет русского искусства, уникальность эпохи Серебряного века. Универсализм эпохи и синтетичность культуры. Новый тип художника, разносторонность творческих проявлений личности художника. Самоценность и автономность искусства. Новое художественное мироощущение. Картина мира. Стиль модерн в русской художественной культуре. Музыкальное искусство рубежа веков в художественном контексте времени. Новые черты в развитии музыкальных жанров: динамика жанровых контрастов – от миниатюры до мистерии. Музыкально-театральные жанры. Камерная опера и многоактная опера, идеи условного театра и театра мистерий, психологического театра. Симфоническая музыка. Фортепианная музыка. Романсовая лирика.</p> <p>Творческий облик А.К.Лядова. Позднеромантические, символистские философско-эстетические увлечения композитора. Основные области творчества.</p> <p>Специфика творческого феномена композитора. Творческий облик А.К.Глазунова Симфоническое творчество. Жанр балета в творчестве композитора.</p> <p>Творческий облик С.И.Танеева. Научная работа Танеева и ее значение. Уникальность философско-эстетических позиций и интеллектуальных интересов, стилевой универсализм и историзм мышления. Жанровое многообразие композиторского творчества Танеева. Симфония в творчестве композитора. Камерно-инструментальное творчество. Хоровое наследие. Камерно-вокальная музыка.</p> <p>Творческий облик А.Н. Скребинина. Философско-эстетическая концепция композитора. Эволюция творчества и музыкального языка, аспекты новаторства, взаимосвязь с художественной культурой начала XX века. Фортепианное творчество. Симфоническое творчество.</p> <p>Характеристика творчества и стиля С.В. Рахманинова. Периодизация, вопросы эволюции. Связь со стилистическими тенденциями русской культуры начала XX в. Фортепианное творчество. Камерно-вокальная музыка. Оперы С. Рахманинова. Симфоническое творчество.</p> <p>Композиторы московской и петербургской школы. Обзор творчества К. Метнера, А. Гречанинова, Э. Глиера, Н. Черепнина, М. Гнесина, А. Гедике, А. Станчинского, В. Ребикова, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского.</p>

Раздел V. Творческий портрет И.Ф. Стравинского.		
6.	И.Ф. Стравинский. Творческий облик.	Универсализм мышления композитора. Основные этапы творчества и их характеристика. Новаторство Стравинского в области музыкального языка, трактовки жанров. «Русский период»: основные темы и образы. Ранние балеты. «Неоклассицистский» период: отношение к традиции, жанровая палитра. Трактовка жанров оперы, симфонии, концерта. Творческие контакты с европейскими композиторами и представителями художественного мира. Обзор произведений и краткая характеристика периода «смешанных техник». Творчество Стравинского в мировом художественном и музыкальном контексте.
Раздел VI. Отечественная музыкальная культура первой половины XX в.		
7.	Ранний русский музыкальный авангард.	Взаимодействие отечественного искусства с новыми явлениями и тенденциями европейской культуры начала XX в. Художественная атмосфера и манифесты русского авангардного движения. Живописный и литературный авангард. Ранний русский музыкальный авангард. Деятельность Н. Кульбина. Творческая деятельность М. Матюшина, А. Лурье, Н. Рославца, Н. Обухова, И. Вышнеградского, А. Аврамова, А. Мосолова, В. Дешеева. Эволюция музыкального языка и новые техники композиции.
8.	Отечественная музыкальная культура первой половины XX в. (20-50-х гг.)	Периодизация. Общественно-историческое развитие страны. Деятельность творческих ассоциаций и объединений. Основные стилевые и жанровые тенденции отечественного искусства 20-х гг. «Советская музыка» как культурно-исторический феномен. Главные темы и образы художественного творчества. Песня, опера и симфония как ведущие жанры эпохи. Массовая песня и ее воздействие на развитие академических жанров. Развитие музыкального искусства в условиях военного времени. Жанровая панорама музыкального искусства 40-50-х гг.
9.	Н.Я. Мясковский. Творческий облик.	Социально-историческая атмосфера творческого формирования композитора. Основные сферы деятельности. Специфика эволюции музыкального языка. Образный мир. Черты стиля. Симфоническое творчество. Фортепианное творчество. Камерно-инструментальное творчество.
10.	С.С. Прокофьев. Творческий облик.	Многогранность и универсализм творческой деятельности Прокофьева. Периодизация творчества. Эволюция стиля. Фортепианное творчество. Музыкальный театр Прокофьева. Симфоническое творчество.
11.	Д.Д. Шостакович. Творческий облик.	Творческий метод Шостаковича. Главные темы и образные линии творчества. Черты стиля. Музыкальный язык и его образно-смысловая семантика. Эволюция симфонического творчества. Особенности оперного театра композитора. Камерно-инструментальные сочинения. Камерно-вокальное творчество.
Раздел VII. Творческий портрет Г.В. Свиридова.		
12.	Г.В. Свиридов. Творческий облик.	Основные вехи творческого пути. Национальная природа музыкального языка. Черты стиля. Кантатно-ораториальное творчество.

Раздел VIII. Отечественная музыкальная культура второй половины XX – начала XXI вв.		
13.	Отечественная музыкальная культура второй половины XX в.	Вопросы периодизации. Общественно-исторические события периода «оттепели». Историко-культурный перелом на рубеже 50-60-х гг. Специфика развития художественного творчества 50-60-х гг. 70-80-е гг.: новый этап в общественной и культурной жизни страны. Философская концепция постмодернизма и техника полистилистики. Иные стилевые концепции: неоромантизм, неофольклоризм, поставангардная линия в музыкальном искусстве. Усиление личностного начала. 80-90-е гг.: изменение мирозерцания, государственная политика в сфере культуры и искусства. Общая картина музыкально-художественной жизни.
14.	Творческие искания композиторов-авангардистов: А.М. Волконский, Н. Каретников.	А. Волконский – ярчайший представитель авангарда в отечественном музыкальном искусстве. Авангардная концепция композиторского творчества и интерес к старинной музыке в исполнительстве. Основные вехи творческой деятельности. Характеристика отдельных сочинений. Н. Каретников – композитор-новатор. Использование принципов тотальной додекафонии, основные жанровые линии. Характеристика отдельных сочинений.
15.	Э.В. Денисов. Творческий облик.	Эволюция творчества Э. Денисова. Специфика стиля композитора. Основные приемы композиторской техники. Жанр камерной кантаты. Камерно-инструментальное творчество. Оперы Э. Денисова. Реквием.
16.	А.Г. Шнитке. Творческий облик.	Эволюция творчества композитора. Стилевая разноаспектность творчества (от додекафонии к полистилистике и неоромантизму). Киномузыка. Симфоническое творчество. Камерно-инструментальные сочинения. Музыкальный театр А. Шнитке.
17.	С.А. Губайдулина. Творческий облик.	Специфика мышления композитора – соединение рациональности мышления и философски-религиозной, космической окрашенности восприятия мира, поиски связи между различными религиями, философскими учениями, Западом и Востоком; концептуальность творчества и высокая степень символизации образно-смыслового содержания сочинений. Этапы творческой эволюции.
18.	Творческий облик Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.	Биографические вехи. Этапы творческого становления. Разнообразие жанров. Черты стиля. Сочетание новаторства и национальной почвенности композиторского стиля.
19.	Композиторское творчество в «постсоветском пространстве».	Обзор творчества В. Сильвестрова, Г. Канчели, А. Пярта. Основные приемы композиторских техник. Характеристика отдельных сочинений.
20.	Стилистические искания в отечественной музыке на современном этапе.	Конец XX – начало XXI вв.: общая картина музыкально-художественной жизни; проблемы художественного образования; развитие искусств. Сближение различных стилевых ориентиров и средств музыкальной выразительности, прояснение стиля, стремление к «новой простоте». Пути развития авангардного направления композиторского

		творчества. Стилевая панорама музыкального искусства на примере сочинений В. Беринского, В. Екимовского, В. Тарнопольского, В. Кикты, В. Довганя, В. Ульяничча, А. Караманова.
--	--	---

4.4. Содержание семинарских занятий

Раздел I. Музыкальная культура России с древнейших времен до XIX века

Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси.

- Музыкальная культура восточных славян
- Инструментальная музыка в культуре Древней Руси.
- Музыкальный театр в Древней Руси.

Тема 2. Русская музыкальная культура XVIII века.

- Основные этапы становления русской художественной и музыкальной культуры XVIII века.
- Музыка в жизни петровского двора. Жанр канта.
- Камерно-инструментальные жанры в творчестве Д.Бортнянского и И.Хандошкина.
- Жанр русского духовного концерта XVIII века в творчестве Д.Бортнянского и М.Березовского.
- Камерно-вокальная лирика Г.Теплова, О. Козловского, Ф.Дубянского. Жанр «русской песни», его стилистические особенности.
- Первые русские оперы: история возникновения, жанровые и стилистические особенности, первые композиторы.

Раздел II. Музыкальная культура России первой половины XIX в.

Тема 4. М.И.Глинка.

- «Жизнь за царя»: особенности музыкальной драматургии
- «Литургия славянскому Эросу»: драматургические особенности «Руслана и Людмилы»
- Камерная инструментальная музыка М.И.Глинки
- М.И.Глинка. Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»: особенности драматургии и стиля
- М.И.Глинка. Музыка к трагедии Н.Кукольника «Князь Холмский»

Тема 5. А.С.Даргомыжский.

- Эволюция жанра оперы в творчестве А.С.Даргомыжского
- Эволюция камерно-вокального творчества А.С.Даргомыжского
- Симфонические произведения А.С.Даргомыжского

Раздел III. Музыкальная культура России второй половины XIX в.

Тема 7. М.А.Балакирев.

- Камерно-вокальные произведения М.А.Балакирева
- Жанр симфонии в творчестве М.А.Балакирева.
- М.А.Балакирев. Музыка к трагедии У.Шекспира «Король Лир»

Тема 8. А.П.Бородин.

- Камерная инструментальная музыка А.П.Бородина
- Опера «Богатыри»: история создания, особенности драматургии и стиля
- Особенности жанра русской эпической оперы в опере «Князь Игорь» А.П.Бородина
- Жанр симфонии в творчестве А.П.Бородина.
- Камерная вокальная лирика А.П.Бородина

Тема 9. М.П.Мусоргский.

- Эволюция камерно-вокального творчества М.П.Мусоргского
- Жанр романтического вокального цикла в творчестве М.П.Мусоргского: «Без солнца» и «Песни и пляски смерти»
- Оркестровая музыка М.П.Мусоргского

- М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки»
- Комическая опера в творчестве М.П.Мусоргского: «Женитьба» и «Сорочинская ярмарка»

Тема 10. П.И.Чайковский.

- Камерная вокальная лирика П.И.Чайковского.
- Жанр балета в творчестве П.И.Чайковского
- Духовные произведения П.И.Чайковского

Тема 11. Н.А.Римский-Корсаков.

- Симфонические произведения Н.А.Римского-Корсакова: трактовка жанров и особенности стиля.
- Камерная вокальная лирика Н.А.Римского-Корсакова
- Исторические оперы Н.А.Римского-Корсакова: от «Псковитянки» к «Царской невесте»

Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.

Тема 12. Русская художественная и музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.

- С.П.Дягилев и русская художественная и музыкальная культура рубежа веков.
- Творческий облик А.Глазунова
- Творческий облик С.Танеева
- Творческий облик А.Лядова

Тема 13. А.Н.Скрябин.

- А.Н. Скрябин. Пятая соната
- А.Н. Скрябин. Девятая соната
- А.Н.Скрябин. Поэма огня

Тема 14. С.В.Рахманинов.

- С.В.Рахманинов. Опера «Алеко»
- Камерная вокальная лирика С.В.Рахманинова
- Жанр фортепианной миниатюры в творчестве С.В.Рахманинова
- С.В.Рахманинов «Колокола»: особенности замысла и драматургии
- Вторая симфония С.В.Рахманинова
- С.В.Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини»

Тема 15. Русская композиторская школа начала XX в.

- Московская школа хорового пения в начале XX века. «Новое направление» в русской духовной музыке. Обзор творчества П.Чеснокова, В.Калинникова, А.Никольского и др.
- Музыкально-театральные произведения М.Ф.Гнесина, В. Ребикова, А.Гречанинова
- Обзор творчества Н.Метнера
- Обзор творчества Р.Глиэра

Раздел V. Творческий портрет И.Ф. Стравинского.

Тема 16. И.Ф. Стравинский. Творческий облик.

- Античная тема в творчестве И. Стравинского.
- Жанр балета в творчестве И. Стравинского.
- «Симфония псалмов». Особенности драматургии и стиля.
- Опера-оратория «Царь Эдип». Особенности драматургии и стиля.
- Духовная тематика в позднем творчестве И. Стравинского.

Раздел VI. Отечественная музыкальная культура первой половины XX в.

Тема 17. Ранний русский музыкальный авангард.

- Художественные направления и стили в русской живописи начала XX в.
- Н. Кульбин в художественном контексте начала XX в.
- А. Лурье. Творческий облик.
- Н. Рославец. Творческий облик.
- А. Мосолов. Творческий облик.
- Основные звуковые открытия раннего русского авангарда.

Тема 18. Отечественная музыкальная культура первой половины XX в. (20-50-х гг.)

- Художественная культура 1920-х гг.
- Художественная культура 1930-х гг.
- Художественная культура 1940-х гг.
- Художественная культура 1950-х гг.

Тема 19. Н.Я. Мясковский. Творческий облик.

- Симфония №6. Особенности драматургии и стиля.
- Симфония № 27. Особенности драматургии и стиля.
- Н. Мясковский и С. Прокофьев. Переписка.
- Н. Мясковский . Фортепианное творчество.

Тема 20. С.С. Прокофьев. Творческий облик.

- Опера «Война и мир». Особенности драматургии и стиля.
- Опера «Любовь к трем апельсинам». Особенности драматургии и стиля.
- Балет «Ромео и Джульетта». Особенности драматургии и стиля.
- Фортепианное творчество С. Прокофьева.
- Симфония №7. Особенности драматургии и стиля.

Тема 21. Д.Д. Шостакович. Творческий облик.

- Симфония № 13. Особенности драматургии и стиля.
- Симфония № 14. Особенности драматургии и стиля.
- Опера «Катерина Измайлова». Особенности драматургии и стиля.
- Опера «Нос». Особенности драматургии и стиля.
- Фортепианное творчество Д. Шостаковича.
- Камерно-вокальное творчество Д. Шостаковича.

Раздел VII. Творческий портрет Г.В. Свиридова.

Тема 22. Г.В. Свиридов. Творческий облик.

- «Поэме памяти С. Есенина». Особенности драматургии и стиля.
- «Курские песни». Особенности драматургии и стиля.
- «Отчавившая Русь». Особенности драматургии и стиля.

Раздел VIII. Отечественная музыкальная культура второй половины XX – начала XXI вв.

Тема 23. Отечественная музыкальная культура второй половины XX в.

- Основные направления и стили в русской живописи второй половины XX в.
- Художественная культура 1950-60-х гг.
- Художественная культура 1970-80-х гг.
- Художественная культура 1990-х – начала 2000-х гг.

Тема 24. Творческие искания композиторов-авангардистов: А.М. Волконский,

Н. Каретников.

- Н. Каретников. Характеристика творчества.
- А. Волконский. Вокальный цикл «Сюита зеркал». Особенности драматургии и стиля.
- А. Волконский. Исполнительская деятельность.

Тема 25. Э.В. Денисов. Творческий облик.

- Камерная кантата «Солнце инков». Особенности драматургии и стиля.
- Камерная кантата «Итальянские песни». Особенности драматургии и стиля.
- Камерная кантата «Плачи». Особенности драматургии и стиля.
- Реквием. Особенности драматургии и стиля.
- Опера «Пена дней». Особенности драматургии и стиля.

Тема 26. А.Г. Шнитке. Творческий облик.

- Симфония № 1. Особенности драматургии и стиля.
- Симфония № 4. Особенности драматургии и стиля.
- Жанр Concerto grosso в творчестве А. Шнитке.
- Фауст кантата. Особенности драматургии и стиля.
- Музыкальный театр А. Шнитке.

Тема 27. С.А. Губайдулина. Творческий облик.

- «Семь слов». Особенности драматургии и стиля.
- «Offertorium» – концерт для скрипки с оркестром. Особенности драматургии и стиля.

Тема 28. Творческий облик Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.

- Балет в творчестве Р. Щедрина.
- Р. Щедрин. Опера «Мертвые души». Особенности драматургии и стиля.
- С. Слонимский. Симфоническое творчество.
- С. Слонимский. Оперное творчество.
- В. Гаврилин. «Перезвоны». Особенности драматургии и стиля.

Тема 29. Композиторское творчество в «постсоветском пространстве».

- В. Сильвестров. Характеристика творчества.
- Г. Канчели. «Стикс». Особенности драматургии и стиля.
- А. Пярт. Характеристика творчества.

Тема 30. Стилистические искания в отечественной музыке на современном эта-

пе.

1. Художественная и музыкальная культура 1990-х гг.
2. В. Тарнопольский. Характеристика творчества.
3. В. Мартынов. Характеристика творчества.
4. Ведущие направления и стили в музыкальном искусстве начала XXI в.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы студента и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
Раздел I. Музыкальная культура России с древнейших времен до XIX века				
1.	Музыкальная культура Древней Руси.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 1, 4, 5, 6, 10 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
2	Музыкальная культура России XVIII вв.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 1, 4, 5, 6, 10 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
Раздел II. Музыкальная культура России первой половины XIX века.				
3	Музыкальная культура России первой половины XIX в.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 1, 4, 5, 6, 10 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
Раздел III. Музыкальная культура России второй половины XIX века				
4	Музыкальная культура России второй половины XIX в.	Работа с литературой. Изучение музыкальных произведений. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 5, 6 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование
Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX-начала XX века				
5	Русская художественная музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 5 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование, доклад
Раздел V. Творческий портрет И.Ф. Стравинского.				
6	И.Ф. Стравинский. Творческий облик.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 3, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование, доклад

Раздел VI. Отечественная музыкальная культура первой половины XX в.

7	Ранний русский музыкальный авангард.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 5, 9, 11 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование
8	Отечественная музыкальная культура первой половины XX в. (20-50-х гг.)	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 2, 5, 9, 11 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование
9	Н.Я. Мясковский. Творческий облик.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование
10	С.С. Прокофьев. Творческий облик.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование, доклад
11	Д.Д. Шостакович. Творческий облик.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование, доклад

Раздел VII. Творческий портрет Г.В. Свиридова.

12	Г.В. Свиридов. Творческий облик.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование
Раздел VIII. Отечественная музыкальная культура второй половины XX – начала XXI вв.				
13	Отечественная музыкальная культура второй половины XX в.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование
14	Творческие искания композиторов-авангардистов: А.М. Волконский, Н. Каретников,	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование
15	Э.В. Денисов. Творческий облик.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование.
16	А.Г. Шнитке. Творческий облик.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование, доклад

17	С.А. Губайдулина. Творческий облик.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, тестирование
18	Творческий облик Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, доклад
19	Композиторское творчество в «постсоветском пространстве».	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование, доклад
20	Стилистические искания в отечественной музыке на современном этапе.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 7, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

- Рекомендуется использовать для подготовки к занятиям литературу из основного и дополнительного списка.
- С целью расширения интеллектуальной базы при подготовке к докладам, сообщениям, интерактивным диспутам и т.д. рекомендуется использовать материалы по смежным искусствам (литературе, живописи и т.д.).
- При подготовке к занятиям рекомендуется обращать внимание на специальную терминологию, для уточнения расшифровки терминов рекомендуется использование справочных изданий, словарей, энциклопедий.
- Подготовка к вопросам, связанных со знанием конкретных музыкальных произведений, а также к вопросам общеисторического и общеэстетического плана подразумева-

ет обязательное прослушивание соответствующих музыкальных произведений с использованием клавиров и партитур. Во время прослушивания рекомендуется самостоятельно и с помощью учебно-методической литературы выделить основные тематические единицы и проследить процесс их развития, определить границы формы.

- Для запоминания музыкального материала при подготовке к викторине рекомендуется выписывание основных тематических единиц произведения.
- Для подготовки музыкальных иллюстраций для семинаров, круглых столов и т.д. рекомендуется использовать аудио- или видеофайлы, или же демонстрировать музыкальный материал по нотам на инструменте.
- При подготовке к устному ответу рекомендуется использование методов и приемов музыкально-стилистического и содержательного анализа музыкального материала.
- Все указанные формы самостоятельной работы подразумевают использование интернет ресурсов.

5.3. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.4. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.

Традиционные технологии: лекции – вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная; семинары.

Инновационные технологии: информационные технологии с использованием компьютерной техники.

Интерактивные технологии: работа в малых группах, лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия, эвристическая беседа; семинары в различных диалогических формах (дискуссий, дебатов, круглых столов, конференций), использование средств мультимедиа (компьютерные классы).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел I (темы 1-2)	ОПК-1	Тестирование (тест)
2.	Раздел II (тема 3)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Тестирование (тест)
3.	Раздел III (тема 4)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Тестирование (тест, музыкальная викторина)
	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-1	Вопросы к зачету
4.	Раздел IV (тема 5)	ОПК-1	Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
			Тестирование (музыкальная викторина)
			Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
			Тестирование (музыкальная викторина)
	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1	Вопросы к экзамену
5.	Раздел V (тема 6)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
			Тестирование (музыкальная викторина)
6.	Раздел VI (тема 7-11)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)

			Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-1	Вопросы к зачету
7.	Раздел VII (тема 12)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
			Тестирование (музыкальная викторина)
8.	Раздел VIII (тема 13-20)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1	Вопросы к экзамену

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Доклад на заданную тему	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала.

Семинар	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся отказывается от ответа; демонстрирует отсутствие минимальных знаний по дисциплине; допускает грубые ошибки в ответе; у него отсутствуют практические навыки; обучающийся не может исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; допускает упрощенное изложение материала с небольшими ошибками и затруднениями, неточно или схематично; испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся твердо усвоил основной материал; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускаются 2 негрубые ошибки; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется понимание требуемого материала с несущественными ошибками;
	Высокий («отлично»)	Ответ содержательный, уверенный и четкий; обучающийся свободно владеет материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы демонстрирует знание материала; допускаются 1-2 недочета, которые обучающийся исправляет по замечанию преподавателя
Тестирование (тест / музыкальная викторина)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено 49 и менее процентов тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 50% - 69% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 70%-89% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 90%-100% тестовых заданий

6.3. Типовые задания или иные материалы для текущей аттестации по дисциплине

6.3.1. Образцы тестовых заданий (с ответами на контрольные вопросы, ключи к тестам для проверяющего):

Раздел I (темы 1-2) «Музыкальная культура России с древнейших времен до XIX века»

A. Выбрать один правильный ответ.

1. Иван Шайдур – это:

- а) языческое божество древних славян;
- б) русский святой XII века;
- в) **распевщик, усовершенствовавший систему нотной записи;**
- г) первый русский композитор.

2. Как звали верховного бога славян-язычников в Киевской Руси:

- а) Сварог;
- б) Лель;
- в) Макошь;
- г) **Перун.**

3. Авторы русского духовного концерта XVIII века:

- а) **Д. Бортнянский и М. Березовский;**
- б) В. Рогов и монах Сильвестр;
- в) Леонин и Перотин;
- г) Н. Дилецкий и В. Титов.

Б. Соотнести понятия:

1. Фомин	а) «Между делом и бездельем»
2. Соколовский	б) «Не отвержи мене»
3. Козловский	в) силлабическое стихосложение
4. Теплов	г) детский портрет
5. Петровский кант	д) «Гром победы раздавайся»
6. Березовский	е) партесный концерт
7. Вишняков	ж) «Ямщики на подставе»
8. Третьяковский	з) «Радуйся, русско земле»
9. Дубянский	и) «Мельник, колдун, обманщик и сват»
10. Титов	к) «Стонет сизый голубочек»

Ключ к тесту: 1ж, 2и, 3д, 4а, 5з, 6б, 7г, 8в, 9к, 10е

В. Написать эссе на одну из предложенных тем

- 1. Партесный концерт и духовный концерт XVIII века: преемственность и различия.
- 2. Древняя Русь и Запад в художественной и музыкальной культуре России XVIII века.
- 3. Трансплантация византийской культуры в художественной и музыкальной культуре Древней Руси.

Раздел II (темы 3-5) «Музыкальная культура России первой половины XIX века».

А. Выбрать один правильный ответ.

- 1. Русский салон первой половины XIX века, где впервые в России были исполнены почти все симфонии Бетховена, это:
 - а) салон князя Одоевского;
 - б) салон княгини Волконской;
 - в) салон Н. Кукольника;
 - г) **салон братьев Вильегорских.**

- 2. Первая опера Даргомыжского «Эсмеральда» была написана на текст:
 - а) романа Гюго на языке оригинала;
 - б) русского перевода романа Гюго;
 - в) **оперного либретто Гюго на французском языке;**
 - г) собственного перевода оперного либретто Гюго

- 3. Почти все симфонические партитуры М. И. Глинки были написаны:
 - а) в России, в центральное десятилетие его творчества;
 - б) в Италии, в «годы странствий» по окончании Благородного пансиона;
 - в) **в последний период его творчества;**
 - г) на протяжении всей жизни Глинки.

Б. Соотнести понятия:

1. Е.Керн	а) русская бытовая опера-драма
2. А.Варламов	б) «Красный сарафан»
3. А.Гурилев	в) «литургия славянскому Эросу»
4. А.С.Даргомыжский	г) контрапункт
5. З.Ден	д) «Каменный гость»
6. М. Глинка	е) «Слеза»
7. А.Алябьев	ж) большая французская опера
8. «Руслан и Людмила»	з) музыка к трагедии «Князь Холмский»
9. «Эсмеральда»	и) «Иртыш»
10. «Русалка»	к) «Я помню чудное мгновенье...»

Ключи к тесту: 1к, 2б, 3е, 4д, 5г, 6з, 7и, 8в, 9ж, 10а

В. Написать эссе на одну из предложенных тем

1. Особенности драматургии оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя».
2. Эволюция камерно-вокальной лирики А.С.Даргомыжского
3. Культура русского салона первой половины XIX века.

РАЗДЕЛ V. ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И.Ф. СТРАВИНСКОГО.**Раздел А. Выбрать правильный ответ.**

1. Ведущий жанр «русского периода» И. Стравинского.

А. Балет.

Б. Симфония.

В. Оратория.

2. Какая опера И. Стравинского написана по мотивам гравюр У. Хогарта:

А. «Мавра».

Б. «Соловей».

В. «Похождения повесы».

3. Кто является автором либретто балета «Весна священная»:

А. Бакст.

Б. Рерих.

В. Бенуа.

Раздел Б. Соотнесите понятия.

А. Опера-оратория	1. Вавилон.
Б. Веселое представление с пением и музыкой	2. Соловей.
В. Балет	3. Орфей.
Г. Опера	4. Байка про Лису...
Д. Кантата	5. Царь Эдип.

Ключи к ответу: А. – 5; Б. – 4; В – 3; Г. – 2; Д. – 1.

Раздел В. Написать эссе на одну из предложенных тем.

1. Эволюция творчества И. Стравинского.

2. Ранние балеты И.Ф.Стравинского в зеркале мирискуснических идей. Эстетика нового балета «Русских сезонов» Дягилева.
3. Образный мир «неоклассицистского периода» И. Стравинского.

РАЗДЕЛ VI (ТЕМА 17-21). ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Раздел А. Выбрать правильный ответ.

1. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности» В каком сборнике был опубликован манифест, в котором звучат эти строки?
А. «Садок судей».
Б. «Пощечина общественному вкусу».
В. «Дохлая луна».
2. Кто из художников создал декорации для первой футуристической оперы «Победа над солнцем»:
А. К. Малевич.
Б. М. Ларионов.
В. В. Кандинский.
3. Кто является создателем новой системы организации музыкальной ткани – «синетаккорд»?
А. А. Лурье.
Б. М. Матюшин.
В. Н. Рославец.

Раздел Б. Соотнесите понятия.

А. М. Матюшин	1. «Завод. Музыка машин»
Б. А. Лурье	2. «Симфония гудков»
В. В. Дешевов	3. «Формы в воздухе»
Г. А. Мосолов	4. «Рельсы»
Д. А. Авраамов	5. «Победа над солнцем»

Ключи к ответу: А. – 5; Б. – 3; В – 4; Г. – 1; Д. – 2.

Раздел В. Написать эссе на одну из предложенных тем.

1. Первая футуристическая опера «Победа над солнцем». Специфика жанра.
2. Эволюция музыкального языка и новые техники композиции раннего русского авангарда.
3. Фигура Н. Кульбина в контексте раннего русского авангарда.

Раздел VIII (тема 23-30)

Раздел А. Выбрать правильный ответ.

1. В каком жанре решена кульминационная сцена «Фауст-кантаты» – Гибель Фауста (№7)?
А. Фокстрот.
Б. Марш.
В. Танго.
2. Какая из симфоний является симфонией-мессой:
А. Симфония №2.
Б. Симфония №3.
В. Симфония №4.
3. С этим режиссером А. Шнитке работал над мультфильмом «Стеклянная гармоника»?
А. А. Митта.
Б. А. Хржановский.

В. М. Ромм.

Раздел Б. Соотнесите понятия.

А. А. Шнитке	1. «Сюита зеркал»
Б. С. Губайдулина	2. «К Алине»
В. Э. Денисов	3. «По ту сторону тени»
Г. А. Волконский	4. «Поэтория»»
Д. Р. Щедрин	5. «Слышу... Умолкло...»
Е. Г. Канчели	6. «Дети выдры»
Ж. В. Сильвестров	7. «Джезуальдо»
З. А. Пярт	8. «Стикс»
И. В. Мартынов	9. «Пена дней»
К. В. Тарнопольский	10. «Тихие песни»

Ключи к ответу: А. – 7; Б. – 5; В – 9; Г. – 1; Д. – 4, Е. – 8, Ж. – 10, З. – 2, И. – 6, К. – 3.

Раздел В. Написать эссе на одну из предложенных тем.

1. Оперный театр А. Шнитке.
2. Киномузыка в творчестве А. Шнитке.
3. Фаустианская тема в творчестве А. Шнитке.

6.3.3. Примерные варианты музыкальных викторин

Вариант 1.

1. М.И.Глинка. Романс «К Молли»
2. А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка». Каватина Мельника
3. М.И.Глинка. Камаринская. Первая тема
4. М.И.Глинка. «Жизнь за царя». Мазурка.
5. А.С.Даргомыжский. «Баба-Яга»
6. М.И.Глинка. Арагонская хота
7. А.С.Даргомыжский. «Старый капрал»
8. М.И.Глинка. «Руслан и Людмила». Каватина Гориславы
9. А.С.Даргомыжский. Каменный гость. Вторая песня Лауры.
10. М.И.Глинка. Вальс-фантазия. 2 тема вальса

Вариант 2.

1. И.Ф. Стравинский. «Весна священная». Финал.
2. И.Ф. Стравинский. «Царь Эдип». Тема судьбы.
4. И.Ф. Стравинский. Реквием. 8ч.
5. И.Ф. Стравинский. «Игра в карты». 3-я сдача.
6. И.Ф. Стравинский. «Мавра». Ария Параши.
7. И.Ф. Стравинский. Симфония псалмов. 1ч.
8. И.Ф. Стравинский. «Пульчинелла». Увертюра.
9. И.Ф. Стравинский. «Петрушка». Русская.
10. И.Ф. Стравинский. «Dumbarton Oaks». 2ч.
11. И.Ф. Стравинский. «Жар-птица». Пляс в Кощеевом царстве.

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

6.4.1. Процедурные вопросы проведения зачета

Зачет проводится в форме собеседования и тестирования. Обучающийся должен подготовить в течение 15 минут ответ на билет, включающий в себя 1 вопрос и написать музыкальную викторину по музыкальному материалу, изучаемому в течение семестра.

Образцы билетов:

Билет № 1.

1. Камерно-вокальное творчество М.И.Глинки
2. Музыкальная викторина.

Билет № 2.

1. Звуковые открытия раннего русского авангарда.
2. Музыкальная викторина.

Аттестация на зачете может учитывать оценки за работы, выполненные обучающимися в процессе текущей аттестации по дисциплине «История музыки». В случае 100 % - го посещения аудиторных занятий, написанных на положительную оценку контрольных работ и тестовых заданий, активного участия в семинарских занятиях студент получает «зачет» автоматически в конце семестра.

Примерные варианты музыкальных викторин на зачете:

Вариант 1.

1. М.И. Глинка. Опера «Жизнь за царя». Каватина и рондо Антонида.
2. А.П. Бородин. Симфония № 2. III часть.
3. А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка». IV д. Ария Русалки.
4. М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Интродукция 2-я песня Баяна.
5. М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». II д. Монолог Бориса.
6. М.А. Балакирев. Симфоническая поэма «Тамара». Тема Побочной партии.
7. М.И. Глинка. Симфоническая увертюра «Арагонская хота». Тема Побочной партии.
8. А.Г. Рубинштейн. Опера «Демон». III д. Романс Тамары.

Вариант 2.

1. И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». Русская.
2. Н.Я. Мясковский. Симфония № 27. I часть, тема Побочной партии.
3. Д.Д. Шостакович. Опера «Нос». Галоп.
4. И.Ф. Стравинский. Реквием. Libera me.
5. С.С. Прокофьев. Симфония № 7. Финал. Кода.
6. Д.Д. Шостакович. Симфония № 8. IV часть.
7. Н.Я. Мясковский. Симфония № 6. IV часть, тема Главной партии.
8. С.С. Прокофьев. Опера «Война и мир». I картина, Ариозо Андрея.

Примерный перечень вопросов к зачету

V семестр

1. Древнерусская музыкальная культура XI-XVI вв. Церковное музыкальное искусство. Пути развития знаменного распева.
2. Русская музыкальная культура XVII века. Церковное музыкальное искусство. Светская музыкальная культура.
3. Основные стилевые тенденции художественной и музыкальной культуры России XVIII века.
4. Формирование национальной композиторской школы последней трети XVIII века.
5. Музыкальный театр России XVIII века: иностранцы в России, формирование русского музыкального театра, история возникновения русской оперы.
6. Камерная инструментальная музыка XVIII века.
7. Камерно-вокальная музыка XVIII века. «Российская песня».
8. Хоровая культура XVIII века. Русский духовный хоровой концерт.

9. Художественная и музыкальная культура России 1-ой трети XIX века. Основные музыкальные жанры и их развитие.
10. М.И. Глинка. Характеристика творчества и стиля.
11. Камерно-вокальное творчество М.И. Глинки.
12. Оперное творчество М.И. Глинки. Опера «Жизнь за царя». Особенности драматургии.
13. М.И. Глинка. Драматургические особенности оперы «Руслан и Людмила».
14. Симфоническое творчество М.И. Глинки.
15. Музыкальная культура России 30-40-х гг. XIX века. Творчество А.С. Даргомыжского.
16. Эволюция стиля А.С. Даргомыжского на примере камерно-вокального творчества.
17. А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка».
18. А.С. Даргомыжский. Опера «Каменный гость».
19. Художественная и музыкальная культура России 50-70-х гг. XIX века. Деятельность братьев А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов и А.Н. Серова.
20. Творчество А.Г. Рубинштейна. Опера «Демон».
21. Художественные и музыкально-эстетические принципы НРМШ. Деятельность и творчество М.А. Балакирева.
22. Симфоническое творчество М.А. Балакирева.
23. А.П. Бородин. Характеристика творчества. Особенности стиля и художественного метода композитора.
24. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Музыкально-драматургические особенности.
25. Симфоническое творчество А.П. Бородина. Основные принципы эпического симфонизма. Вторая симфония.
26. Камерно-вокальное творчество А.П. Бородина.
27. М.П. Мусоргский. Творческий портрет. Эволюция стиля. Специфика музыкального языка.
28. М.П. Мусоргский. Эволюция камерно-вокального творчества.
29. Оперное творчество М.П. Мусоргского. Опера «Борис Годунов». Новаторские черты драматургии.
30. М.П. Мусоргский. Опера «Хованщина». Особенности музыкальной драматургии.

VII семестр

1. «Неоклассицистский период» творчества И. Стравинского. Черты стиля.
2. И. Стравинский. «Симфония псалмов». Особенности драматургии и стиля.
3. И. Стравинский. «Requiem canticles». Особенности претворения жанра.
4. И. Стравинский. Характеристика позднего периода творчества.
5. Авангард в русской художественной культуре начала XX в.
6. Звуковые открытия раннего русского авангарда.
7. Кубофутуризм и опера М. Матюшина.
8. Деятельность Н. Кульбина в контексте русского художественного авангарда.
9. А. Лурье. Характеристика творчества.
10. Н. Рославец. Характеристика творчества.
11. А. Мосолов. Характеристика творчества.
12. Советская музыкальная культура 20-30-х годов XX в.
13. Н. Мясковский. Характеристика симфонического творчества.
14. С. Прокофьев. Основные этапы творчества.
15. С. Прокофьев. Характеристика симфонического творчества.
16. С. Прокофьев. Опера «Война и мир». Особенности драматургии и стиля.
17. С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам». Особенности драматургии и стиля.
18. С. Прокофьев. «Огненный ангел». Особенности драматургии и стиля.
19. Жанр балета в творчестве С. Прокофьева.
20. Д. Шостакович. Характеристика симфонического творчества.

21. Д. Шостакович. Симфония № 8. Особенности трактовки цикла.
22. Вокальные симфонии в творчестве Д. Шостаковича (№ 13, № 14).
23. Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова». Особенности драматургии и стиля.
24. Д. Шостакович. Опера «Нос». Особенности драматургии и стиля.

6.4.2. Процедурные вопросы проведения экзамена

Экзамен проводится в форме собеседования и тестирования. Обучающийся должен подготовить в течение 30 минут ответ на билет, включающий 2 вопроса, и написать музыкальную викторину по музыкальному материалу, изучаемому в течение семестра. Аттестация на экзамене может учитывать оценки за работы, выполненные обучающимся в процессе текущей аттестации по дисциплине «История музыки». В случае 100 % - го посещения аудиторных занятий, написанных на положительную оценку контрольных работ и тестовых заданий, активного участия в семинарских занятиях студент может быть освобожден от написания экзаменационной музыкальной викторины и от ответа на один теоретический вопрос (по выбору).

Образцы билетов:

Билет № 1.

1. П.И. Чайковский. Характеристика творчества и стиля.
2. А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза».
3. Музыкальная викторина.

Билет № 2.

1. Эволюция творчества А. Шнитке.
2. Г. Свиридов. «Отчалившая Русь».
3. Музыкальная викторина.

Примерный перечень вопросов к экзаменам

VI семестр

1. П.И. Чайковский. Характеристика творчества и стиля.
2. П.И. Чайковский. Эволюция симфонического творчества.
3. П.И. Чайковский. Четвертая симфония.
4. П.И. Чайковский. Пятая симфония.
5. П.И. Чайковский. Шестая симфония.
6. Оперное творчество П.И. Чайковского.
7. П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».
8. П.И. Чайковский. Опера «Пиковая дама».
9. Н.А. Римский-Корсаков. Эволюция творчества.
10. Воплощение музыкально-философской концепции двоемирия в опере «Снегурочка».
11. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко».
12. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста».
13. Художественная и музыкальная культура Серебряного века.
14. Позднее творчество Н.А. Римского-Корсакова в контексте художественной культуры Серебряного века («Кашей бессмертный», «Золотой петушок»).
15. Характеристика творчества и стиля А.К. Лядова.
16. Характеристика творчества и стиля А.К. Глазунова.
17. Музыкальная культура России XIX-начала XX вв.
18. Характеристика творчества и стиля С.И. Танеева.
19. Хоровое творчество С.И. Танеева. Кантата «Иоанн Дамаскин».
20. Камерно-вокальное творчество С.И. Танеева.

21. С.И. Танеев. Симфония №4 c-moll.
22. Творческий портрет А.Н. Скрябина. Музыкально-философская концепция.
23. А.Н. Скрябин. Эволюция симфонического творчества.
24. А.Н. Скрябин. Третья симфония «Божественная поэма».
25. А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза».
26. А.Н. Скрябин. Фортепианное творчество.
27. А.Н. Скрябин. Четвертая соната.
28. А.Н. Скрябин. Пятая соната.
29. А.Н. Скрябин. Девятая соната.
30. С.В. Рахманинов. Творческий облик.
31. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова.
32. С.В. Рахманинов. Второй концерт для фортепиано с оркестром.
33. С.В. Рахманинов. Опера «Алеко».
34. С.В. Рахманинов. Вокально-симфоническая поэма «Колокола».
35. Камерно-вокальное творчество С.В. Рахманинова.
36. Позднее творчество С.В. Рахманинова. «Рапсодия на тему Паганини».
37. С.В. Рахманинов. «Симфонические танцы».

VIII семестр

1. Музыкальная культура 50-60-х гг.
2. Музыкальная культура последней трети XX в.
3. Характеристика творчества А. Волконского.
4. Характеристика творчества Э. Денисова.
5. Эволюция творчества А. Шнитке.
6. Характеристика творчества С. Губайдулиной.
7. Эволюция творчества В. Сильвестрова.
8. Характеристика творчества Р. Щедрина.
9. Характеристика творчества Г. Канчели.
10. Характеристика творчества В. Тарнопольского.
11. Г. Свиридов «Отчавившая Русь».
12. Жанр камерной кантаты в творчестве Э. Денисова (на примере «Солнце инков»).
13. Э. Денисов. Реквием.
14. Э. Денисов. «Итальянские песни».
15. Симфония № 1 А. Шнитке.
16. Жанр симфонии в творчестве А. Шнитке.
17. Музыкальный театр А. Шнитке.
18. С. Губайдулина. «Семь слов»: особенности трактовки.
19. С. Губайдулина. «Offertorium».
20. В. Гаврилин. «Перезвоны».

Примерные варианты музыкальных викторин

Вариант № 1.

1. А.Н. Скрябин. «Божественная поэма». III часть. Кода.
2. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко». 7 картина, колыбельная Волховы.
3. П.И. Чайковский. Симфония № 6. I часть. Разработка.
4. С.В. Рахманинов. Симфонические танцы. III часть.
5. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста». IV д. Ария Марфы.
6. А.Н. Скрябин. Соната № 9. Реприза, тема Побочной партии.
7. П.И. Чайковский. Опера «Пиковая дама». Вступление к 6 картине.
8. С.В. Рахманинов. Концерт № 3 для ф-но с оркестром. III часть. Кода.

Вариант № 2.

1. Г. Свиридов. «Отчалившая Русь». №8.
2. А. Шнитке. Симфония № 8. III часть.
3. С. Губайдулина. Симфония «Слышу... Умолкло». XII часть.
4. А. Волконский. «Сюита зеркал». IX часть.
5. А. Шнитке. Concerto grosso № 1.
6. Г. Свиридов. «Курские песни». № 4.
7. С. Губайдулина. «Offertorium».
8. Э. Денисов. «Солнце инков». № 6 «Песнь о пальчике».

6.4.3. Критерии оценки:

«Отлично» ставится за исчерпывающий ответ как на все вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные вопросы. Студент должен обнаружить полное понимание и владение материалом предмета, уметь соотносить явления музыкального искусства с другими видами художественной деятельности, иметь представление о специфике музыкального стиля той или иной эпохи, владеть терминологическим аппаратом, обнаружить знание музыкального материала викторины на 90-100 %.

«Хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при дополнительных, направляющих, наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 негрубых ошибки. Студент должен обнаружить знание музыкального материала викторины на 60-80 %.

«Удовлетворительно» ставится за ответ, обнаруживающий слабое владение материалом, поверхностное и схематичное изложение знаний, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы. Студент должен обнаружить знание музыкального материала викторины не менее 50 %.

«Неудовлетворительно» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы. Студент знает менее 50 % музыкального материала викторины.

«Зачтено» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при дополнительных, направляющих, наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 негрубых ошибки. В музыкальной викторине студент должен знать не менее 50 % музыкального материала.

«Незачтено» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы. В музыкальной викторине студент знает менее 50 % музыкального материала.

В случае регулярного посещения аудиторных занятий, написанных на положительную оценку контрольных работ и тестовых заданий, активного участия в семинарских занятиях студент получает «зачет» автоматически в конце семестра.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Владышевская Т. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. / Вып.1 Т. Владышевская, О. Левашова, А. Кандинский. Под общ. ред. А. Кандинского, Е. Сорокиной. – М., 2009.
2. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. Учебное пособие. – М., 2011.
3. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных вузов. Вып.6 / Сост. и общ. ред.: Смирнов В. – СПб., 1999, 2001, 2010.
4. История русского искусства: В 3-х томах / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. – М., 1991-1999.
5. История русской музыки: В 10-ти т. – М., 1983-2004.
6. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. / Под ред. Е. Сорокиной, Ю. Розановой. – Кн.1, 2. – М., 2009.
7. История отечественной музыки второй половины XX века / Отв. ред. Т. Левая. – СПб., 2005.
8. История современной отечественной музыки: Учебное пособие. Вып.1-3 / Ред.-сост. Е. Тараканов, Е. Долинская. – М., 1997-2001.
9. История современной отечественной музыки : Учебное пособие. Вып.1: 1917-1941 / Ред. М. Е. Тараканов. – М., 2005.
10. Келдыш В., Левашова О., Кандинский А. История русской музыки: учебник. Т.1. – М., 1990.
11. Торосян В. Культурология : история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г.Торосян. – М.:Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru/books/184404>(ЭБС «КнигаФонд»)

7.2. Рекомендуемая литература

Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси.

- Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
- Бражников М.В. Русская певческая палеография. – СПб., 2002.
- Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева: Исследование. – Л., 1984.
- Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси. – М., 1996.
- Заболотная Н.В. Музыкальная культура Древней Руси в певческих рукописях XI-XIV веков: Учебное пособие / РАМ им. Гнесиных. – М., 2004.
- История русской музыки в нотных образцах: В 3-х т. / Под ред. Л. Гинзбурга. – М., 1968-1970.
- Лихачев Д. Развитие древнерусской литературы X-XVII вв. – СПб.,1998.

Тема 2. Музыкальная культура России XVII-XVIII вв.

- Асафьев Б. В. Об исследовании русской музыки XVIII века и двух операх Бортнянского :[Электронный ресурс] / Б.В. – М.: Директ-Медиа, 2008. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru/books/203993> (ЭБС «КнигаФонд»)
- Бортнянский и его время. К 250-летию со дня рождения Д.С. Бортнянского: материалы международной научной конференции. – М., 2003.
- Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. – М.,1983.
- Герасимова-Персидская Н. Русская музыка XVII века – встреча двух эпох. – М., 1994.
- История русской музыки в нотных образцах: В 3-х т. / Под ред. Л. Гинзбурга. – М., 1968-1970.
- Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. – М., 1965.

- Келлер Е.Э. Праздничная культура Петербурга: очерки истории. – СПб., 2001.
- Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом: Исследования и материалы. В 2-х т. – М., 1952-1953.
- Лихачев Д. Развитие древнерусской литературы X-XVII вв. – СПб., 1998.
- Лозинская В. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века: [Электронный ресурс]: монография – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru/books/182500/> (ЭБС «КнигаФонд»)
- Музыкальный Петербург. XVIII век: Энциклопедический словарь. Т.1: кн.1-5. – СПб., 1996-2002.
- Николай Дилецкий. Идея грамматики мусикийской / Публ., пер., исслед. И коммент. Вл. Протопопова. – М., 1979. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.7).
- Огаркова Н. Церемонии, празднества, музыка русского двора. – СПб., 2004.
- Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский: жизнь и творчество. – М., 1979.
- Рыцарева М. Композитор М.С. Березовский: жизнь и творчество. – Л., 1983.
- Христофор. Ключ знаменный. 1604 / Публ., пер. М. Бражникова и Г. Никишова; предисл., коммент., исслед. Г. Никишова. – М., 1983. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.9).

Тема 3. Музыкальная культура России первой половины XIX в.

- Арановский М. Романтизм и русская музыка XIX века // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.4. – Л., 1965.
- Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. – Л., 1968.
- История русской музыки в нотных образцах: В 3-х т. / Под ред. Л. Гинзбурга. – М., 1968-1970.
- Корабельникова Л. Русская музыка: Восток – Запад, Запад – Восток // XIX век: целостность и процесс. Вопросы взаимодействия искусств. Сб. ст. / ГИИ, Государственная Третьяковская галерея. – М., 2002.
- Рахманова М. *Musica sacra* и *musica profana* в России XIX века // XIX век: целостность и процесс. Вопросы взаимодействия искусств. Сб. ст. / ГИИ, Государственная Третьяковская галерея. – М., 2002.
- Стернин Г. Русское искусство XIX века. Целостность и процесс // XIX век: целостность и процесс. Вопросы взаимодействия искусств. Сб. ст. / ГИИ, Государственная Третьяковская галерея. – М., 2002.

Тема 4. М.И. Глинка. Творческий облик.

- Асафьев Б. Глинка. – Л., 1978.
- Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. – Л., 1968.
- Арановский М. К истории рукописи М.И. Глинки «Первоначальный план» оперы «Руслан и Людмила» // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып. I. – М., 2004.
- Арановский М. От внемузыкального к музыкальному (к изучению творческого процесса М.И. Глинки) // Процессы музыкального творчества. Вып. 5 / РАМ им. Гнесиных. – М., 2002.
- Васильев Ю. Интонационный отбор в творческом процессе М.И. Глинки // Процессы музыкального творчества. Вып.6. Сборник трудов РАМ им. Гнесиных. №162. – М., 2003.
- Глинка М.И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Творческие и биографические материалы. Письма. Т.1, 2(а), 2(б). – М., 1973-1977.
- Левашова О. М.И. Глинка: в 2-х т. – М., 1987-1988.
- М.И. Глинка: К 200-летию со дня рождения. Материалы научных конференций. В 2-х т. – М., 2006.
- М.И. Глинка: Сборник статей / Под ред. А.В. Оссовского. – Л., 1950.

- М.И. Глинка: Сборник статей / Под ред. Е.М. Гордеевой. – М., 1958.
- М.И. Глинка: Сборник статей / Под ред. Т.Н. Ливановой. – М., 1950.
- О Глинке (к 200-летию со дня рождения). Сборник статей. – М., 2005.
- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.
- Скрынникова О.А. Музыкальный стиль «очарований» в «Руслане и Людмиле» М. Глинки // Болховитиновские чтения-2010. Культурное пространство России: прошлое, настоящее, будущее / Материалы Всероссийской научно-практической конференции / ВГАИ. – Воронеж, 2010.
- Фролова Е.В. Берлинский архив Глинки // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.
- Цуккерман В.А. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. – М., 1957.

Тема 5. А.С. Даргомыжский. Творческий облик.

- Гейлих М. Некоторые особенности драматургии «Каменного гостя» // Вопросы оперной драматургии. – М., 1974.
- Даргомыжский А.С. (1813-1869). Автобиография. Письма. Воспоминания современников / Ред. и примеч. Н.Ф. Финдейзена. – Пг., 1921.
- Даргомыжский А.С. Избранные письма. – М., 1959.
- Пекелис М. Даргомыжский и его окружение: в 3-х томах. – М., 1966, 1973, 1983.
- Рацер Е. Загадки «Каменного гостя» // Советская музыка. – 1988. - №6.
- Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. – М., 2010.

Тема 6. Музыкальная культура России второй половины XIX в.

- Русская художественная культура второй половины XIX века: Диалог с эпохой. – М., 1996.
- Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира. – М., 1991.
- Санкт-Петербургская консерватория: Документы и материалы из фондов библиотеки и музея»: в 2-х т. – СПб., 2002.
- Скирдова А.А. Лирические оперы Рубинштейна: к вопросу о рождении нового жанра в русской музыке // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.
- Серебрякова Л. Антон Рубинштейн: к мифологии судьбы // Музыкальная академия. – 2000. - №4.

Тема 7. М.А. Балакирев. Творческий облик.

- Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки». – М., 1986.
- Зайцева Т. М.А. Балакирев и русская опера // Отражения музыкального театра: в 2-х кн. – СПб., 2001.
- Зайцева Т. Милий Балакирев. Истоки. – СПб., 2000.
- Кандинский А. Симфонические произведения М. Балакирева.
- М.А. Балакирев. Воспоминания и письма. – Л., 1962.
- М.А. Балакирев. Исследования и статьи. – Л., 1961.
- М.А. Балакирев. Летопись жизни и творчества. – Л., 1967.
- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.

Тема 8. А.П. Бородин. Творческий облик.

- Белза И. Вторая «Богатырская» симфония Бородина. – М., 1960.

- Бычкова А. Образно-смысловые константы русской эпической симфонии второй половины XIX в. // Музыкальное искусство в контексте современной культуры: совершенствование концепции образования молодых музыкантов. – Воронеж, 2008.
- Бычкова А. Симфонии А.П. Бородина: стабильные и мобильные факторы эпического симфонизма композитора // Композитор и Фольклор: взаимодействие предустановленных и импровизационных факторов музыкального формообразования. – Воронеж, 2005.
- Васильева С. Проблемы личной духовности в концепции оперы Бородина «Князь Игорь» // Музыкальный театр XIX-XX вв.: вопросы эволюции. Сб. научн. тр. РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 1999.
- Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки». – М., 1986.
- Левашов Е. Истоки эпического в художественном мышлении Бородина // Мир искусств. Альманах. – М., 1995.
- Сохор А. Бородин: жизнь, деятельность, музыкальное творчество. – Л., 1965.
- Фрадкин В. Особенности содержания, формы и драматургии русского эпического симфонизма // Проблемы музыкальной науки. Вып.4. – М., 1979.

Тема 9. М.П. Мусоргский. Творческий облик.

- Берченко Р. Композиторская режиссура в операх М.П. Мусоргского // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Валькова В. На земле, в небесах и в преисподней // Музыкальная академия. – 1999. - №2.
- Головинский Г. М.П. Мусоргский: личность художника и его творческий метод // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Головинский Г. Мусоргский и Чайковский. Опыт сравнительной характеристики. – М., 2001.
- Головинский Г., Сабина М. Модест Петрович Мусоргский. – М., 1998.
- Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки». – М., 1986.
- Дурандина Е.Е. Вокальное творчество Мусоргского. – М., 1985.
- М.П. Мусоргский и музыка XX века: Сб. статей / Ред.-сост. Г. Головинский. – М., 1990.
- Мусоргский М.П. Литературное наследие: Письма. Биографические материалы и документы. – М., 1971.
- Мусоргский М.П. Письма и документы. – М., Л., 1932.
- Мусоргский М.П. Письма. – М., 1984.
- Немировская И. Метод интонационного сценария в камерно-вокальном творчестве Мусоргского (на примере цикла «Детская») // Музыкальная культура: век XIX – век XX. Вып. II. – М., 2002.
- Рахманова М.П. Диалог: Мусоргский и Римский-Корсаков // Русская художественная культура второй половины XIX века: Диалог с эпохой. – М., 1996.
- Сабина М. К развязке драме совести в «Борисе Годунове» // Музыкальная академия. – 1993. - №1.
- Трёмбовельский Е. Стиль Мусоргского: лад, гармония, склад. – М., 2010.
- Фролов С. «Славления»: интонационно-смысловый комментарий // Музыкальная академия. – 1999. - №4.
- Фролов С.В. «Славления» в опере Мусоргского «Борис Годунов» // Келдышевский сборник: Музыкально-исторические чтения памяти Ю.В. Келдыша. 1997. – М., 1999.
- Фрид Э. Прошлое настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. – Л., 1974.
- Ширинян Р. Заметки о «Хованщине» // Русская музыкальная культура. Современные исследования: Сб. тр.: Вып.164 / РАМ им. Гнесиных. – М., 2004.
- Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981.
- Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. – М., 2010.

Тема 10. П.И. Чайковский. Творческий облик.

- Альшванг А. П.И. Чайковский. – М., 1967.
- Асафьев Б. О музыке Чайковского. Избранное. – Л., 1972.
- Асафьев Б. Симфонические этюды. – М., 2008.
- Барсова И. «...Самые патетические композиторы европейской музыки»: Чайковский и Малер // Советская музыка. – 1990. - №6.
- Головинский Г. Мусоргский и Чайковский. Опыт сравнительной характеристики. – М., 2001.
- Дранникова О. Поздние симфонии П.И.Чайковского: в поисках утраченного смысла... // Музыкальное искусство в контексте современной культуры: совершенствование концепции образования молодых музыкантов (в средних специальных учебных заведениях) / Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Воронеж, 2008.
- Дранникова О. Идея *Noto Ludens* в скерцо симфоний П.И.Чайковского // Музыкальное искусство в контексте современной культуры / Материалы научно-практической конференции. – Воронеж, 2004.
- Дранникова О. Тайны мира игры в скерцо симфоний П.И.Чайковского // Болховитиновские чтения-2007. Культурное пространство России: прошлое, настоящее, будущее / Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Воронеж, 2007.
- Дурандина Е. Лирический монолог в романсах Чайковского // Русская музыкальная культура. Современные исследования: Сб. тр.: Вып.164 / РАМ им. Гнесиных. – М., 2004.
- Климовицкий А. Заметки о Шестой симфонии Чайковского (К проблеме: Чайковский на пороге XX века) // Проблемы музыкального романтизма: Сб. научн. тр. / ЛГИТМиК. – Л., 1987.
- Климовицкий А. Лейтмотив судьбы Вагнера в 5-й симфонии Чайковского и некоторые проблемы интертекстуальности // Музыкальная академия. – 1998. - №3-4. – Кн.2.
- Климовицкий А.И. «Пиковая дама» Чайковского: культурная память и культурные предчувствия // Россия – Европа: Контакты музыкальных культур: Сб. ст. – СПб., 1994.
- Мазель Л. О 1-й части Шестой симфонии Чайковского // Мазель Л. Вопросы анализа музыки. – М., 1991.
- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.
- П.И. Чайковский. К 100-летию со дня смерти: Материалы научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. – М., 1995.
- П.И. Чайковский: Вопросы истории и стиля (к 150-летию со дня рождения). Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып.108. – М., 1989.
- Протопопов В., Туманина Н. Оперное творчество П.И. Чайковского. – М., 1957.
- Раку М. «Пиковая дама» братьев Чайковских: опыт интертекстуального анализа // Музыкальная академия. – 1999. - №2.
- Раку М. Миф о Чайковском и власть // Музыкальная академия. – 2001. – №1-2.
- Раку М.Г. Не верьте в искренность пастушки...// Музыкальная академия. – 1993. - №4.Розанова Ю. История русской музыки. Т.2, кн.3: Чайковский. – М.,1981.
- Спорыхина О. Музыкальный интекст П.И. Чайковского. – Воронеж, 2005.
- Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского (по документам, хранившимся в архиве в Клину): В 3-х т. – М., 1997.
- Чайковский П.И. Избранные письма. – М., 2002.
- Чайковский: Новые документы и материалы. – СПб., 2003.

Тема 11. Н.А. Римский-Корсаков. Творческий облик.

- Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х томах. – М., 1993.
- Асафьев Б. Симфонические этюды. – М., 2008.

- Горячих В.В. «Золотой петушок» Римского-Корсакова – «Небылица в лицах» (К проблеме жанра и стиля) // Пушкин в русской опере / СГК им. Н.А. Римского-Корсакова. – СПб., 1998.
- Музыкальная академия. – 1994. – №2: юбилейный выпуск журнала к 150-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова.
- Музыкальное наследие. Римский-Корсаков: Исследования. Материалы. Письма. В 2-х т. – М., 1953.
- Н.А. Римский-Корсаков. К 150-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти. Сб. ст. / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.30. – М., 2000.
- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.
- Прокопьева Е. «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова (к проблеме иконографии модерна) // Композитор и фольклор: взаимодействие предустановленных и импровизационных факторов музыкального формообразования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (19-22 октября 2005 г.) / ВГАИ. – Воронеж, 2005.
- Прокопьева Е. «Мое декаденство». «Кашей Бессмертный» Римского-Корсакова. – Музыкальная академия. – 2009. – №1.
- Рахманова М. Диалог: Мусоргский и Римский-Корсаков // Русская художественная культура второй половины XIX века: Диалог с эпохой. – М., 1996.
- Рахманова М. Н.А. Римский-Корсаков. – М., 1995.
- Рахманова М. Римский-Корсаков и Вагнер // Русско-немецкие музыкальные связи / ГИИ. – М., 1996.
- Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1980.
- Римский-Корсаков Н.А. Переписка с Н.И. Забелой-Врубель. – М., 2008.
- Римский-Корсаков: Переписка с В.В. Ястребцевым и В.И. Бельским. – СПб., 2004.
- Серебрякова А. Образы бытия в художественной картине мира опер Римского-Корсакова // Русская художественная культура 2-половины XIX века: Картина мира. – М., 1991.
- Сквирская Т. Римский-Корсаков. Сб.статей. – СПб., 2008.
- Скрынникова О. Загадки мифа в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок» // Музыкальная академия. – 2008. – №1.
- Скрынникова О. «Золотой петушок»: к проблеме архетипического в творческом процессе Римского-Корсакова // Процессы музыкального творчества. Вып.3. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 1999.
- Скрынникова О. Опера «Кашей бессмертный»: к вопросу о трактовке сказки в творчестве Н.А. Римского-Корсакова // Болховитиновские чтения-2007. Культурное пространство России: прошлое, настоящее, будущее / Материалы Всероссийской научно-практической конференции / ВГАИ. – Воронеж, 2007.
- Скрынникова О. Мифологическое пространство и время в фантастических операх Н.А. Римского-Корсакова // Композитор и фольклор: взаимодействие предустановленных и импровизационных факторов музыкального формообразования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (19-22 октября 2005 г.) / ВГАИ. – Воронеж, 2005.
- Скрынникова О. Мифологическое пространство оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» // Музыкальное искусство в контексте современной культуры: Сб. ст. – Воронеж: ВМУ, 2004.
- Скрынникова О.А. Мифопоэтическое пространство оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» // Известия Воронежского госпедуниверситета. Том 255. Музыка: сборник научных трудов. – Воронеж: ВГПУ, 2005.
- Скрынникова О. Москва и Петербург: диалог культур в «Царской невесте» Н.А. Римского-Корсакова // Теория и практика профессиональной подготовки учителя музыки: Научно-методический сборник. Вып.7. – Воронеж: ВГПУ, 2000.

- Скрынникова О. Поздние оперы Н.А. Римского-Корсакова в художественном контексте эпохи модерна // Келдышевский сборник: Музыкально-исторические чтения памяти Ю.В. Келдыша. 1997. – М., 1999.
- Скрынникова О. Примитивизм в русском искусстве начала XX века и Римский-Корсаков // Теория и практика профессиональной подготовки учителя музыки: Научно-методический сборник. Вып.18. – Воронеж: ВГПУ, 2004.
- Скрынникова О. Н.А. Римский-Корсаков в комментариях Игоря Стравинского (к вопросу о диалоге эпох) // Музыкальное искусство в контексте современной культуры: совершенствование концепции образования молодых музыкантов (в средних специальных учебных заведениях). – Воронеж, 2008.
- Скрынникова О.А. Римский-Корсаков и Чайковский: к вопросу о творческом диалоге // Известия Воронежского госпедуниверситета. Том 256. Музыка: сборник научных трудов. – Воронеж: ВГПУ, 2009.
- Скрынникова О. Славянский космос в операх Н.А. Римского-Корсакова: исследование / РАМ им. Гнесиных. – М., 2005.
- Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. – М., 2010.
- Ястребцев В. Н.А. Римский-Корсаков: Воспоминания. В 2-х т. – Л., 1959-1960.

Тема 12. Русская художественная музыкальная культуры конца XIX – начала XX вв.

- 100 лет серебряному веку. – М., 2001.
- Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. – Л., 1968.
- Воспоминания о серебряном веке/ Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. – М., 1993.
- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.
- Неклюдова М. Традиция и новаторство в русском искусстве конца XIX-начала XX века. – М., 1991.
- Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России / Сост., предисл. Т.Ю. Масловской. – М., 2004.
- Сарябьянов Д.В. Модерн: История стиля. – М., 2001.
- Тух Б.И. Путеводитель по Серебряному веку. – М., 2005.

А.К. Лядов.

- Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- Михайлов М. А.К. Лядов. – Л., 1985.
- Сарябьянов Д.В. Модерн: История стиля. – М., 2001.

А.К. Глазунов.

- Ганина М. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. – Л., 1961.
- Глазунов. Исследования, материалы, публикации, письма. – Л., 1960.
- Мифы и миры Александра Глазунова: Сб. ст. – СПб., 2002.
- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.

С.И. Танеев.

- Бернандт Г. С.И. Танеев. – М., 1983.
- Вязкова Е. О творческом процессе С.И. Танеева (По эскизным материалам кантат) // Процессы музыкального творчества. Вып.1. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 1994.
- Корабельникова Л. Творчество С.И. Танеева. – М., 1986.
- Протопопов В. Мир идеалов С.И. Танеева: «По прочтении псалма» // Музыкальная академия. – 2004. - №1.
- Сабанеев Л. Воспоминание о Танееве. – М., 2003.

- Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев. – М., 1984.
- Симакова Н. Бах и Танеев // Русская книга о Бахе. – М., 1985.
- С.И. Танеев. Материалы и документы: Т.1: Переписка и воспоминания / Ред. В.А. Киселев и др. – М., 1952.
- Танеев С.И. Дневники. 1894-1909. В 3-х кн. – М., 1981, 1982, 1985.

Тема 13. А.Н. Скрябин. Творческий облик.

- 100 лет серебряному веку. – М., 2001.
- А.Н. Скрябин в пространствах культуры XX в. – М., 2009.
- А.Н. Скрябин: Человек. Художник. Мыслитель. – М., 1994.
- Бандура А.И. Александр Скрябин. – Челябинск, 2004.
- Бандура А. Мистический опыт Скрябина // Русская музыкальная культура XIX – начала XX века. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. – М., 1994.
- Бобровский В. О драматургии скрябинских сочинений // Бобровский В. Статьи. Исследования. – М., 1990.
- Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1990.
- Левая Т., Гецелев Б. Скрябин и художественные искания XX в. – СПб., 2007.
- Левая Т. Космос Скрябина // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века/Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Левая Т. Поздний Скрябин: между романтизмом и авангардом // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- Материалы о Скрябине в журналах «Музыкальная академия» 1997 №1-2; 1999 №4.
- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.
- Нижегородский скрябинский альманах. – Нижний-Новгород, 1995.
- Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. – М., 2002.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
- Скрябин А.Н. Письма. – М., 2006.
- Томпакова О. «Иду сказать людям, что они сильны и могучи» (учение Скрябина и современные ему философы) // Музыкальная академия. – 1993. – № 4.

Тема 14. С.В. Рахманинов. Творческий облик.

- Бобровский В. О музыкальном мышлении Рахманинова // Советская музыка. – 1985. – №7.
- Воспоминания о Рахманинове. Вып. 1-2. – М., 1988.
- Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1990.
- Кандинский А. О симфонизме Рахманинова // Советская музыка. – 1973. – №4.
- Келдыш В. Рахманинов и его время. – М., 1973.
- Левашев Ю. Третья симфония С.В. Рахманинова // Проявление контраста в музыке: Межвуз. сб. научн. тр. – Воронеж, 1988.
- Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- Левая Т. Рахманинов в зеркале отечественной музыкальной публицистики // Музыкальная академия. – 2003. - №3.
- Летопись жизни и творчества А.Н. Скрябина / Сост. М.П. Прянишникова и О.М. Томпакова. – М., 1985.
- Новое о Рахманинове. – М., 2006.

- Паисов Ю. Жизнестойкость романтического мирозерцания: Рахманинов // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Рахманинов С. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. – М., 2002.
- Рахманинов С.В.: К 120-летию со дня рождения (1873-1993). Материалы научной конференции МГК им. Чайковского. – М., 1993.
- Цукер А., Бекетова М. С. Рахманинов: история и современность. – Ростов-на-Дону, 2005.
- Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. – М., 2010.

Тема 15. Русская композиторская школа начала XX в.

- Дейкун Л. К проблеме стиля модерн в музыке: страницы творчества Николая Черепнина // Русская музыкальная культура XIX – начала XX века. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. – М., 1994.
- Москалец Ю. Фортепианная музыка Н.К. Метнера в атмосфере художественных исканий «серебряного века» // Русская музыкальная культура. Современные исследования: Сб. тр.: Вып.164/РАМ им. Гнесиных. – М., 2004.
- Н.К. Метнер. Воспоминания. Статьи. Материалы. – М., 1981.
- Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- Паисов Ю. Александр Гречанинов: от фольклоризма к модерну (1901-1917) // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.1. – М., 2004.
- Р.М. Глиэр. Статьи, воспоминания, материалы: В 2-х т. – Л., 1967.
- Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России / Сост., предисл. Т.Ю. Масловской. – М., 2004.
- Сарябьянов Д.В. Модерн: История стиля. – М., 2001.
- Томпакова О. В.И. Ребиков: Очерк жизни и творчества. – М., 1989.
- Томпакова О. Н.Н. Черепнин: Очерк жизни и творчества. – М., 1991.
- Томпакова О. Певец русской темы А.Г. Гречанинов. – М., 2002.
- Черепнин Н. Воспоминания музыканта. – Л., 1976.

Тема 16. И.Ф. Стравинский. Творческий облик.

- Асафьев Б. Симфонические этюды. – М., 2008.
- Баева А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. – М., 2009.
- Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. – М., 1967.
- Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1990.
- Давыдова М. Художники «Мир искусства» в антрепризе С. Дягилева / Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Данько Л. Оперы «Мавра» И. Стравинского и «Нос» Д. Шостаковича // Театр и литература. Сб. статей к 95-летию А.А. Гозенпуда. – СПб., 2003.
- Друскин М. Игорь Стравинский. – Л.; М., 1974.
- Нестьев И. Дягилев и музыкальный театр XX века. – М., 1994.
- Савенко С. Мир Стравинского. – М., 2001.
- Савенко С. Миры Стравинского // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
- Стравинский И.Ф. в контексте времени и места: материалы научной конференции / Ред.-сост. С.И. Савенко. – М., 2006.
- Стравинский И. Диалоги. – Л., 1971.
- Стравинский И. – публицист и собеседник. – М., 1988.
- Стравинский И.Ф. Статьи. Воспоминания. – М., 1985.

- Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. – М., 1973.
- Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. – М., 2005.
- Тарускин Р. Стравинский. Загадка гения // Музыкальная академия. – 1992. – №4.

Тема 17. Ранний русский музыкальный авангард.

- А.В. Мосолов. Статьи и воспоминания. – М., 1986.
- Арановский М. Расколота целостность // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов. – СПб., 2001.
- Воробьев И., Синайская А. Композиторы русского авангарда. – СПб., 2007.
- Журавлева А. Владимир Дешевов: десятилетие поиска // Советская музыка. – 1991. - №2.
- Катанова Н. Язык и жанр: формирование мультиклавирного ансамбля в творчестве Ивана Вышнеградского // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Ковтун Е. Письма В.С. Кандинского к Н.И. Кульбину // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1980. – Л., 1981.
- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Автор-сост. А.Д. Сарабьянов. Тексты Н.А. Гурьяновой и А.Д. Сарабьянова. – М., 1992.
- Никитина Л. Владимир Дешевов: 20-е годы // Советская музыка. – 1980. - №1.
- Левая Т. Кубофутуризм: музыкальные параллели // Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- Музыка XX века. Очерки. В 2-х ч. – М., 1976-1984.
- Нестьев И. Из истории русского музыкального авангарда // Советская музыка. – 1991. – №1, 3.
- Письма Артура Лурье – Ивану Яковкину (публ. Л. Казанской) // Музыкальная академия. – 1999. - №1.
- Польдяева Е., Старостина Т. Звуковые открытия раннего русского авангарда // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Русский авангард и Брянщина: Статьи, исследования, публикации. – Брянск, 1998.
- Савенко С. Авангард как традиция музыки XX века // Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
- Холопов Ю. Николай Рославец: волнующая страница русской музыки // Рославец Н. Сочинения для фортепиано. – М., 1989.
- Холопов Ю. О музыке Рославца // Рославец Н. Соната №1, соната №2 для фортепиано. – М., 1989. Холопов Ю. Техники композиции Николая Рославца и Николая Обухова в их отношении к развитию двенадцатитоновой музыки // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Сб.25. – М., 1999.
- Якимович А. Архитектура авангарда и картина мира XX в. // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.

Тема 18. Отечественная музыкальная культура первой половины XX в. (20-50-х гг.)

- Барсова И. Миф о Москве-столице (20-е – 30-е годы) // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1997.
- Гойови Д. Новая советская музыка 20-х годов. – М., 2006.
- Голомшток И. Тоталитарное искусство. – М., 1994.

- Игдалова Г. Музыка сталинской эпохи и доктрина соцреализма (по материалам журнала «Советская музыка») // Gradus ad parnassum: Сборник статей молодых музыковедов. – Нижний Новгород, 1998.
- Максименков Л. «Сумбур вместо музыки». Сталинская культурная революция 1936-1938 гг. – М., 1997.
- Морозов А. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. – М., 1995.
- Никитина Л. Советская музыка: история и современность. – М., 1991.
- Рыжкин И. 23 апреля 1932 г. (из личных воспоминаний). – Осмысливая уходящий век // Музыкальная академия. – 1998. – №1.
- Стенограмма совещания композиторов <...> 2.X.1931 // Музыкальная академия. – 1993. – №№2,3.
- Шахназарова Н. К вопросу о «советском стиле» // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Шахназарова Н. Парадоксы советской музыкальной культуры: 30-е годы. – М., 2001.

Тема 19. Н.Я. Мясковский. Творческий облик.

- Арановский М. Симфония и время // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Девуцкий В. Роль системы контрастов в воплощении драматургического замысла Шестой симфонии Н.Я. Мясковского // Проявление контраста в музыке: Межвуз. сб. научн. тр. – Воронеж, 1988.
- Долинская Е. Прокофьев и Мясковский // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.
- Долинская Е. Фортепианное творчество Н.Я. Мясковского. – М., 1980.
- Дурандина Е. Литературная идея как слагаемое художественной концепции (о VI симфонии Н.Я. Мясковского) // Процессы музыкального творчества. Вып.2. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 1997.
- Иконников А. Художник наших дней Н.Я. Мясковский. – М., 1966.
- Кунин И. Н.Я. Мясковский. Жизнь и творчество в письмах, воспоминаниях, критических отзывах. – М., 1981.
- Ламм О.П. Страницы творческой биографии Мясковского. – М., 1989.
- Неизвестный Мясковский. Взгляд из XX в. Сб.статей. – М., 2006.
- Научные чтения памяти А.И. Кандиного: материалы научной конференции. – М., 2007.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
- Сегельман М. «Плач странствующего» [Мясковский и его 26 симфония] // Музыкальная академия. – 1998. - №№3-4. Кн.1.
- Скребкова-Филатова М. Некоторые аспекты творческого процесса Н.Я. Мясковского // Процессы музыкального творчества. Вып.2. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 1997.

Тема 20. С.С. Прокофьев. Творческий облик.

- Арановский М. Симфония и время // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Гаврилова В. «Огненный ангел» Сергея Прокофьева: размышления о «западноевропейском» в русской опере // Южно-российский музыкальный альманах-2004 / РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2005.
- Гаврилова В. Роман В.Я. Брюсова «Огненный ангел» и одноименная опера С.С. Прокофьева: опыт сравнения // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1990.
- Долинская Е. Прокофьев и Мясковский // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.

- Дурандина Е. Жанровые модели в симфониях С.С. Прокофьева (на пути к структурному анализу) // Процессы музыкального творчества. Вып.1. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 1994.
- Енукидзе Н. «Любовь к трем апельсинам» С.С. Прокофьева на фоне кабаре // Русская музыкальная культура. Современные исследования: Сб. тр.: Вып.164/РАМ им. Гнесиных. – М., 2004.
- Кириллина Л. «Огненный ангел»: роман Брюсова и опера Прокофьева // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.
- Ладыгин Л. Музыкальное содержание балета «Ромео и Джульетта» и варианты его хореографического воплощения (опыт музыкально-хореографического анализа) // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.
- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.
- Никитина Л. Об истоках и типологических чертах оперного эпоса М. Глинки и С. Прокофьева // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.
- Прокофьев о Прокофьеве. – М., 1991.
- Прокофьев С. Дневник: 1907-1933: В 2-х частях. – М., 2003.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
- Сергей Прокофьев. Воспоминания, письма, статьи. – М., 2004.
- Сергей Прокофьев. 1891-1991. Дневник, письма, беседы, воспоминания. – М., 1991.
- Сергей Прокофьев: К 110-летию со дня рождения. Письма, воспоминания, статьи / Труды ГЦММК им. М.И. Глинки. – М., 2001.
- Слонимский С. Симфонии Прокофьева. – М.; Л., 1964.
- Степанов О. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». – М., 1972.
- Тараканов М. Прокофьев: многообразие художественного сознания // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Тараканов М. Стиль симфоний Прокофьева. – М., 1968.

Тема 21. Д.Д. Шостакович. Творческий облик.

- Акопян Л. Дмитрий Шостакович: опыт феноменологии творчества. – М., 2004.
- Арановский М. Музыкальные «антиутопии» Шостаковича // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 гг.: Исследовательские очерки. – Л., 1979.
- Арановский М. Симфония и время // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Валькова В. Трагический балаган: к вопросу о концепции 4-й симфонии [Шостаковича] // Музыкальная академия. – 1997. – №4.
- Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1990.
- Данько Л. Оперы «Мавра» И. Стравинского и «Нос» Д. Шостаковича // Театр и литература. Сб. статей к 95-летию А.А. Гозенпуда. – СПб., 2003.
- Д.Д. Шостакович: Сб. статей: К 90-летию со дня рождения композитора. – СПб., 1996.
- Давыдова М. Художники «Мир искусства» в антрепризе С. Дягилева / Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Дигонская О., Ковнацкая Л. Дмитрий Шостакович: исследования и материалы. Вып.2. – М., 2007.
- Дмитрий Шостакович: исследования и материалы. – М., 2005.

- Долинская Е. Шостаковичу посвящается: к 100-летию со дня рождения композитора. – М., 2007.
- Левая Т. Шостакович: поэтика иносказаний // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. ст.: в 2-х т. – Нижний Новгород, 1997. – Т. I.
- Материалы пленума Союза композиторов в 1948 г. Обсуждение 9 симфонии Шостаковича // Советская музыка. – 1948. – №1.
- Мейер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время. – СПб., 2001.
- Письма к другу: Письма Д.Д. Шостаковича к И.Д. Гликману / Сост. и комм. И.Д. Гликмана. – М.; Л., 1993.
- Петров В. Творчество Шостаковича на фоне исторических реалий XX в. – Астрахань, 2007.
- Сабина М. Шостакович-симфонист. – М., 1976.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
- Степанова И. К 100-летию Д. Шостаковича. Вступая в век второй: споры продолжаются... – М., 2007.
- Ширинян Р. Шостакович. Тридцатые годы // Процессы музыкального творчества. Вып.8. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 2005.
- Ширинян Р. Шостакович. Симфонии. 1936-53. – М., 2007.
- Шостакович Д. Письма к И.И. Соллертинскому. – СПб., 2006.
- Шостакович: Между мгновением и вечностью: документы, материалы, статьи. – СПб., 2000.

Тема 22. Г.В. Свиридов. Творческий облик.

- Аркадьев М. Лирическая вселенная Свиридова // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Георгий Свиридов: музыка как судьба. – М., 2002.
- Книга о Свиридове. – М., 1983.
- Музыкальный мир Г. Свиридова. – М., 1990.

Тема 23. Отечественная музыкальная культура России второй половины XX в.

- Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 гг.: Исследовательские очерки. – Л., 1979.
- Григорьева Г. Стилиевые проблемы русского советской музыки второй половины XX века. – М., 1989.
- Зинькевич Е. Метафоры музыкального постмодерна // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. ст.: в 2-х т. – Нижний Новгород, 1997. – Т. II.
- Музыка из бывшего СССР: Сб. ст. Вып.1-2. – М., 1994-1998.
- Нефагина Г. Стилиевые течения в системе постмодернизма // Нефагина Г. Русская проза конца XX века. – М., 2003.
- Никитина Л. Советская музыка: История и современность. – М., 1991.
- Савенко С. Ассоциация современной музыки: второй опыт на русской почве // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. – М., 1999.
- Савенко С. Интерпретация идей авангарда в послевоенной советской музыке // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. – М., 1999.

- Савенко С. Послевоенный музыкальный авангард // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Савенко С. Сумерки времен // Музыкальная академия. – 2000. – №2.
- Светлов И. 60-е годы – драматический рубеж искусства XX века // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. ст.: в 2-х т. – Нижний Новгород, 1997. – Т.1.
- Селицкий А. Советский музыкальный авангард середины века и «великая стилевая революция» 1910-20-х гг. // Искусство XX века: диалог эпох и поколений. Сб. ст.: в 2-х т. – Нижний Новгород, 1999. – Т.1.
- Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. – М., 2001.
- Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт русской советской музыке (60-70-е годы). Пути развития: Очерки. – М., 1988.
- Трофимова Е. Стилиевые реминисценции в русском постмодернизме 1990-х годов // Искусство XX века: диалог эпох и поколений. Сб. ст.: в 2-х т. – Нижний Новгород, 1999. – Т.1.
- Холопов Ю. Музыка России: между AVANT и RETRO // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций / Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. – М., 1999.

Тема 24. Творческие искания композиторов-авангардистов: А.М. Волконский, Н. Каретников.

- Баева А. Оперное творчество Николая Каретникова // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Каретников Н. Темы с вариациями. – М., 1990.
- Савенко С. Творчество Николая Каретникова и нововенская школа // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Сб.25. – М., 1999.
- Холопов Ю. Инициатор: о жизни и музыке Андрея Волконского // Музыка из бывшего СССР. Сб. ст. Вып.1. – М., 1994.
- Personalia: Николай Каретников // Контекст: литературно-философский альманах. Вып.6. – М., 2000. – С.231-298.

Тема 25. Э.В. Денисов. Творческий облик.

- Денисов Э. Исповедь. – М., 2009.
- Мелик-Пашаева К. «Пена дней» Э. Денисова в водовороте смены эпох // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Признание Эдисона Денисова (по материалам бесед Д.И. Шульгина с композитором). – М., 1998.
- Свет. Добро. Вечность. Памяти Э. Денисова: статьи, воспоминания, материалы. – М., 1999.
- Холопов В., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1993.
- Шульгин Д. Признание Э. Денисова: по материалам бесед. – М., 2004.

Тема 26. А.Г. Шнитке. Творческий облик.

- Альфреду Шнитке посвящается. Вып.2. – М., 2001.
- Альфреду Шнитке посвящается: к 70-летию композитора. Вып.4. – М., 2004.
- Альфреду Шнитке посвящается In memoriam. Вып.6. – М., 2008.
- Вобликова А. Картина мира в симфониях А. Шнитке: Особенности метафорической поэтики// Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Ивашкин А. Беседы с Шнитке. – М., 1994.

- От Моцарта до Шнитке: к 70-летию со дня рождения Евгении Ивановны Чигаревой. – М., 2010.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
- Тиба Дзюн. Симфоническое творчество А. Шнитке: опыт интертекстуального анализа. – М., 2004.
- Холопова В. Композитор А. Шнитке. – М., 2008.
- Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М., 1990.
- Чигарева Е. Два полюса в творчестве Альфреда Шнитке // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Сб.25. – М., 1999.
- Шнитке А. Статьи о музыке. – М., 2004.

Тема 27. С.А. Губайдулина. Творческий облик.

- Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. – М., 1996.
- Холопова В. Параметр экспрессии в музыкальном языке С. Губайдулиной // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Сб.25. – М., 1999.
- Холопова В. София Губайдулина и восточный авангард: вопросы корреляции // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Сб.25. – М., 1999.
- Холопова В. София Губайдулина 1990-х: сплетение духовных нитей // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Ценова В. Числовые тайны музыки С. Губайдулиной. – М., 2000.

Тема 28. Творческий облик Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.

- Научные чтения памяти А.И. Кандинского: материалы научной конференции. – М., 2007.
- Тараканов М. Творчество Р. Щедрина. – М., 1980.
- Тевосян А.Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина / Отв.ред. Г.Г. Белов. – СПб., 2009.
- Холопова В. «Лолита» – опера Родиона Щедрина// Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Холопова В. Путь к центру: Композитор Родион Щедрин. – М., 2000.

Тема 29. Композиторское творчество в «постсоветском пространстве».

- Зейфас Н. Песнопения: О музыке Г. Канчели. – М., 1991.
- История современной отечественной музыки. Учебное пособие для музыкальных вузов. Вып.3 : 1960-1990 / Ред.-сост. Е. Б. Долинская. – М., 2001.
- История современной отечественной музыки: учебно-методический комплекс / сост. И.Г. Умнова. – Кемерово: КемГУКИ, 2005. - 96 с. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru/books/180758/> (ЭБС «КнигаФонд»)

Тема 30. Стилистические искания в отечественной музыке на современном этапе.

- Баева А. «Когда время выходит из берегов» – опера В. Тарнопольского // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2002.

- Левая Т. Путь Сергея Беринского // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Левая Т. Сергей Беринский: диалоги конца века // Искусство XX века: диалог эпох и поколений. Сб. ст.: в 2-х т. – Нижний Новгород, 1999. – Т. II.
- Лианская Е. «Классический» постмодернизм Леонида Десятникова // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Савенко С. Владимир Тарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Савенко С. Двойной портрет на фоне поставангарда (Валентин Сильвестров и Александр Кнайфель) // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Сб.25. – М., 1999.
- Тарнопольский В. «Когда время выходит из берегов» // Музыкальная академия. – 2000. – №2.

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

1. Гимн на Воздвижение Креста. Гимн Святой Ефросинье. Иван Грозный. Стихира на Преставление Петра, митрополита Московского и всея Руси. Инок Христофор.
2. Русские страсти. Задостойник «Светися, светися» – пасхальный демественный распев. Свете тихий – раннее 3-голосие. Достойно есть.
3. Н. Дилецкий – Воскресенский канон, Херувимская.
4. В. Титов. Партесный концерт «Все м скорбящим радости», Три псалма на слова С. Полоцкого.
5. Канты – «О расширении государства Российского», «Веселия днесь», «Плач», кант назидательный «Сильне во злобе», кант шуточный «Два каплуна-хоробруна».
6. Кант на взятие Дербента. Кант в честь Полтавской битвы.
7. Соколовский М. Опера «Мельник – колдун, обманщик и сват».
8. Фомин Е. Опера «Ямщики на подставе», мелодрама «Орфей».
9. Хандошкин И. Соната №3 для скрипки solo g-moll.
10. Бортнянский Д. Концертная симфония В-dur. Квintет. Сонаты для фортепиано С-dur, F-dur. Херувимская песнь. Хоровой концерт «Тебе Бога хвалим».
11. Березовский М. Духовный хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».
12. «Российские песни» Ф. Дубянского и О. Козловского.
13. Алябьев А. Романсы и песни: «Соловей», «Нищая», «Два ворона», «Иртыш», «Вечерний звон». Струнный квартет G-dur.
14. Гурилев А. Романсы и песни: «Матушка-голубушка», «Вьётся ласточка», «Колокольчик», «На заре туманной юности».
15. Варламов А. Романсы и песни: «Красный сарафан», «Вдоль по улице», «На заре».
16. Верстовский А. Опера «Аскольдова могила»
17. М.И. Глинка. Оперы: «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Симфонические увертюры: «Камаринская», «Арагонская хата», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде», «Вальс-фантазия». Песни и романсы: «Не искушай», «Не пой, красавица, при мне», «Венецианская ночь», «Победитель», «Ночной смотр», «Ночной зефир», «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья», «Сомнение», «Песнь Маргариты», «Адель», «К Мери», «Финский залив», «Не говори, что сердцу больно»; вокальный цикл «Прощание с Петербургом».
18. А.С. Даргомыжский. Оперы: «Русалка», «Каменный гость» (обзорно). Песни и романсы: «Я вас любил», «Вертоград», «Юноша и дева», «Семнадцать лет», «Каюсь, дядя», «Свадьба», «Ночной зефир», «Я здесь, Инезилья», «И скучно, и грустно», «Мне грустно», «Мельник», «Червяк», «Титулярный советник», «Старый капрал».
19. Серов А.: фрагменты оперы «Вражья сила».
20. Рубинштейн А.: опера «Демон», концерт для фортепиано с оркестром №4.

21. М.А. Балакирев. Симфонические сочинения: Увертюра на темы трех русских песен, «Тамара». Произведения для фортепиано: «Исламей», фантазия на темы оперы «Жизнь за царя». Песни и романсы: «Песня разбойника», «Так и рвется душа», «Приди ко мне», «Слышу ли голос твой», «Грузинская песня», «Сон», «Пустыня».
22. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Вторая симфония ; симфоническая картина «В Средней Азии». Струнный квартет № 2. Песни и романсы: «Море», «Морская царевна», «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Для берегов отчизны дальней», «Фальшивая нота», «Отравой полны мои песни», «Спесь».
23. М.П. Мусоргский. Оперы: «Женитьба» (обзорно), «Борис Годунов», «Хованщина». Песни: «Где ты, звездочка», «Что вам слова любви», «Калистрат», «Колыбельная Еремюшки», «Забытый», «Сиротка», «Озорник», «Светик Саввишна», «Классик», «Семинарист», «Гопак», «Козел», «Песня Мефистофеля»; вокальные циклы: «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Симфоническая фантазия «Иванова ночь на Лысой горе».
24. П.И. Чайковский. Оперы: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» (обзорно). Симфонии: №1, 4-6. Симфоническая увертюра «Ромео и Джульетта». Концерт для фортепиано с оркестром №1. Балет «Щелкунчик». Романсы: «Отчего», «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «День ли царит», «Благословляю вас, леса», «Мы сидели с тобой», «Снова, как прежде, один».
25. Н.А. Римский-Корсаков. Оперы: «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Кашей бессмертный», «Золотой петушок». Симфоническая сюита «Шехеразада». Романсы: «На холмах Грузии», «Восточный романс», «О чем в тиши ночей», «Редает облаков летучая гряда», «О, если б ты могла», «Звонче жаворонка пенье», «Не ветер, вея с высоты», «Октава».
26. А.К. Лядов. Симфонические миниатюры: «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»; 8 русских народных песен для оркестра. Фортепианные произведения: прелюдии, 4 пьесы ор.64.
27. А.К. Глазунов. Симфония № 5. Концерт для скрипки с оркестром. Сюита из балета «Раймонда».
28. К. Метнер Концерт для фортепиано с оркестром №2, сказки ор. 14, 20, 48.
29. Э. Глиер Третья симфония «Илья Муромец».
30. А. Кастальский «Единородный Сыне», «Братское поминовение».
31. А. Гречанинов Симфония №4, «Верую».
32. А. Гедике Симфония №2, Концерт для органа с оркестром.
33. С.И. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин». Романсы: «В дымке – невидимке», «Когда кружась, осенние листья», «Сталактиты», «Бьется сердце беспокойное», «Менуэт». Симфония №4.
34. А.Н. Скрябин. Симфония № 3, симфонические поэмы: «Поэма экстаза», «Прометей». Фортепианные произведения: сонаты №№ 4, 5, 9; поэмы ор.32, этюды ор.8; прелюдии ор.11, 74.
35. С.В. Рахманинов. Фортепианные произведения: прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины ор.33 и ор.39, Вариации на тему Корелли; концерты для фортепиано с оркестром №№ 2-3, Рапсодия на тему Паганини. Опера «Алеко». «Симфонические танцы», Симфония №3. Поэма «Колокола». Романсы: «Уж ты, нива моя», «Вокализ», «Она как полдень хороша», «Не пой, красавица, при мне», «Сирень», «Здесь хорошо», «У моего окна», «Весенние воды».
36. И.Ф. Стравинский. Балеты: «Жар птица», «Петрушка», «Весна священная», «Пульчинелла», «Игра в карты», «Агон». Оперы: «Соловей», «Мавра», «Царь Эдип». «Симфония псалмов». «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана». «История солдата». Концерт для камерного оркестра «Dumbarton Oaks». Requiem canticles. Кантата Вавилон.
37. А. Лурье. «Формы в воздухе».
38. А. Мосолов. «Завод. Музыка машин», симфонический эпизод из балета «Сталь». Вокальные циклы: «Четыре газетных объявления», «Три Детские сценки». Соната для ф-но № 5.

39. Н. Рославец. Ноктюрн для инструментального квинтета. Пять прелюдий для фортепиано.
40. В. Дешевов. Опера «Лед и сталь». «Рельсы».
41. Г. Попов. Камерная симфония.
42. Н.Я. Мясковский. Симфонии №№ 5, 6, 21, 26, 27. «Славянская рапсодия».
43. С.С. Прокофьев. Оперы: «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел», «Война и мир». Балеты: «Ромео и Джульетта», «Золушка». Симфонии №№ 1, 2, 3, 5, 7.
44. Д.Д. Шостакович. Оперы: «Нос», «Катерина Измайлова». Симфонии №№ 1, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15. Сюита на слова Микеланджело. Вокальный цикл на стихи М. Цветаевой (6 стихов). Соната для альты и ф-но.
45. Г.В. Свиридов. «Отчалившая Русь», «Курские песни», «Песни на сл. Р. Бернса», «Поэма памяти С. Есенина», «Пушкинский венок». Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель».
46. А.М. Волконский. «Musica stricta». Странствующий концерт. «Сюита зеркал», «Жалобы Щазы».
47. Н. Каретников. Симфония № 4.
48. Э.В. Денисов. «Солнце инков», «Итальянские песни», «Плачи». «Силуэты». Камерная симфония № 1. Опера «Пена дней». Реквием.
49. А.Г. Шнитке. Симфонии №№ 1, 2, 4, 8. Concerto grosso № 1. Концерт для хора на ст. Г. Нарекаци. Концерт для альты с оркестром. Фауст-кантата. Опера «Жизнь с идиотом».
50. С.А. Губайдулина. Вокально-хоровые сочинения: «Ночь в Мемфисе», «Из Часослова». Offertorium. «Семь слов». In Croce. Симфонии «Слышу... Умолкло», «Фигуры времени». «Сад печали и радости». «Vivente – non vivente».
51. В. Сильвестров. Симфония № 5. «Тихие песни». «Китч-музыка».
52. А. Пярт: Канон памяти Бриттена, симфония №2.
53. Г. Канчели: симфонии №№ 5, 7; «Styx».
54. А. Тертерян: симфонии №2, 3.
55. Гаврилин В.: «Перезвоны».
56. Щедрин Р.: Концерт для оркестра «Озорные частушки». Концерты для ф-но с оркестром №№1-2. Балеты: «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка». Опера «Мертвые души». «Автопортрет». «Поэтория». «Музыкальное приношение».
57. Тищенко Б.: Балет «Ярославна». Симфония №5, симфонии цикла по «Божественной комедии» Данте.
58. Слонимский С.: Концерт-буфф для оркестра, симфония №10, «Антифоны» для струнного квартета. Балет «Икар».
59. Беринский С.: Симфония памяти ушедших друзей; Концерт-буффо для фагота с оркестром.
60. Довгань В. Симфонии №№ 1-3.
61. Ульянич В. «Шум Млечного пути», Симфония №1. Духовные сочинения.
62. Тарнопольский А. «Кассандра». Опера «Когда время выходит из берегов».
63. Екимовский В. Соната с похоронным маршем.

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Фонд аудио и видеозаписей: <http://www.classic-online.ru>
2. Электронное периодическое издание, содержащее научные публикации по музыковедению, истории, философии, филологии, психологии: <http://opentextnn.ru>
3. Сайт кафедры русской литературы Тартуского университета, ориентированный на исследователей-русистов: <http://www.ruthenia.ru>
4. Словари, справочники, энциклопедии: <http://www.lebed.com/slovo.html>
5. Биография, произведения поэтов Серебряного века: <http://slova.org.ru>
6. Оперные и балетные либретто <http://www.firemusic.narod.ru/index.htm>
7. В мире оперы <http://www.belcanto.ru/index.html>
8. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох: <http://music.edu.ru>

Книги и учебники по музыкальному искусству:

1. <http://nlib.org.ua/parts/books.html>
2. http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Toc40851713
3. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Собрания нотной библиотеки:

1. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
2. <http://notes.tarakanov.net/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционная аудитория, оснащенная фортепиано.

Техника для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов: DVD-плеер, ЖК-телевизор, ноутбук, оснащенный программами воспроизведения аудио- и видео-файлов.