

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.15.01 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ»

Специальность: 53.05.05 Музыковедение
Специализация: Музыковедение
Квалификация выпускника: Музыковед. Преподаватель.
Форма обучения: очная
Факультет музыкальный
Кафедра истории музыки

Воронеж
2025

Рабочая программа учебной дисциплины «История русской музыки» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.05 Музыковедение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1299 от 01.08.2017.

Разработчики:

зав.кафедрой истории музыки,
кандидат искусствоведения, и.о.профессора Скрынникова О.А.;
старший преподаватель Бычкова А.В.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель курса «История русской музыки» состоит как в воссоздании широкой общей картины важнейших и значимых явлений русского музыкального искусства, так и в формировании целостных представлений о музыкально-историческом процессе в России с древнейших времён до рубежа XX–XXI веков.

1.2. Главные задачи курса:

- раскрытие основных закономерностей формирования, становления и развития русского музыкального искусства;
- рассмотрение вопросов взаимодействия зарубежной и отечественной музыкальных культур;
- выявление основных этапов развития русского музыкального искусства и раскрытие неразрывной преемственной связи музыкально-исторического процесса в России;
- 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 художественного, музыкально-стилевого и жанрового развития эпохи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «История русской музыки» относится к базовой части учебного плана.

2.2. Изучение данной дисциплины находится в тесной взаимосвязи с дисциплинами *«История искусства»*, *«История»*, *«Философия»*, *«История зарубежной музыки»*, *«История оркестровых стилей»*, *«История современной музыки»*.

- *«История»* (представления об основных этапах истории России и её важнейших событиях, понимание социально-исторического контекста для оценки достижений русской культуры и искусства);
- *«История искусства»* (формирование представлений о мировом культурно-историческом процессе);
- *«Философия»* (представления о научных и философско-религиозных картинах мира, основных вехах развития философской мысли в Европе);
- *«История зарубежной музыки»* (основные этапы развития зарубежной музыкальной культуры в важнейших явлениях искусства);
- *«История современной музыки»* (представление об основных предпосылках формирования художественных направлений и тенденций современного искусства, мир музыкального искусства второй половины XX-начала XXI века);
- *«История оркестровых стилей»* (исторические аспекты развития симфонического оркестра, композиторские концепции в эволюции оркестра и оркестровых стилей).

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

- «*Методология музыковедческого исследования*» (умение теоретически осмысливать различные историко-культурные проблемы, способность к обобщению эмпирических знаний и умений);
- «*Музыкально-теоретические системы*» (представление об основных этапах развития европейской истории музыки, музыкальных стилях и музыкально-теоретических систем, начиная с эпохи Древнего мира);
- «*Полифония*» (навыки анализа полифонических приемов в русской музыке XVII-первой половины XIX вв.);
- «*Музыкальная форма*» (представление об основных этапах развития музыкальной формы в русской музыке XVII-первой половины XIX вв.);
- «*Эстетика*» (исторические аспекты формирования специальной музыкальной эстетики);
- «*Музыкальная критика и журналистика*» (исторические аспекты зарождения и формирования музыкальной критики и журналистики и их объектов – музыкальных произведений, композиторов, стилей и т.д.);
- «*Музыкально-журналистская практика*» (знание музыкально-исторического процесса, творчества композиторов современной эпохи, концертных и театральных жанров);
- «*Лекторско-филармоническая практика*» (умение использовать профессиональные знания в области истории музыки в просветительской работе и публичных выступлениях в качестве лектора-просветителя, ведущего концертной программы, радиопередачи).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Содержание компетенции</i>	<i>Индикаторы достижения компетенции</i>
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	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития русской музыки от древности до начала XXI века; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте. <i>Уметь:</i> – 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.

		<i>Владеть:</i> – 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.
ПК-2	Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	<i>Знать:</i> — общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; — основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза. <i>Уметь:</i> — анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; — выявлять связи между музыкой и другими видами искусства. <i>Владеть:</i> — методами исследования в области музыки и других видов искусств; — навыками критического осмысления музыкального искусства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы		Всего часов	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
			Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов
1		2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия		304	32	48	48	48	64	64
в том числе:								
Лекции (Л)		176	16	32	32	32	32	32
Семинары (С)		128	16	16	16	16	32	32
Самостоятельная работа студента (СРС)		173	22	15	15	33	26	62
Вид промежуточной аттестации:		315	54	27	27	27	162	18
экзамен (Э)			Э	Э	Э	Э	Э	Э
ИТОГО:	часов	792	108	90	90	108	252	144
	зач. ед.	22	3	2,5	2,5	3	7	4
Общая трудоемкость								

4.2. Тематическое планирование дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего трудо- емкость	Аудиторные занятия		СРС
			лекции	семинары	
	<u>II курс, 3 семестр</u>				
1.	<u>Раздел I. Музыкальная культура Древней Руси.</u> Введение. Отечественная музыкальная культура как феномен.	4	2	-	2
2.	Язычество Древней Руси.	10	2	4	4
3.	Древнерусская музыкальная культура XI-XVI вв.	10	4	2	4
4.	<u>Раздел II. Музыкальная культура России XVII-XVIII вв.</u> Русская художественная и музыкальная культура XVII века.	10	2	4	4
5.	Русская художественная и музыкальная культура XVIII века.	10	4	2	4
6.	<u>Раздел III. Музыкальная культура России первой половины XIX в.</u> Русская художественная и музыкальная культура первой половины XIX века.	10 54 54 108	2 16	4 16	4 22
	Контроль				
	Итого за семестр				
6.	<u>II курс, 4 семестр</u> Русская художественная и музыкальная культура первой половины XIX века (продолжение).	9	6	2	1
7.	М.И. Глинка.	29	12	9	8
8.	А.С. Даргомыжский.	13	6	3	4
9.	<u>Раздел IV. Музыкальная культура России второй половины XIX в.</u> Русская художественная и музыкальная культура второй половины XIX века.	12 63 27 90	8 32	2 16	2 15
	Контроль				
	Итого за семестр				
	<u>III курс, 5 семестр</u>				

10.	М.А. Балакирев.	4	3	-	1
11.	А.П. Бородин.	12	6	3	3
12.	М.П. Мусоргский.	16	9	3	4
13.	П.И. Чайковский.	19	9	6	4
14.	Н.А. Римский-Корсаков (творчество 60-90-х гг.).	12	5	4	3
	Контроль	63	32	16	15
	Всего за семестр	27			
	90				
15.	III курс, 6 семестр <i>Раздел V. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.</i> Русская художественная и музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.	7	3	-	4
16.	Поздний период творчества Римского-Корсакова.	15	4	5	6
17.	А.К. Лядов.	6	3	-	3
18.	А.К. Глазунов.	6	3	-	3
19.	С.И. Танеев.	6	3	-	3
20.	А.Н. Скрябин.	18	8	4	6
21.	С.С. Рахманинов.	18	6	6	6
22.	Русская композиторская школа начала XX века.	5	2	1	2
	Контроль	81	32	16	33
	Всего за семестр	27			
	108				
23.	IV курс, 7 семестр И.Ф. Стравинский.	22	8	8	6
24.	<i>Раздел VI. Отечественная музыкальная культура первой половины XX в.</i> Отечественная музыка первой половины XX века: основные этапы.	6	2	2	2
25.	Н.Я. Мясковский.	18	6	6	6
26.	С.С. Прокофьев.	22	8	8	6
27.	Д.Д. Шостакович.	22	8	8	6
	Контроль	90	32	32	26
	Всего за семестр	162			
	252				
28.	IV курс, 8 семестр Г.В. Свиридов.	12	2	2	8
29.	<i>Раздел VII. Отечественная музыкальная культура второй половины XX – начала XXI вв.</i> Отечественная музыкальная культура 1960-2000-х гг.	10	4	2	4
30.	Авангардное движение в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX в. Творчество А. Волконского, Н. Каретникова.	18	4	6	8
31.	«Московская тройка»: Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.	40	10	10	20
32.	«Новая фольклорная волна». Творчество Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.	16	4	4	8
33.	Эстетика «новой простоты» и минимализм на «постсоветском пространстве».	16	4	4	8
34.	Композиторское творчество на современном этапе. Стилиевые лики современной музыки.	14	4	4	6
	Контроль	126	32	32	62
	Всего за семестр	18			
	144				
	ИТОГО часов:	Общая трудоемкость – 792, из них: аудиторные занятия – 304 СРС – 173 контроль – 315			

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Древнерусская музыкальная культура.

ТЕМА 1: Введение. Отечественная музыкальная культура как феномен.

Генезис, особенности исторического развития, вопросы периодизации, специфичность эволюционных процессов и стилевых ориентиров, фольклор и профессиональное музыкальное искусство (проблемы соотношения и влияний). Россия и Восток, Россия и Запад: взаимодействие музыкальных культур, ассимиляция инонациональных музыкальных традиций в русской культуре. Особенности российского типа цивилизации.

ТЕМА 2: Язычество Древней Руси.

Исторические свидетельства о материальной культуре древних славян. Мифологические представления, архаическая картина мира древних славян и роль в ней ритуала. Концепция rites de passage в современной этнографии. Основной языческий пантеон, его региональная вариативность. Многоуровневость мифологии, преобладание в образной системе пантеона зооморфных черт над антропоморфными, её дробность и фрагментарность, приспособленность к повседневной жизни. Праиндоевропейские корни русской (восточнославянской) мифологии, сравнение с мифологиями других народов. Музыкальная культура восточных славян. Древнейшие формы фольклора. Музыкальный инструментарий.

Претворение мифологических представлений и фрагментов архаической картины мира в русском искусстве конца XVIII – XX вв. (литература, живопись, музыка).

ТЕМА 3: Древнерусская музыкальная культура XI – XVI вв.

Основные исторические вехи, этапы культурного развития Древней Руси. Образование государства Киевская Русь. Роль кн. Владимира в укреплении государственности. Крещение Руси. Культурная политика государства. Византийский художественный стиль. Деятельность византийских, греческих мастеров, болгарских просветителей. Развитие искусств: опора на византийский иконографический канон, традиции константинопольской архитектуры в монументальном каменном строительстве, освоение техник мозаики и фрески, темперовой живописи. Письменность и литература (теория академика Д.С. Лихачёва о «трансплантации» византийской традиции в литературу, особенности исторического пути русской литературы и основные этапы её развития, литературные памятники).

XI – XIII вв. Период междоусобных войн и раздробленности на Руси. Распад единой культурной традиции, формирование и развитие стилей отдельных княжеств. Культура Владимиро-Суздальского княжества. Формы и приёмы романского искусства Западной Европы в архитектуре; привнесение в византийские каноны храмовой живописи драматических интонаций (печали, раздумья, просветленной скорби).

Новгород (XIII – XIV вв.): особенности политического устройства, международные связи. Новгородский стиль в архитектуре и живописи, литературные памятники XIV в. Монгольское нашествие, основные исторические события в период противоборства Руси – Орде.

XV – XVI вв. Возвышение Москвы, становление единого государства. Культура Московского княжества. Концепция «Москва – третий Рим» – опора русского национального самосознания. Формирование национального стиля в художественной культуре и искусстве. Храмовое строительство, перестройка Кремля. Обогащение традиции русского зодчества приемами и формами западноевропейского искусства. Развитие московской живописи с конца XIV в. по XVI в.: деятельность Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия, «строгановских» мастеров. Основные литературные памятники и их стилистика, жанровая специфика русской литературы XV – XVI вв. Ренессансные черты русского искусства XVI в.

Церковное музыкальное искусство. Византийско-русские государственные контакты и их роль в культурном процессе. Влияние византийской, греческой, болгарской культур. Профессиональная основа церковного музыкального искусства. Эстетика канона в основе древнерусской музыкальной культуры. Процесс адаптации византийских певческих норм при формировании русской певческой культуры. Система осмогласия. Ладовая организация монодии. Основные типы нотации и виды пения: экфонетическая, кондакарная, знаменная, путевая, демественная. Жанровая система древнерусской гимнографии. Важнейшие певческие книги. Певческие гимнографические циклы, посвященные русским святым, отражающие важнейшие исторические события русской истории. Певческое искусство XVI в. Искусство колокольного звона на Руси. Религиозные действия в русской культуре XV – XVI вв. «Пещное действо»: истоки, жанровые особенности, исполнительская сторона, музыкальный план.

Знаменное пение: специфика и основные этапы развития. Крупные певческие центры и школы распевщиков в XIV – XVI вв. Формирование большого знаменного распева: воздействие песенного фольклора, национальное своеобразие распевов, индивидуализация творчества, черты ренессансного мышления. Утверждение и формирование многоголосия. Строчное многоголосие: функции голосов и их соотношение, склад, особенности нотации.

Светское музыкальное искусство. Народное музыкальное творчество как фактор светской культуры и основная составляющая музыкального быта княжеского двора. Эпические жанры (былины, старины), исторические песни, лирические протяжные песни.

Скоморохи в Древней Руси: истоки, синкретизм искусства, связь с традиционной музыкальной культурой (обрядовостью), инструментарий. Участие скоморохов в музыкальном быту княжеского двора. Скоморохи в Новгороде: социальное положение, общественно-политическая роль, расслоение в среде скоморохов. Виды скоморошьяго искусства. Театральные формы в скоморошьем искусстве. Скоморохи в придворном быту Московского государства XV – XVI вв., их участие в придворных празднествах.

Раздел II.

Русская музыкальная культура XVII – XVIII вв.

ТЕМА 4: Русская музыкальная культура XVII века.

Основные исторические события, особенности культурного развития.

XVII век – один из важнейших этапов в истории русского государства и русской культуры. Особенности и противоречия исторического развития, важнейшие события столетия (присоединение к России Украины, Поволжья, значительной части Сибири и Дальнего Востока, интенсивный процесс укрепления царской власти, обострение социальных противоречий, крестьянские войны, восстания и мятежи, церковная реформа патриарха Никона и раскол Православной Церкви, старообрядчество).

Русская культура XVII века – культура диалога. Конфронтация и взаимодействие 2-х культурных парадигм – средневекового типа и культуры Нового времени. Преобразования в духовной жизни общества: расшатывание устоев средневекового религиозного мировоззрения и проникновение новых веяний в различные области культуры и знания, воздействие украинско-белорусского просветительства (С. Полоцкий, Е. Славинецкий и др.) и западноевропейского искусства; формирование человека нового типа, открытого передовым идеям времени и активной деятельности, выработка новой общественной модели поведения. Стилистическое своеобразие эпохи (русское барокко, «ренессансное барокко»).

Развитие искусств. Русская литература: типы литературы, стилистические особенности, развитие литературных направлений, театра, драматургии и стихотворства, жанровая система, взаимодействие с литературой Западной Европы. Зодчество: городское строительство, «посадская» архитектура, монастырские ансамбли и храмовое строительство (преодоление средневековых канонов и формирование архитектуры нового

типа, барочные формы в русском зодчестве, мастера и школы, индивидуализация художественного творчества). Изобразительное искусство: основные тенденции, трактовка иконописных канонов и духовных сюжетов мастерами школы С. Ушакова, жанр «парсуны», особенности декоративно-прикладного творчества в XVII веке.

Музыкальное искусство в системе культуры XVII века. Музыкально-эстетическая полемика. Разрушение единства и целостности прежних традиций певческого искусства. Церковные реформы XVII века.

Церковное музыкальное искусство. Судьбы знаменного распева: теоретические руководства и певческие азбуки (кокизники, фитники), реформы крюковой нотации (киноварные пометы, признаки А. Мезенца), переход к линейной нотации и отражение этого перехода в певческих книгах (руководства, двоезнаменники), воздействие нотации нового типа на структурные принципы знаменного распева и его мелодический строй. Вытеснение ранних форм многоголосия партесным пением.

Партесный стиль в русской церковно-певческой традиции, теоретические трактаты Н. Дилецкого, И. Коренева. Партесный концерт: истоки, стилистика, структурные принципы, композиционные особенности; мастера нового хорового жанра (В. Титов, Н. Калашников и др.).

Светская музыкальная культура XVII века. Традиционный песенный фольклор в быту и появление новых песенных циклов, отражающих исторические события. Вокальные жанры домашнего музицирования (воздействие профессиональной письменной музыкальной культуры): покаянный стих и псалма (формы бытования, образно-смысловое содержание, мелодико-интонационная специфика, музыкальная структура), кант (форма бытования, многообразие образно-смыслового содержания, поэтическая структура, мелодико-интонационные особенности, специфика многоголосия, динамика развития жанра в русской музыкальной культуре конца XVII – начала XVIII вв.). Западноевропейские музыкальные инструменты в среде столичного боярства (иностранные домашние капеллы, органные «потехи»). Театральные формы (придворный театр царя Алексея Михайловича, школьные театры – репертуар, жанры, сюжеты, сценическое воплощение, музыка в театре). Скоморохи при дворе. Военная музыка во второй половине XVII века.

ТЕМА 5: Музыкальная культура России XVIII века.

Социально-исторические предпосылки культурного перелома в России: основные исторические вехи и важнейшие события столетия, процессы политического и общественного развития, экономические преобразования и реформы в сферах государственного управления, армии и флота, внешняя политика и международное положение России; прогрессивность преобразований и в тоже время – их двойственный смысл.

Европеизация всех сторон жизни, формирование нового мировосприятия. Идеи европейского Просвещения в России: воздействие западноевропейской эстетической и философской мысли (Буало, Дидро, Вольтер, Руссо, Гёте, Шиллер), стремление к объективному познанию мира, развитие науки и техники, публицистики, формирование общественного мнения, утверждение воззрений о морализирующей и воспитывающей силе печатного, научного слова, стремительное изменение русской разговорной и письменной лексики. Национальное своеобразие и противоречия российского просветительства; просветительская идея и исторические события «екатерининской эпохи» (общественные волнения, политическая реакция и литературно-публицистическая цензура, крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева), доминирование вопросов государственного устройства над проблемами этики и морали в обществе, проблемами личностного статуса человека-гражданина. Разрыв между официальной государственной идеологией, соответствующей ей аристократической культурой и религиозным православным миропониманием, традиционной фольклорной культурой и бытовым укладом русского общества.

Особенности художественной культуры. Периодизация эпохи («петровский» период, период правления Анны и Елизаветы, «екатерининская эпоха»), специфика культурной жизни. Воздействие социальной и политической атмосферы на процессы развития искусств: качественный скачок, обусловленный сменой мышления, новые идеалы и ценности, изменение художественных принципов, средств выразительности, жанровой системы. Развитие живописи, архитектуры, скульптуры, литературы, театра и музыки: общность эстетических воззрений, образного мира, идей и тем творчества, приемов и средств выразительности, общего направления эволюции [от освоения художественной системы европейского искусства к формированию национальной традиции]. Особенности российской системы художественного образования, учебные заведения России XVIII в., взаимодействие с крупнейшими академиями и университетами Европы. Деятельность иностранных мастеров в России. Своеобразие стилового развития русского искусства в XVIII веке. Основные стилевые тенденции эпохи – барокко, просветительский реализм и натурализм, классицизм, сентиментализм – и их взаимодействие в архитектуре (Д. Трезини, Ж.-Б. Леблон, И. Коробов, В.В. Растрелли, В. Баженов, М. Казаков и др.), живописи (И. Никитин, А. Матвеев, И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский), литературе и театре (Ф. Прокопович, А. Кантемир, В. Тредиаковский, М. Ломоносов, А. Сумароков, Н. Карамзин, Г. Державин, Д. Фонвизин, А. Радищев). Музыкальное искусство в художественном контексте эпохи, особенности стилового развития.

Основные этапы развития русской музыки в XVIII веке.

«Петровская эпоха»: разделение светской и духовной линий музыкальной культуры. Роль музыки в формировании городской культурной среды.

Музыкальная культура государственных церемониалов. Виватные и панегирические канты: особенности содержания и исполнения, интонационный склад, фактура, черты преемственности с кантовым стилем XVII века. Военная «роговая» музыка. Хоровая культура начала века. Новые тенденции в развитии партесного концерта: изменение образного строя, интонационного стиля и жанровых истоков тематизма, особенности исполнения (на примере произведений В. Титова, Калашникова).

Светские придворные музыкальные развлечения, прикладная музыка (застольная, танцевальная музыка «петровских» ассамблей): жанры, репертуар, исполнители. Зарождение концертной жизни в придворном кругу. Театральное искусство «петровской эпохи»: театр И. Кунста, придворные театры, театральные представления в учебных заведениях (репертуар, исполнители).

Жанры светского бытового музицирования: духовная псалма, светские канты (новое содержание, мелодико-интонационное своеобразие, развитие жанра и его воздействие на камерную вокальную музыку 2-й половины XVIII в.).

Музыкальное искусство 1730-х – 1760-х гг. Постепенное преодоление прикладных функций музыкального искусства, развитие профессионального музыкального образования (ведущие учебные заведения России XVIII века), начало государственной музыкально-издательской деятельности.

Концертная жизнь при дворе. Новые формы бытового музицирования. Распространение европейских музыкальных инструментов, совершенствование техники исполнения. Формирование «русской песни»: влияние русской поэзии 1-й половины XVIII века (образно-эмоциональный строй, литературно-поэтический язык), музыкально-стилистическая специфика жанра, сборник Г. Теплова «Между делом – безделье».

Первые оперные спектакли, их характер. Европейские оперные труппы в России: итальянская опера-seria и опера-buffa, французская комическая опера на русской сцене. Отражение придворных вкусов в постановочных традициях оперы-seria (роскошь декораций и сценографические эффекты). Деятельность Ф. Арайя в России: оперный репертуар труппы, сюжетная и музыкально-стилистическая сторона опер Ф. Арайя; сотрудничество с А. Сумароковым (опера «Цефал и Прокрис»). Европейские композиторы

на русской придворной службе в период правления Екатерины II (В. Манфредини, Б. Галуппи, Т. Траэтта, Д. Паизиелло, Д. Чимароза, Д. Сарти, В. Мартин-и-Солер).

«Екатерининская» эпоха – расцвет русской культуры XVIII века. Воздействие просветительских идей русской литературы, драматургии и публицистики на музыкальное искусство; тенденции общей демократизации культуры. Взаимосвязи западноевропейского и русского музыкального искусства. В центре внимания эпохи – вопросы национального своеобразия музыкальной культуры. Изучение народного эпоса и песенного фольклора. Развитие народной песни, её новые жанровые типы, формирование городского музыкального фольклора. Становление отечественной фольклористики и первые публикации народных песен (основные опубликованные сборники русских народных песен XVIII века, их характеристика, особенности нотной записи напевов).

Значение театра в культурной жизни русского общества; выход театра за пределы придворного быта, развитие общедоступных театров и театров учебных заведений Петербурга и Москвы, крепостные театры. Западноевропейская драматургия эпохи Просвещения и русская литература последней трети XVIII века в репертуаре театров. Опера и балет на сцене русских театров.

Русская национальная композиторская школа последней трети XVIII века: исторические условия формирования, процесс профессионального становления русских композиторов. Общественно-социальный статус композитора и музыканта в России XVIII века, вопросы иерархического положения музыки в системе искусств. Характеристика творческого становления и деятельности М. Березовского, Д. Бортнянского, В. Пашкевича, Е. Фомина, И. Хандошкина.

Ведущее значение оперного жанра в творчестве русских композиторов последней трети XVIII века. Народная бытовая комическая – жанровая модель в процессе создания русской национальной оперы. Русские литераторы, драматурги – создатели оперных либретто (А. Аблесимов, Я. Княжнин, И. Крылов, Н. Львов, М. Матинский, М. Попов). Специфика творческого сотрудничества композитора и драматурга. Основные идеи, темы и образы русского оперного театра. Жанровые особенности и музыкальная драматургия ранних русских опер. Преломление отдельных жанровых и стилистических черт итальянской и французской оперной культуры. Привлечение сборников русских народных песен в процесс создания оперного спектакля. Значение песенного фольклора в выработке характерных стилистических особенностей русского музыкального языка. Симфоническая музыка в опере, драматургические функции увертюры и её стилистические особенности, динамика эволюции жанра.

Опера М. Соколовского – А. Аблесимова «Мельник – колдун, обманщик и сват» – один из ранних сохранившихся образцов русской оперы: сюжет и образы, черты народного «водевильного» театра, источники музыкальных характеристик действующих лиц, особенности песенной драматургии, история создания увертюры к опере.

Развитие жанра оперы в творчестве В. Пашкевича. Применение развернутых ансамблевых и хоровых сцен (оперы «Санкт-Петербургский гостинный двор», «Февей»), создание сольных монологических сцен сквозного действия декламационно-речитативного стиля (опера «Скупой»).

Разнообразие содержания, жанрово-стилистических особенностей музыкального театра Е. Фомина: русский песенный мелос в народно-бытовой опере «Ямщики на подставе» (в сольных вокальных характеристиках, развернутых хоровых сценах, увертюре); общеевропейский музыкальный язык комической оперы «Американцы», музыкально-стилистическое своеобразие и новаторские черты мелодрамы «Орфей».

Оперы Д. Бортнянского «Сокол» и «Сын-соперник»: исполнительское предназначение, литературные источники и особенности либретто, эстетика сентиментализма в идейно-образном строе и характеристиках главных героев, соединение черт комической и лирической оперы, итальянская и французская оперные традиции в музыкальном стиле и композиционной структуре опер.

Хоровая культура последней трети XVIII века. Система хорового воспитания в России, значение Придворной певческой капеллы в Петербурге. Хоровое пение в общественных кругах, в учебных заведениях России. Жанр духовного хорового концерта: стилистическое своеобразие, соединение черт барокко (риторические фигуры, интонационный строй, фактурное развитие, fuga как итог драматургического развертывания) и классицизма (образная концепция, гармонический язык, тональный план, структурные принципы формообразования, композиционное решение). Хоровой концерт М. Березовского «Не отвержи мене во время старости», концерты для хора №№ 15, 21, 32 Д. Бортнянского.

Развитие камерной инструментальной музыки: основные жанры (вариации, соната, концерт, ансамбли различных составов) и их стилевые черты. Совершенствование музыкального исполнительства в традиции домашнего музицирования. Освоение классицистских инструментальных форм, технических исполнительских приемов, принципов тематического развития, в целом – музыкального языка. Проникновение элементов национального материала (мелос, ритм). Скрипичная музыка И. Хандошкина. Фортепьянная соната и инструментальный ансамбль в творчестве Д. Бортнянского (сонаты для ф-но C-dur, F-dur; Концертная симфония и Квинтет).

«Российская песня» – ведущий жанр камерного бытового музицирования. Воздействие эстетики сентиментализма. Новая поэзия (И. Дмитриев, Ю. Нелединский-Мелецкий, Н. Львов, В. Капнист): народность стиля, искренность лирического высказывания, элементы идеализации и «чувствительности». «Российские песни» Ф. Дубянского и О. Козловского: интонационно-мелодические особенности вокальной партии, воздействие кантовой традиции в песнях Ф. Дубянского, выразительные средства фортепьянной партии в песнях О. Козловского, структурные особенности. Формирование в «русской песне» типологических жанровых черт русского романса начала XIX века: элегия, песня в народном стиле, серенада, пасторальный и лирический романс, патетический романс-монолог.

Достижения русской композиторской школы последней трети XVIII века и русская музыкальная культура первой половины XIX века: к вопросу преемственности национальной традиции.

Раздел III.

Русская музыкальная культура первой половины XIX века.

ТЕМА 6: Русская художественная и музыкальная культура первой половины XIX века.

Основные исторические события, особенности культурного развития.

Важнейшие исторические события первой трети XIX века: дворцовый заговор, гибель императора Павла I; начало правления Александра I, присоединение Закавказья; войны с Турцией, Швецией, Францией, борьба с Наполеоном, Отечественная война 1812 г. и освободительный поход русской армии в Европе. Деятельность М.М. Сперанского по преобразованию государственного устройства, социально-экономическое развитие России, общественный подъем начала столетия. Вторая треть XIX века: декабрьское восстание 1825 г. и его последствия, внутренняя и внешняя политика Николая I, создание Третьего отделения и усиление цензуры, теория «официальной народности» С.С. Уварова; социально-экономический кризис; Кавказская война и Крымская кампания.

Общественная жизнь России начала XIX века и культурные процессы; рост национального самосознания и консолидация общественных сил, политика «просвещенного абсолютизма» и культурный подъем. Образование: система университетов (Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, Киевский) и специализированных учебных заведений в России (Институт восточных языков, Техническое училище – в Москве; Горный институт, лесной институт, Академия Генерального штаба, Инженерная и артиллерийская академии – в Петербурге);

увеличение гимназий. Научные достижения в области математики и физики (Н. Лобачевский, В. Петров и Б. Якоби), астрономии (В. Струве), техники (П. Аносов), естествознания (Н. Зинин, Н. Пирогов), исторических наук (Н. Карамзин, Н. Бачурин [монах Иакинф]); географические открытия (экспедиции И. Крузенштерна, Ф. Беллинсгаузена, В. Головнина, Ф. Литке, Г. Невельского). Книгоиздание и периодика. Обострение внутренних противоречий в жизни страны во второй трети XIX века, правительственная реакция на события декабря 1825 года в сфере государственной культурной политики и идеологии, философские искания в литературно-художественных и философских кружках 20 – 40-х гг. (В. Одоевский, В. Жуковский, П. Чаадаев), западноевропейская философия в России (Ф. Шеллинг, И. Фихте, Г.В.Ф. Гегель), начало «славянофильства» (А. Хомяков, И. Киреевский, К. и И. Аксаковы), гегельянские кружки (Н. Станкевич, М. Бакунин, В. Белинский, А. Герцен). Специфические отличия художественной жизни в России первой четверти и 30-40-х гг. XIX века, более широкое распространение профессионального художественного образования, появление новых учебных центров в Москве и Петербурге.

Развитие искусств. Основные стилевые тенденции эпохи – классицизм, романтизм, реализм – и их взаимодействие. Этические и эстетические идеалы классицизма и критическое осмысление реальной жизни, противоречивости общественного бытия, романтически-философское осмысление взаимосвязи личности с окружающим миром (социальным и природным) в русском искусстве. Архитектура и скульптура: размах градостроительства, развитые формы синтеза архитектуры и скульптуры, декоративной живописи и прикладного искусства и их стилистическое единство; классицизм и стиль ампира в архитектуре. Регулярная застройка Петербурга и его ансамблевая архитектура (архитекторы – А. Захаров, А. Воронихин, О. Монферран, К. Росси, скульпторы – С. Пименов, И. Терещенков, П. Клодт), архитектурный классицизм Москвы (архитекторы – О. Бове, Д. Жилярди, А. Григорьев, К. Тон, скульптор – И. Мартос). Живопись: классицизм и романтизм в творчестве русских художников; основные жанры и темы (на примере живописных работ К. Брюллова, О. Кипренского, А. Венецианова и его учеников [А. Иванова, И. Хруцкого], С. Щедрина, В. Тропинина, П. Федотова).

Концертная жизнь: западническая ориентация двора, отсутствие отечественных профессиональных школ, концертных музыкальных организаций и естественный процесс роста музыкальной культуры; открытие Петербургского филармонического общества и его деятельность; музыка в литературно-художественных кружках, университетах, пансионах и лицеях, частных домах и усадьбах; домашнее бытовое музицирование (репертуар, жанры, инструменты); деятельность Д. Кашина и С. Дягтерева; отечественная исполнительская инструментальная школа; концерты знаменитых европейских исполнителей и композиторов (Ф. Листа, Г. Берлиоза, Р. и К. Шумана, А. Вьетана, И. Гуммеля и др.). Развитие русской художественной и музыкальной критики, деятельность В. Одоевского, А. Улыбышева, В. Боткина.

Театральное искусство начала XIX века: эпоха решающих сдвигов в истории русского театра, его просветительское значение, широкий круг зрителей и воздействие на умонастроение русского общества, литературно-театральные дискуссии и споры; ведущие театры и актеры; противоречия театральной жизни, репертуар (основные темы и жанры), музыка в драматическом театре. Опера и балет: воздействие драматического театра; композиторы, дирижеры, хореографы и балетмейстеры; становление балетной и оперной исполнительских школ; основные жанровые формы русского музыкального театра и их характеристика («трагедия на музыке», водевиль, разновидности оперы, балет, дивертисмент). Музыка в быту. Камерно-вокальные жанры (романс и песня): тематика и образные грани, воздействие русской поэзии первой половины XIX века, изменение стилистики русского романса (в сравнении с «русской песней»); жанровые разновидности камерной вокальной лирики, интонационный строй; композиторы-романсисты. Романс и песня в творчестве А. Варламова, А. Гурилева, А. Верстовского,

А. Алябьева. Инструментальная музыка первой трети XIX века: преобладание тенденций камерности в творчестве и в формах музицирования; развитие искусства камерного исполнительства в концертах учебных заведений, любительских музыкальных кругах, частных квартетных собраниях; стилевые ориентиры и репертуар (произведения композиторов европейского барокко и классицизма). Инструментальное творчество русских композиторов первой трети XIX века: камерная ансамблевая, фортепианная и гитарная музыка; симфонические жанры (программная театральная и оркестровая увертюра).

ТЕМА 7: М.И. Глинка (1804-1857).

Феномен М.И. Глинки в русской культуре первой половины XIX века: стилевой универсализм, идея синтеза западноевропейской и русской музыкальных традиций, классическая доминанта творчества, черты романтизма. Творчество Глинки: значение, эстетика творчества, стилевая специфика, определение основных путей развития русского музыкального искусства.

Характеристика основных областей творчества. Камерное вокальное творчество: истоки стиля, обращение к традициям отечественной вокальной культуры XVIII века и современным жанровым разновидностям русского романса, круг поэтов, широкий спектр образного содержания, совершенство художественной формы, пластичность мелоса, интонационный строй, композиционные и формообразующие принципы, соотношение слова и музыки, взаимодействие вокальной и фортепианной партий, внесение черт виртуозности и «концертности», признаки эволюции камерного вокального творчества. Воздействие камерной вокальной лирики на оперный стиль. Особенности претворения концепции романтического вокального цикла в «Прощании с Петербургом».

Основополагающее значение опер Глинки в истории русской классической оперы. Оперная эстетика, воздействие достижений русских оперных композиторов конца XVIII – начала XIX века, широкий спектр влияний традиций западноевропейского оперного искусства, завершение процесса формирования национальной оперной традиции в творчестве Глинки. Опера «Жизнь за царя»: история создания и первых постановок, идейная концепция сочинения, либретто С. Городецкого (к вопросу сравнения с исходным либретто барона Розена), жанровая специфика оперы, черты полижанровости, музыкально-драматургические особенности. Полнота изложения идейной концепции оперы в увертюре (экспозиция образных сфер, конфликтное столкновение и развитие конфликта, развязка, эпилог-утверждение). Взаимодействие двух типов драматургии – контрастной и конфликтной, принцип контрастного противопоставления в музыкальной характеристике основных образных сфер оперы, воплощение идеи конфликтного столкновения (приемы интонационно-образной трансформации); сквозная линия музыкального развития, музыкально-драматургическое развитие интонационной идеи хора эпилога, воздействие симфонической идеи 9 симфонии Бетховена, трактовка оперных форм, создание сцен-диалогов, стилистика и музыкально-драматургическое значение речитативов. Характеристика главных образов, особенности экспозиции и развития образных линий, отражение законов иерархии литературных жанров и типов высказывания. Значение хоровых сцен, драматургические функции интродукции и эпилога, интонационно-тематические и смысловые арки, черты эпического мышления в опере.

«Руслан и Людмила». История создания, первые постановки, судьба рукописей оперы («Первоначальный план», конволют, «берлинский» архив). Идеино-эстетическая концепция, функциональные черты волшебной сказки, мифопоэтическое содержание оперы. Специфика жанра, черты воздействия жанров французской и итальянской оперных традиций. Принципы эпической драматургии, приемы контрастного сопоставления образных сфер, характеристика музыкальных пластов оперы (древнерусский мир, Восток, фантастика, линия главных персонажей), музыкально-драматургические особенности

воссоздания идеи конфликтного столкновения, роль хоровых и ансамблевых эпизодов, арий-сцен и сцен-состояний. Композиционная структура оперы, ее единство и целостность, трактовка оперных форм, значение симфонических номеров. Симфонизм в опере «Руслан и Людмила»: сквозное развитие главных образных линий и их интонационное единство, выражение основного идейного замысла сочинения через принципы симфонизации развития интонационной идеи, черты лейтинтонационности, образно-смысловые и тематические арки, тональный план. Отражение ключевых фаз сюжетно-драматургического ряда оперы и симфонический уровень обобщения ее идейной концепции в увертюре (экспозиция образных сфер, конфликтное столкновение и развитие конфликта, развязка, эпилог-утверждение). Классицистские и романтические черты мышления в операх. Претворение традиций Глинки в оперных концепциях русских композиторов XIX – начала XX вв.

Симфоническое творчество: особенности симфонического мышления, обращение к сфере программной музыки, жанровый тип симфонизма, трактовка жанра увертюры, особенности тематизма и приемов развития, сочетание вариационности и мотивной разработки, классическая составляющая симфонического стиля Глинки, черты романтической эстетики, индивидуальное решение композиционной структуры и формообразующих принципов в каждом сочинении, характеристика оркестровый стиля. Глинкинские традиции в истории русского симфонизма.

ТЕМА 8: А.С. Даргомыжский (1813-1869).

Своеобразие творческого облика Даргомыжского, связь композитора с новыми течениями в русском искусстве и литературе 30 – 50-х гг. XIX в. Особенности творческого метода и черты стиля: раскрытие социальных противоречий времени в творчестве; особое внимание к внутреннему душевному состоянию человека, новаторство в разработке интонации речи, склонность к психологической углубленности образов, к воссозданию не только эмоциональных движений, но и воплощению жеста, детализации, бытовой характеристичности; интонационно-жанровый словарь городской музыкальной культуры в творчестве композитора. Романтические элементы в стиле и музыкальном языке. Новаторство композитора в сфере камерной вокальной музыки и в жанре оперы. Влияние творческих принципов Даргомыжского на композиторов балакиревского кружка.

Камерное вокальное творчество: основные этапы эволюции и их специфика, вопросы соотношения слова и музыки, вокальной и инструментальной партий, открытия в области жанра и формы.

Оперное творчество: эстетика, эволюция творчества, художественные и стилевые искания в жанре оперы. Опера «Русалка»: жанровые и музыкально-драматургические черты лирико-психологической оперы, воздействие западноевропейской романтической оперы, стилистические особенности музыкального языка, сочетание принципов конфликтной и контрастной драматургии, приемы воплощения конфликта, композиционная структура оперы, роль речитативов, создание ансамблевых сцен-диалогов, приемы симфонизации развития, особенности характеристик главных персонажей; специфика бытовых хоровых сцен.

«Каменный гость»: новаторское сочинение, создание нового жанрового типа камерной диалогической оперы; авторское индивидуальное решение проблемы соотношения литературного текста и оперной формы; рельефность, характеристичность речитатива, детализированность музыкальной ткани, роль оркестровой партии, драматургические функции лейтмотивов, принципы сквозного развития, вопросы композиционной структуры и форм в опере.

Симфоническое творчество: жанровая палитра, тип симфонизма, особенности музыкального языка и драматургии симфонических сочинений, традиции глинкинского симфонизма и индивидуальный стиль. Воздействие симфонических сочинений Даргомыжского на симфонизм русских композиторов второй половины XIX века.

Раздел IV. Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

ТЕМА 9: Русская художественная и музыкальная культура второй половины XIX века.

Основные исторические события, особенности культурного развития.

Период правления Александра II (1855-1881). Продолжение и завершение Кавказской войны. Крымская война и ее последствия. Русско-турецкая война, освобождение Болгарии. Внешняя политика России и ее международный статус. Установка точных границ между Россией и Китаем. Присоединение Средней Азии к России. 60-70-е гг. – период реформ: отмена крепостного права, проведение земской, судебной и военной реформ. Промышленный переворот, формирование основных промышленных районов России, интенсивное строительство железных дорог, развитие и рост городов. Попытки создания общественного мнения. Результаты преобразований, противоречия, непоследовательность реформаторской политики. 80-е – начало 90-х гг.: период правления Александра III (1881-1894). Сдерживание реформ, общественный резонанс на консервативную политику самодержавной власти. Обсуждение социальных проблем на страницах журналов «Полярная звезда», «Колокол», «Современник», «Русский вестник», «Отечественные записки», Вестник Европы»; публицистика А. Герцена, К. Кавелина, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Чернышевского, Н. Добролюбова. Возрастание общественной роли газет «Русские ведомости», «Санкт-петербургские ведомости», «Новое время», «Сибирская жизнь», «Приазовский край». Просветительские тенденции в общественной деятельности: организация публичных лекций и литературных вечеров, формирование базы начального образования, воскресные школы, расширение сети публичных библиотек, открытие университетов в Сибири, создание женских учебных заведений. Просветительство в сфере искусства. Рост книгоиздательства. Развитие науки во второй половине XIX века: возрастание значения научной деятельности, достижения и открытия в области естествознания (А. Бутлеров, В. Докучаев), физиологии (И. Сеченов), физики и математики (А. Столетов, П. Яблочков, П. Чебышев), исторической науки (С. Соловьев, В. Ключевский, М. Ковалевский), географические исследования глубинных районов Азии, Северной Африки, Индонезии, Океании (П. Семенов Тян-Шанский, Н. Пржевальский, Н. Миклухо-Маклай).

Противоречия эпохи: либеральное движение – усиление деятельности террористических организаций; попытки выработки общественного мнения, распространение грамотности, увеличение книжного производства – принятие указа о цензурном уставе (карательном по своей сути), сословная иерархия в гимназиях и высших учебных заведениях.

Развитие искусств. Воздействие общественного подъема 50 – 60-х гг. на искусство: социальное восприятие жизни и исторический подход к оценке прошлого и настоящего, поиски эстетического и нравственного идеала в национальном характере народа, социально-этическая позиция художника в искусстве, народнические идеи в кругу художественной и научной интеллигенции. Интенсивный процесс формирования массового интереса к искусству. Философско-эстетические противоречия художественного сознания второй половины XIX века между социально-историческим восприятием жизни и народнопоэтическим представлением о мире (между «правдой» и «поэзией», «землей» и «небом»). Выработка нового художественного метода (критический реализм, идейный реализм [В. Стасов]). Романтические тенденции в русском искусстве второй половины XIX века.

Первенство литературы в художественном сознании эпохи. Формирование литературной публицистикой общественного мнения. Общественная мысль и литература. Идеологические концепции 60 – 70-х гг. в литературе. Аппозиционный диалог западников П. Анненков, А. Дружинин, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев) и

славянофилов (братья И. и К. Аксаковы, И. Киреевский, А. Хомяков, Ю. Самарин): социально-исторические взгляды, художественно-эстетическая позиция и суждения (основные представители). Литературно-общественное течение «почвенничество» (братья М. и Ф. Достоевские, А. Григорьев, Н. Страхов). Динамизм в развитии литературы второй половины XIX века: неоднозначность духа эпохи в существовании многообразных форм его выражения, разность художественного видения и мироощущения, идейные разногласия, наличие творческого индивидуализма (И. Тургенев и И. Гончаров, Л. Толстой и Ф. Достоевский, М. Салтыков-Щедрин и Н. Лесков). Развитие поэзии: углубленный психологизм, эмоциональность, мелодизм лирики А. Толстого, А. Апухтина, Я. Полонского, гражданская линия поэзии Н. Некрасова. Влияние литературы и поэзии на музыку в жанрах оперы, программной симфонической и камерной вокальной музыки.

Деятельность ведущих театров (Малого – в Москве, Александринского – Петербурге). Драматургия А. Островского. Изменение репертуара в провинциальных театрах. Пьесы Ф. Достоевского, А. Чехова в репертуаре театров (80-90-е гг.). Эпоха театра актеров. «Психологические типы» в актерских работах П. Садовского, П. Стрепетовой, М. Ермоловой.

Новый этап в развитии архитектуры. Проектирование и строительство железнодорожных вокзалов, фабрик, магазинов, торговых пассажей, музеев, банков; использование новых материалов (железо, стекло, бетон). Стилистические идеи эпохи: отказ от классицистских традиций, актуальность принципа эклектики, приемы стилизации, формирование «русского стиля» (шатровые завершения, узорчье декора, фигурные наличники, фасадные башенки). Архитектурные работы А. Померанцева, В. Шухова, И. Монигетти, Н. Шохина, В. Шретера, А. Семенова и В. Шервуда, И. Ропета и В. Гартмана. Жанровая скульптура малых форм Е. Лансере, программные работы М. Антокольского.

Живописное искусство. Сатирическая графика в журналах «Искра», «Гудок», «Зритель», в иллюстрациях к литературным произведениям. Академия художеств в период социальных реформ: творческое разногласие в системе обучения, уход из академии группы художников. Образование Товарищества передвижных художественных выставок: идейно-эстетические взгляды и творческие принципы, доминирование жанровой живописи (бытовые сцены, пейзажи, портреты, историческая живопись); основные представители и характеристика (И. Крамской, А. Саврасов, В. Перов, И. Шишкин, И. Левитан, И. Репин, В. Суриков, Н. Ге и др.). Деятельность художественных артелей в Абрамцево, Талашкино, Поленово; рождение новой эстетики (преддверие модерна), изменение образного строя и выразительных средств, опора на народные традиции, прикладное искусство, приемы стилизации.

Вторая половина XIX века – новый этап в развитии русского музыкального искусства, продолжение процесса становления русской композиторской школы. Этап новых достижений, движение к зрелости отечественной композиторской школы: завоевание новых пространств в области содержания, сферы жанров. Вписанность русской музыки второй половины XIX века в общеевропейский процесс развития музыкального искусства, творческие контакты русских музыкантов с мастерами западноевропейского музыкального искусства, вопросы соотносительности явлений отечественной и западноевропейской музыкальной культуры; зрелость национального самосознания и преодоление тенденции замкнутости русского музыкального искусства; проблема «Восток – Запад», инокультурные отражения в русской музыке. Особое течение стилеобразующих процессов («ускоренное развитие» национальной культуры [Г. Гачев]). Специфичность проявлений критического реализма в музыкальном искусстве. Усиление романтических тенденций в русской музыке в 70 – 80-е гг., поэтика и стиль романтизма в композиторском творчестве.

Просветительская направленность деятельности А. и Н. Рубинштейнов, учреждение Русского музыкального общества, первых российских консерваторий (история возникновения, специфика учебного процесса, композиторские школы Петербурга и

Москвы). Деятельность М. Балакирева и В. Стасова, «Могучая кучка», образование Бесплатной музыкальной школы и Русских симфонических концертов. Высокий подъем исполнительской культуры, концертная деятельность братьев А. и Н. Рубинштейнов, М. Балакирева, Ф. Блуменфельда, К. Давыдова, Л. Ауэра, А. Брандукова, А. Вержбиловича; оперно-артистическая школа и ее мастера, дирижерская деятельность П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова.

«Могучая кучка» в историко-социальном, философском и художественном контексте эпохи. Утверждение и развитие традиций М. Глинки и А. Даргомыжского. Философско-эстетическая платформа, воздействие общественных движений и атмосферы времени. Отношение к современному западноевропейскому искусству (принцип избирательности) традиции, фольклор в композиторском творчестве, проблема национальных основ музыкального языка, фольклор в композиторском творчестве. Жанровая система: выделение оперы как ведущего жанра, доминирующее внимание к программной симфонической музыке, развитие и обогащение жанровой сферы камерной вокальной музыки расширение художественного потенциала жанра песни. Вопросы новаторства. Ведущие идеи и темы творчества (широкая разработка тем отечественной истории, образов народного быта, славянской мифологии).

Формирование петербургской и московской композиторской школ, стилевые ориентации, отношение к музыкальному мировому наследию. Сближение и взаимодействие композиторских школ в конце 80 – начале 90-х гг. XIX в., творческие контакты, процесс ассимиляции традиций. «Беляевский кружок» в контексте новых эстетических и художественных тенденций времени.

Жанровая панорама музыкального искусства второй половины XIX века. Развитие жанра оперы: воздействие литературы и драматического театра; идеи и образы; многообразие претворения исторических, былинных, сказочно-мифологических сюжетов, оперы на библейские темы и др.; разнообразие жанровых типов, проблемы оперной драматургии (драматургические типы, их взаимодействие), композиционная структура и оперные формы (вопросы традиции и новаторства), приемы симфонизации, значительная роль хорового элемента; воздействие жанровых и музыкально-драматургических принципов западноевропейской оперы. Формирование национальных традиций лирико-психологической оперы в творчестве А. Рубинштейна и П. Чайковского. Разнообразие жанровых форм оперы в творчестве композиторов «Могучей кучки».

Расцвет русского симфонизма во второй половине XIX века. Жанровое разнообразие одночастных симфонических произведений: увертюра, фантазия, увертюра-фантазия, баллада, каприччио, музыкальная картина. Глинкинские традиции в сфере жанрового программного симфонизма. Возникновение новых симфонических жанров в русской музыке: симфонии (программной и непрограммной), сюиты, поэмы. Освоение и творческое претворение достижений западноевропейского симфонизма XIX века (Лист, Шуман, Берлиоз). Становление жанра национальной симфонии: своеобразие сочетания классицистских черт в трактовке цикла, лирических основ содержания и народно-жанрового начала. Два типа симфонизма в русской музыке второй половины XIX в. – драматического и эпического, повествовательного. Специфика типов симфонии: эпической (А. Бородин, М. Балакирев) и драматической (симфонии 80 – 90-х гг. П. Чайковского), жанрово-эпической (Н. Римский-Корсаков) и лирико-жанровой (ранние симфонии П. Чайковского, Третья симфония А. Бородина). Программная симфония в творчестве П. Чайковского. Претворение традиций симфонизма кучкистов и П. Чайковского в симфониях А. Глазунова и С. Танеева. Жанр симфонической поэмы в творчестве М. Балакирева. Национальная и авторская самобытность жанра симфонической картины (Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский). Симфоническая сюита в творчестве П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова.

Обогащение и расширение сферы камерной вокальной музыки: многообразие содержательных граней, отражение современного мироощущения и умонастроений эпохи;

преемственность традиций Глинки и Даргомыжского в художественных исканиях и стилистических приемах, новые черты в развитии традиций русского романса и песни, авторские концепции жанра и стиля; влияние оперы и симфонии; претворение романтической идеи вокального цикла и ее национальное своеобразие. Развитие музыкально-критической мысли в России второй половины XIX века (В. Стасов, А. Серов, Ц. Кюи, Г. Ларош; В. Каратыгин, А. Оссовский и др.). Композиторское творчество А.Н. Серова и А.Г. Рубинштейна.

ТЕМА 10: М.А. Балакирев (1836-1910).

Феномен личности М.А. Балакирева, разносторонность музыкального дарования, организаторская, исполнительская и педагогическая мощь таланта, просветительская направленность деятельности, влияние на судьбы русской музыкальной культуры в 60-70-е годы. Композиторское творчество: основные области (симфоническая, камерная инструментальная и вокальная музыка), ведущие темы и образные линии, опора на традиции Глинки и Даргомыжского. Определяющие черты балакиревского симфонизма, народно-жанровая основа тематизма, общеромантические идеи программного симфонизма Листа и Берлиоза, сочетание черт жанровой объективности, картинности и эмоциональной открытости лирического высказывания. Образы Востока в симфонической музыке Балакирева: развитие традиции Глинки, выработка авторских типологических стилистических черт, влияние музыкального языка симфонической поэмы «Тамара» на стилистику восточных образов в творчестве А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Симфонии Балакирева: жанрово-эпический тип симфонизма, сопоставление русских и восточных образов, особенности тематизма, методы развития. Значительная роль Балакирева в развитии русской фортепианной музыки. Концертно-виртуозный характер произведений, претворение черт европейского романтического пианизма. Воздействие романтической эстетики в области жанров и их трактовки (фантазии, концерты, транскрипции, пьесы малой формы), приемах развития (органичное сочетание гликинских принципов темброво-фактурного вариационного развития и шумановско-листовских принципов свободных вариаций), яркая тембровая колористичность и картинность музыки.

Романсы и песни Балакирева: влияние Глинки, обращение к сфере бытового и лирического романса, восточные образы в вокальной лирике композитора (воздействие крупных жанровых форм), возрастание драматургической роли фортепианной партии, привлечение колористических средств.

ТЕМА 11: А.П. Бородин (1833-1887).

Творческий облик композитора, многогранность художественной, общественной, научной и педагогической деятельности; ясность и цельность мышления, гармоничность мирозерцания, философско-эстетические взгляды, литературные интересы и круг чтений. Этические константы музыкального творчества. Особенности художественного метода, эпическая направленность стиля и основные образные линии творчества, специфичность мышления (органичное сопряжение лирического и драматического тона высказывания, героических и лирико-эпических, русских и восточных образов, действия и повествовательности; эпические принципы музыкальной драматургии, неторопливость развития, контрастная смена музыкальных пластов, «крупный штрих» в композиционных решениях, закругленность формы). Многообразие истоков музыкального языка, интонационные особенности мелоса, опора на древнейшие пласты русской эпической песенной традиции (претворение интонационно-ритмического своеобразия), специфика ладогармонического мышления (сочетание тонально-функциональной гармонической системы и модальных – натуральных и «искусственных» симметричных ладовых – структур).

Характеристика основных областей композиторского творчества. Симфоническое творчество: ведущее положение жанра симфонии, создание эпического типа симфонии, круг образов и программные элементы в симфонических сочинениях Бородина; особенности симфонического мышления, эпические и жанровые черты симфонизма. Симфонии №№ 1, 2: идейно-образное содержание, трактовка цикла, драматургические особенности, характер тематизма и приемы развития. Специфические особенности замысла, драматургии и стиля последней симфонии композитора. Оркестровое мышление. Трактовка жанра симфонической картины «В Средней Азии».

Жанр оперы в творчестве Бородина. Опера-фарс «Богатыри»: история создания и постановок, основные идеи замысла, специфика жанра, музыкальная стилистика (сочетание двух музыкальных планов – оригинальной авторской музыки и «чужого» материала, различного и по жанру, и по стилю), приемы пародирования, музыкально-драматургические особенности.

Опера «Князь Игорь»: история создания, развитие глинкинских традиций эпической оперы, идейная концепция и отражение историко-философских взглядов композитора. Музыкально-драматургические особенности: принципы эпической драматургии, контрастное сопоставление музыкальных характеристик двух образных сфер, специфика взаимодействия антиномий «русское» – «восточное»; эпические приемы выражения идеи конфликта «Русь – половцы»; драматургические функции хоровых сцен, симфонизация танцевальных сцен и «Половецкие пляски»; характеристика главных образов, музыкальные пласты «русских действий», лирико-драматическая линия оперы.

Камерное вокальное творчество: образные грани, круг поэтов, значение авторских поэтических текстов, связь с оперным и симфоническим творчеством, многообразие жанровых типов вокальных произведений, создание эпической песни, интонационные особенности, средства выразительности, функции фортепианной партии, колористическая трактовка фортепианной фактуры, разнообразие решений вопросов формообразования.

Камерная инструментальная музыка: формирование камерного инструментального стиля в «добалакиревский» период творчества, характеристика квартетов, воздействие западноевропейских традиций, истоки тематизма, трактовка цикла; роль эпического начала в Первом квартете, лирический склад Второго квартета. Фортепианная музыка Бородина в контексте современной отечественной и европейской фортепианной культуры. Традиции Бородина в русской музыке XIX-XX века.

ТЕМА 12: М.П. Мусоргский (1839-1881).

Масштабность личности композитора, широта художественных и научных интересов, особое внимание к философии, истории, психологии, литературе. Связь с общей социально-исторической атмосферой, художественной средой, философско-эстетическими взглядами и умонастроениями своего времени. Широта мироощущения: историческое прошлое – современное; личное – внеличное; национальное – инокультурное, трагическое – комическое; глубина субъективно-лирического, исповедального, эмоциональная открытость – объективность повествовательного, жанровая обобщенность; наблюдение над жизнью в ее частностях, внимание к нюансам психологических и душевных движений – влечение к философскому осмыслению вопросов истории, крупномасштабность художественных концепций. Подвижность мысли, непрерывная направленность творческого процесса на открытие, новации, обновление художественных решений, неограниченность творческой фантазии и укорененность в традициях русской культуры. Эволюция мировоззрения и стиля композитора. Специфика музыкального языка, новации в области ладогармонических средств, фактуры и формы. Ведущие жанровые линии творчества. Соотношение жанров камерной вокальной музыки и оперы, взаимопроникновение оперного и камерного стилей. Судьба музыкального наследия Мусоргского. Творчество Мусоргского и музыкальное искусство XX века. Вопросы художественно-стилевой идентификации

музыкального стиля композитора (соотношение реализм – романтизм), стилевые прозрения Мусоргского и художественная культура первой половины XX века (импрессионизм, экспрессионизм).

Камерное вокальное творчество: новизна тематики и жанрового диапазона, развитие творческих принципов Даргомыжского, круг поэтов, роль авторских текстов, основные художественные устремления в жанрах романса и песни и этапы стилевой эволюции творчества композитора. Вопросы соотношения слова и музыки, вокальной и инструментальной партии. Вокальные циклы в творчестве Мусоргского: разнообразие творческих задач и средств воплощения. Циклы на слова Голенищева-Кутузова: идейная концепция и образно-смысловое содержание, стилистические и музыкально-драматургические особенности, приемы симфонизации, жанровая трактовка циклов, организация художественного пространства, черты романтической эстетики и экспрессионистского мироощущения.

Ведущее значение жанра оперы в творчестве Мусоргского. Оперная эстетика, отношение к традиции и современному оперному искусству; широкий диапазон сюжетов, тем и жанров оперного творчества композитора, основные этапы эволюции оперного стиля. Ранние оперы Мусоргского «Саламбо» и «Женитьба» – разность замыслов, жанров, стиля и музыкального языка. «Саламбо» в музыкальном контексте зрелых оперных сочинений.

«Борис Годунов»: центральное произведение Мусоргского, история создания оперы, работа с литературным источником, трактовка исторической темы, сущность авторской концепции. Новаторские черты драматургии «Бориса Годунова», жанровые особенности оперы, принцип жанрового синтеза, музыкальные пласты оперы, взаимодействие различных типов музыкальной драматургии, многогранность конфликта и его основные движущие силы и образные линии, соотношение фоновых эпизодов и основной линии драмы, трактовка оперных форм, композиционная структура оперы и принципы сквозного развития, лейтмотивная система и приемы образно-смысловой трансформации, своеобразие вокально-интонационной характеристики главных персонажей, роль оркестра. Авторские и редакторские версии «Бориса Годунова».

«Хованщина»: история создания, оригинальность авторской концепции, документы и литературно-исторические источники; жанровые особенности, новаторство и своеобразие музыкальной драматургии, драматургия пластов, параллелизм образных линий и драматургическая расстановка народных групп в опере, принцип сквозного развития, лейтмотивная система и интонационно-тематические связи, вопросы композиционной структуры и формообразования в опере, специфичность музыкального языка «Хованщины» в общестилевой эволюции творчества композитора. Клавир в редакции П. Ламма. Редакции партитуры Н. Римского-Корсакова и Д. Шостаковича.

«Сорочинская ярмарка»: жанровые особенности оперы, трактовка композитором повести Гоголя, основные образы сочинения, вокальный стиль оперы, опора на малороссийский мелос, хоровые сцены, образы фантастики. Работа А. Лядова и Ц. Кюи над завершением оперы; редакция В. Шебалина.

ТЕМА 13: П.И. Чайковский (1840-1893).

Разносторонность творческого художественного дарования, разнообразие сфер музыкальной деятельности композитора. Творчество Чайковского в контексте социально-исторических движений и художественных процессов в русском музыкальном искусстве второй половины XIX века. Разнообразие стилевых истоков и исторических связей творчества Чайковского. Преемственность с русской классической музыкальной традицией и западноевропейской музыкальной культурой XVIII-XIX веков. Особенности мирозерцания композитора, связь с романтическими идеалами и миропредставлениями, лирическая природа высказывания, исповедальность, передача нюансов психологического развития чувства, открытость эмоционального движения. Вопрос о претворении реалистического метода в творчестве Чайковского в отечественной музыкальной

историографии. Эволюция мировосприятия и идейно-образного содержания творчества. Черты стиля. Жанровый универсализм Чайковского. Симфония и опера – ведущие жанровые линии, их соотношение, взаимопроникновение оперного и симфонического стилей. Семантизация музыкального языка и образно-смысловая устойчивость музыкальных лексем в творчестве Чайковского.

Симфоническое творчество: истоки и влияния, жанровая палитра, особенности симфонического мышления; авторское определение симфонии как «исповеди души», эволюция симфонии – от лирико-жанрового типа к лирико-драматическому, создание симфонии-драмы, концепционное и идейно-образное содержание, Б. Асафьев о музыкально-философском замысле 4, 5 и 6 симфоний («три акта одной трагедии»). Конфликтный тип симфонизма, особенности музыкальной драматургии, черты скрытой программности, влияние оперы, последовательность развития идеи и драматургические функции частей сонатно-симфонического цикла. Характеристика тематизма методы развития, оркестровые средства выразительности. Программная симфоническая музыка: сюжетное, идейно-образное содержание одночастных симфонических произведений, типы программ, разнообразие жанровых видов и типов симфонизма, музыкально-драматургические особенности.

Оперное творчество: эстетика, отношение к реформаторским концепциям оперного жанра в русской и западноевропейской композиторской практике XIX века; периодизация оперного творчества, основные литературные источники, темы и образы оперных сочинений, концепция главного героя, музыкально-сценическая сторона, опора на традиции Глинки, влияние Моцарта,

связи с французской и итальянской оперной культурой XIX века, использование всех видов оперных форм, основные фазы драматургического развития и их особенности, симфонизация опер, соотношение вокальных и оркестровых партий, драматургическая роль симфонических эпизодов.

Жанровая специфичность и особенности музыкальной драматургии ранних опер. Народно-песенное начало в вокальном стиле сочинений, стремление композитора к развернутым оперным формам, непрерывность развития основных образных линий. Исторический фон и особенности народных сцен. Многоплановость драматургии лирической комической оперы «Кузнец Вакула» («Черевички»). Основные этапы развития ведущей лирической линии в опере. Характеристика народных и бытовых комедийных сцен, малороссийский характер вокального стиля оперы. Авторские редакции сочинения.

«Евгений Онегин»: новаторская сущность жанра лирико-психологической оперы в русской музыке, трактовка романа Пушкина, музыкально-драматургические особенности «лирических сцен», взаимодействие номерной структуры и интенсивного сквозного развития, принципы симфонизма, особенности вокального стиля оперы, влияние стиля оперы А. Рубинштейна «Фераморс», характеристика и драматургическая линия развития главных образов.

Оперное творчество Чайковского рубежа 70 – 80-х гг.: новые черты, сочетание историко-трагического и лирико-психологического пластов, многоплановость конфликта, трактовка массовых сцен. Характеристика музыкально-драматургических особенностей опер «Орлеанская дева» и «Мазепа».

«Пиковая дама»: идейно-философская концепция оперы, трактовка повести Пушкина, другие литературные и документальные источники либретто; острая конфликтность драматургии, музыкальное воплощение полюсов «действие» – «контрдействие», лейтмотивная система и особенности характеристики главных действующих лиц, основные этапы развития драмы, принципы сквозного симфонизированного развития, тембровая и тональная драматургия, фоновые эпизоды оперы и их значение, взаимодействие фона и рельефа драмы, интертекстуальность музыкальной ткани оперы (приемы цитирования и стилизации).

Опера «Иоланта» в музыкальном контексте сочинений позднего периода творчества композитора. Особенности замысла, жанра и оперной формы. Специфика стилистики оперы, сочетание лирического и трагедийного начал, принцип симфонизма в развитии музыкальных характеристик главных образов.

Камерное вокальное творчество: преобладание лирических образов, влияние оперного и симфонического жанров, отражение в романсах общей эволюции творчества, связи с романтической традицией, выбор поэтического текста и круг авторов, принцип музыкально-обобщенного воплощения поэтического текста и приемы детализации музыкальной ткани, соотношение вокальной и инструментальной партий, значение фортепиано в создании музыкально-поэтического образа.

Камерная инструментальная музыка Чайковского. Разнообразие видов, родство принципов камерной и симфонической музыки. Характеристика квартетов и др. ансамблей. Значение фортепианного творчества, основные жанры, истоки фортепианного стиля, произведения концертно-виртуозного плана, преломление традиций русского бытового, салонного музицирования.

Жанр балета в творчестве Чайковского: сотрудничество с М. Петипа, обновление традиции классического балета, симфонизация жанра, воздействие симфонии, лейттематическая насыщенность и интонационная целостность музыкальной ткани, многообразие жанрово-характеристических сцен, оркестровый стиль балетов.

ТЕМА 14: Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908).

Многогранность творческой деятельности композитора, особая роль в истории русской музыкальной культуры последней четверти XIX – начала XX вв.; обширность композиторского наследия, доминирование оперы при жанровой универсальности творчества. Мифологическое мышление, своеобразие решения проблемы народности в композиторском творчестве, создание целостной художественной картины мира, претворение основных идей славянского космоса. Специфичность творческого формирования композитора, периодизация творчества, характеристика основных этапов: влияние М. Балакирева и В. Стасова, воздействие эстетики «кучкизма», творческий диалог с А. Бородиным и М. Мусоргским в 60 – 70-е гг.; 80-е гг. – проявление мифологических черт мышления, формирование основ музыкально-философской концепции двоемирия в опере, расцвет симфонического творчества; 90-е гг. – обновление философско-эстетических взглядов и стилевых ориентиров, отражение в творчестве общего процесса ассимиляции традиций петербургской и московской композиторских школ, многообразие жанровых и драматургических типов оперы; 900-е гг. – позднее творчество Римского-Корсакова в художественном контексте русского искусства начала XX в., творческие пересечения с эпохой «серебряного века», художественные и музыкально-стилевые открытия композитора.

Ведущее значение жанра оперы в творчестве Римского-Корсакова. Оперная эстетика, основные темы и идеи оперного творчества, опора на оперные традиции Глинки, отношение к оперным реформаторским концепциям XIX века. Эволюция оперного творчества. Ранние оперы Римского-Корсакова 70-х гг. «Псковитянка»: отражение взглядов балакиревского кружка на проблему исторической оперы, трактовка исторической темы, жанровая специфика оперы, особенности музыкальной драматургии, взаимодействие принципов эпической драматургии и сквозного развития; драматургическое значение хоровых сцен и роль народа в идейной концепции сочинения, лирико-драматическая, психологическая линия оперы, музыкальная характеристика главных действующих лиц, вокальный стиль оперы. Авторские редакции оперы. «Майская ночь»: первое обращение к мифопоэтическому замыслу, трактовка литературного источника, жанровые и музыкально-драматургические особенности; музыкальные пласты оперы и их соотношение, интонационно-стилистические особенности сочинения; мифоритуальное содержание в художественной структуре и

музыкальном плане «Майской ночи», драматургические функции обрядовых сцен; фантастические образы оперы.

Оперы 80-х гг. «Снегурочка»: воплощение музыкально-философской концепции двоемирия; сказка, ритуал и миф в художественном пространстве оперы, приемы синтеза в жанровой основе, взаимодействие принципов драматургии эпической и лирико-психологической оперы; разнообразие обрядовых сцен, их стилистика и структура, драматургическое значение; характеристика образных сфер и главных персонажей, лейтмотивная система оперы, принцип интонационно-образной трансформации в характеристиках Снегурочки и Купавы, приемы симфонизации музыкального развития, тональная и тембральная драматургия, трактовка оперных форм, композиционные особенности. «Млада»: история создания, особенности идейного замысла сочинения, его жанровая специфика, сочетание эпической монументальности и камерности лирико-романтического высказывания, развернутых хоровых сцен и инструментально-симфонических форм, музыкальный язык оперы.

Оперы 90-х гг.: жанровое многообразие, устойчивость отражения основ мифопоэтической картины мира в оперном творчестве, возрастание лирического спектра мироощущения.

«Ночь перед Рождеством»: история создания, трактовка литературного первоисточника, усиление мифоритуального спектра содержания, широкое воплощение идеи ритуальной игры и ряженья, особенности претворения музыкально-философской концепции двоемирия; многопластовость музыкальной драматургии; характеристика главных образов, мира природы, фантастики и их соотношение; музыкальный стиль оперы, сочетание вокально-хорового и симфонического начал. Опера-былина «Садко»: история создания, многообразие источников либретто и литературные сотрудники Римского-Корсакова, оригинальность жанрового облика оперы, эпические принципы драматургии, влияние оперных традиций Глинки, контрастность музыкальных характеристик условно-реальных и сказочно-фантастических образов, принципы парности и зеркальной симметрии в сюжетно-образной, структурно-композиционной организации оперы, музыкальной драматургии и формообразовании. Претворение былинных, народно-песенных источников в вокальном стиле «Садко», интонационная целостность музыкальных характеристик, лейтмотивная система и приемы симфонизации, тональная драматургия. Сказочно-мифологический пласт в «Садко».

«Моцарт и Сальери»: индивидуальный подход Римского-Корсакова к жанру камерной оперы, принципы конфликтной драматургии и образно-интонационной трансформации, композиционное своеобразие и стилистические особенности сочинения, вопросы цитатности и стилизации в музыкальном языке оперы.

Жанр лирико-психологической оперы-драмы в «Царской невесте»: трактовка сюжетной основы, соотношение лирической драмы и историко-бытового пласта, музыкально-драматургические особенности, взаимодействие номерной структуры оперы и принципов сквозного развития, многогранность основного конфликта, образно-смысловая поляризация действующих сил конфликта; семантическая окрашенность составляющих элементов лейтмотивной системы, а также – интонационной фабулы сочинения, тонального плана и тембральной драматургии, особенности воплощения композитором фатальной образности (влияние Чайковского). Мифологическое мышление Римского-Корсакова в художественном пространстве «Царской невесты». Камерное вокальное творчество Римского-Корсакова в стилевом контексте оперы «Царская невеста».

«Сказка о царе Салтане»: новые черты в трактовке сказочного сюжета, элементы сатирического, комедийного жанра, роль иносказательных приемов, тема искусства и ее выражение в образе Царевны Лебедь, мифологический пласт содержания. Народно-жанровые истоки музыкального языка оперы. Возрастание драматургического значения лейтмотивной системы, симфоничность музыкального развития. Музыкальный язык и сюжетно-смысловое содержание «Салтана» в контексте художественных и философско-эстетических исканий эпохи модерна.

Симфоническое творчество: жанровое разнообразие, развитие традиций Глинки и Балакирева, принципы эпического и жанрового симфонизма.

Раздел V. Отечественная музыкальная культура конца XIX – начала XX века.

ТЕМА 15: Художественная и музыкальная культура России конца XIX-начала XX вв.

Основные исторические события, особенности культурного развития.

Правление императора Николая II. Промышленный переворот в конце XIX в. в России, динамичное экономическое развитие; формирование гражданского общества, появление политических течений и формирование многопартийной системы (РСДРП, ПСР, партии эсеров). Обострение социальных противоречий; аграрный вопрос. Мировой экономический кризис 1900-1903 гг. и период кризиса и депрессии в России (1900-1908 гг.). Массовые рабочие и крестьянские движения, стачки и вооруженные выступления. Революция 1905-1907 гг. Внешняя политика России в начале XX века. Русско-японская война. Внутренняя политика государства в период 1906-1914 гг. Столыпинские реформы, промышленно-экономический подъем 1909-1913 гг. Первая мировая война и Россия, обострение внутренних социальных противоречий, политическая ситуация в условиях войны. Падение Дома Романовых. Россия в преддверии революционных событий 1917 г.

Художественная жизнь России на рубеже веков и в первые десятилетия XX столетия. Расцвет русского искусства, уникальность эпохи Серебряного века. Высокая интенсивность художественной жизни в России на фоне социально-исторического перелома. Динамика переходного типа культуры, свойства рубежности в многообразии явлений искусства, научного знания, социальной жизни. Полифоничность и антиномичность русской культуры начала XX века. Новое понимание статуса человека и категории времени: с одной стороны, рождение ощущения причастности человека к социальным, историческим и духовным преобразованиям и осознание его способности управлять мировым процессом; с другой – человек является игрушкой мировых стихий, увлеченной водоворотом истории.

Особое место философии в художественной культуре эпохи. Развитие философской мысли в России на рубеже веков, период систем в истории русской философии. Всеохватное, органичное и глубокое внедрение философии в искусство Серебряного века. Литературно-философское постижение мира, искусство как объект философского осознания. Философия Ф. Ницше и А. Шопенгауэра в русской культуре. Философская система Вл. Соловьева и её влияние на искусство рубежа XIX-XX вв. Метафизика, космология, идеи солипсизма, концепция всеединства в философских построениях Б. Чичерина, И. Лапшина, А. Введенского, кн. Трубецких, о.П. Флоренского, о.С. Булгакова; движение религиозно-философского возрождения (Н. Бердяев, Д. Мережковский), материализм в русской философии начала XX века. Философия и наука (В. Вернадский, И. Мечников). Теософия, антропософия и восточные философские учения в культуре Серебряного века. Формирование нового религиозного компонента миропонимания на стыке философии, литературы, богословия и светских нравственных учений. Научное знание в России, научные достижения и открытия русских ученых мирового масштаба в области естествознания (Д. Менделеев, А. Бутлеров, И. Сеченов, В. Вернадский), техники (А. Крылов, Н. Жуковский, И. Сикорский, К. Циолковский, А. Попов), географии (открытие архипелага Северная Земля, создание ледокольного флота). Нобелевские лауреаты среди русских ученых (И. Павлов, И. Мечников).

Развитие искусств. 1890-1917 гг.: целостность культурно-исторического периода при разнообразии стилевых тенденций, художественных группировок и программ. Универсализм эпохи и синтетичность культуры. Новый тип художника, разносторонность творческих проявлений личности художника. Самоценность и автономность искусства.

Новое художественное мироощущение. Картина мира. Акцентуация личностного начала, этический индивидуализм, категория Красоты в искусстве Серебряного века. Открытие новых измерений и ценностей внутреннего мира человека. Диалогичность различных видов художественного творчества. Аполлоническое и дионисийское начало, идеи соборности и мистерии в философско-эстетических суждениях и художественных устремлениях творцов Серебряного века. Русская поэзия и проза начала XX века. Эстетизирующая концепционность и теургический смысл художественного творчества, сущность мифотворчества, литературно-философские идеи Ф. Достоевского, философские взгляды и поэтическое творчество Вл. Соловьева (идеалы Всеединства, Богочеловека, учение о Софии) в эстетике русского символизма (Вяч. Иванов, Д. Мережковский, А. Белый, В. Брюсов, А. Блок, К. Бальмонт и др.). Акмеизм: школа, эстетика, художественный язык и стиль, основные представители (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий). Литературно-поэтический футуризм: основные идеи и эстетические взгляды, вопросы поэтического языка, манифесты и декларации, наиболее яркие представители (И. Северянин, В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Каменский, А. Крученых, В. Маяковский). Стремительное развитие поэзии и ее разносторонние пересечения с музыкой.

Развитие русского изобразительного искусства рубежа XIX-XX вв. Многообразие и многочисленность художественных объединений. Смена эстетических представлений, лиризм переживания всех жизненных впечатлений, эстетизм и метафоричность мышления, синтетизм, выработка нового пластического языка, приемы стилизации, изменение взгляда на содержание и художественную форму. Воздействие французского живописного импрессионизма и постимпрессионизма, литературного символизма. Стиль модерн в живописном творчестве М. Врубеля, художников «Мира искусства», «Голубой розы». Западноевропейское художественное наследие в творчестве русских художников (античность, готика, итальянский Ренессанс). Искусство передвижников на новом этапе и воздействие на творчество М. Нестерова, В. Васнецова, А. Рябушкина. Живописный язык К. Петрова-Водкина, художников «Бубнового валета». Примитивизм в русском искусстве. Культура живописных выставок и экспозиций; композиционные принципы живописных показов «Русских сезонов в Париже» С. Дягилева. Открытие Русского музея и Третьяковской галереи.

Стиль модерн в русской архитектуре: асимметрия планов и фасадов, многообъемность композиции, пластичность пространственных форм, утончение жестких границ; декоративность оформления, введение символической скульптуры, живописи, мозаики, витражей, чугунного литья в архитектурное пространство; стилистическое единство внешних декоративных элементов фасада здания и внутреннего убранства интерьера (Ф. Шехтель, А. Щусев, Л. Кекушев, Г. Макаев). Строительство вокзалов, крупных промышленных зданий, банков, отелей и частных особняков. Сохранение традиций русского средневековья и классицизма, приемы стилизации.

Театральная культура Серебряного века. Отмена монополии на театры (1882), деятельность многочисленных антреприз и товариществ. Новая театральная эстетика, драматургия А. Чехова, создание МХТ и деятельность К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Эпоха режиссерского театра: новые подходы к артистическому творчеству, музыкальному и сценическому оформлению, традиции театра dell'arte и античного театра, приемы народного игрового театра, единство театрального пространства, стилистическая ориентация всей системы выразительных средств, особенности репертуарной политики (театральная деятельность В. Мейерхольда, Н. Евреинова, А. Таирова, В. Комиссаржевской). Появление кинематографа, производство отечественных игровых фильмов (киноопека А. Ханжонкова и В. Гончарова «Оборона Севастополя»; литературные экранизации П. Чардынина и Я. Протазанова; фильмы Е. Бауэра; актерские открытия русского кинематографа начала века – И. Мозжухин, В. Коралли, В. Холодная, В. Полонский, Л. Коренева, В. Максимов).

Сближение живописи, поэзии, театра, музыки и философии; синтез искусств, взаимовлияния и взаимодействия различных видов искусств в русской культуре рубежа веков. Иконические образы и символы в искусстве эпохи. Основные стилевые тенденции (романтизм, неоклассицизм, символизм, модерн, примитивизм, футуризм) и художественные искания Серебряного века.

Культура книжных изданий. Развитие книгоиздательской деятельности (издательства Сабашниковых, А. Суворина, И. Сытина, П. Юргенсона, В. Бесселя, М. Беляева, С. Кусевицкого). Литературно-художественные журналы «Аполлон», «Весы», «Золотое руно», «Мир искусства» и др. Издание Энциклопедического словаря Ф. Брокгауза и И. Ефрона. Меценатство в России начала XX века (С. Мамонтов, А. Морозов, С. Щукин, И. Цветков, И. Остроухов, М. Беляев).

Музыкальное искусство рубежа веков в художественном контексте времени. Образный мир: эстетизм мышления, антибытовизм, символистский спектр ощущений, самоуглубленность, уход в мир тончайших нюансов душевных движений; мифологизация образного строя. Крайне напряженная психологическая атмосфера эпохи и эсхатологические унастроения, выраженные в поляризации способов высказывания: утонченность лирики, призрачность и хрупкость образов, недосказанность – космическая масштабность, драматическая патетика, порывистость, монументальность замыслов. Эстетика мастерства в композиторском творчестве (внимание к деталям, совершенству техники). Символизация музыкального языка (символы смерти, сна, молчания, тишины, священного безмолвия, молитвенного транса, пророческих взываний, магических заклинаний и т.п.). Соприкосновение и воздействие эстетики символизма и модерна, общего комплекса идей и настроений времени.

Стилевые миры музыкального искусства Серебряного века: классицистские идеи (тенденции охранительства и эстетика неоклассицизма), романтическая составляющая (образный строй, жанровый спектр, музыкальный язык, композиционные принципы мышления), символизм и модерн (многоаспектность проявлений). Художественные и музыкально-языковые новации в творческих замыслах кубофутуристов (начало авангардных поисков). Включенность русского музыкального искусства начала XX века в общеевропейский эволюционный процесс.

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 (в последних операх Н. Римского-Корсакова), психологического театра (в операх С. Рахманинова, психографических драмах В. Ребикова). Оперные постановки частных театров и их воздействие на развитие жанра. Работа режиссеров драматического театра. Эстетика нового балета в антрепризе С. Дягилева: выражение мирискуснических идей синтеза искусств, равноправие всех художественных компонентов (живопись – музыка – хореография), эволюция постановочного стиля балетов, репертуар, лики и лица «Русских сезонов».

Симфоническая музыка: дальнейшее развитие кучкистских традиций симфонизма в жанрах программной увертюры, музыкальной картины, жанрово-эпической симфонии, симфонической сюиты; появление новых жанровых форм – программные симфонические миниатюра и поэма. Воздействие на образный строй и программное содержание симфонической музыки современной позднеромантической и символистской европейской и русской литературы. Фортепианная музыка: мощное развитие культуры исполнительства, интенсивное формирование русской исполнительской школы, деятельность композиторов – концертных исполнителей; разнообразная жанровая палитра, преобладание миниатюры и циклических жанров; интенсивность развития жанра фортепианной сонаты в стилистических и концептуальных границах от романтизма к модерну; обращение к романтическим традициям жанра фортепианного концерта.

Романсовая лирика в творчестве композиторов рубежа веков. Мощное воздействие новой поэзии, преобладание среди текстов романсов символистской поэзии. Лирическая

сущность высказывания, углубленный психологизм, тонкая изысканная звукопись. Жанровые рамки: романс, монолог, «стихотворение с музыкой», мелодекламация. Стилиевой диапазон: романтизм, импрессионизм, символизм, модерн, неоклассицизм. Вокальное творчество С. Танеева и С. Рахманинова (итог в развитии традиций русского романса). Символистская поэзия в творчестве Н. Черепнина, И. Стравинского, С. Прокофьева (новый облик вокальной миниатюры).

ТЕМА 16. Поздний период творчества Римского-Корсакова.

Поздний период творчества Римского-Корсакова: жанровая палитра, планы и замыслы, неосуществленные проекты; творческое сотрудничество с В.И. Бельским. Музыкально-общественная деятельность композитора.

Оперы Римского-Корсакова 1900-х гг. – новый этап в истории развития русского оперного театра. Общие закономерности позднего стиля, новое миропонимание, творческое пересечение последних опер композитора с художественной культурой «серебряного века», отражение философско-эстетических исканий и духовной атмосферы искусства начала XX века. «Кашей бессмертной»: история создания, мифопоэтическая трактовка сказочного сюжета, соприкосновение с философско-эстетическими идеями символизма и неомифологическими исканиями эпохи модерна, трактовка идейно-образного содержания оперы в музыкальной историографии советского периода; жанровые особенности оперы, принципы лирико-психологической оперы в музыкальной драматургии сочинения (конфликтность, сквозное развитие, интонационно-образная трансформация в музыкальной характеристике Кашеи и Царевны, принципы монотематизма), черты камерной оперы; специфика лейтмотивной системы, необычайно высокий уровень симфонизма оперы, соприкосновение с принципами музыкальной драмы Вагнера.

«Сказание о невидимом граде Китеже»: нравственно-философская концепция, отражение в опере философских исканий художественной интеллигенции начала XX века; исторические, литературные и фольклорные источники сюжета, стилистические особенности либретто В. Бельского. Многоплановость музыкальной драматургии, разнообразие народных сцен (бытовые, обрядовые, драматические), жанровые особенности оперы – доминирование эпических принципов, элементы мистерии, черты лирико-психологической оперы; лейтмотивная система – особенности трактовки, признаки монотематичности, симфонизм оперы.

«Золотой петушок»: литературные источники, трактовка сюжета, стилистические особенности либретто В. Бельского. Сравнение трактовки идейно-образного содержания оперы в отечественной музыкальной историографии начала XX столетия, советского периода и современного этапа. Некоторые аспекты концепции оперы в автокомментариях и переписке Римского-Корсакова и Бельского. Мифологический пласт содержания «Золотого петушка», функциональные и композиционные закономерности волшебной сказки в принципах сюжетного моделирования. Специфика структуры текста либретто и музыкального текста: приемы цитирования, аллюзии, стилизации; «текст в тексте», приемы зеркальной симметрии. Особенности музыкальной драматургии, лейтмотивная система, принципы сквозного развития, формообразование и композиционное решение оперы, характеристика главных образов, трактовка хоровых сцен, драматургическая роль оркестра.

ТЕМА 17: А.К. Лядов (1855-1914).

Музыкально-исторический контекст творческого формирования, традиции «Могучей кучки» и позднеромантические, символистские философско-эстетические увлечения композитора, воздействие музыкального языка А. Скрябина. Основные области творчества. Преобладание программных замыслов, трактовка жанра миниатюры в фортепианном и симфоническом творчестве.

ТЕМА 18: А.К. Глазунов (1865 – 1936).

Специфика творческого феномена композитора. Образный мир музыки Глазунова, особенности мирозерцания и философских взглядов композитора в соотношении с художественным контекстом эпохи модерна, вопросы стиля. Симфоническое творчество: характеристика особенностей симфонического мышления, опора на традиции русского классического симфонизма и воздействие идей эпохи модерна, ассимиляция традиций петербургской и московской композиторских школ, тяготение к монументальности замысла и детализированность музыкальной ткани, эстетика мастерства, взаимодействие эпического и драматического типов симфонизма, трактовка цикла, приемы развития, оркестровый стиль. Воздействие принципов симфонизма Глазунова на творчество русских композиторов начала XX века. Жанр балета в творчестве Глазунова: трактовка принципов классического балета, влияние Чайковского; черты новой эстетики балета.

ТЕМА 19: С.И. Танеев (1856-1915).

Масштабность и многообразие творческих проявлений личности Танеева. Участие в музыкально-просветительском движении начала XX века. Деятельность Танеева в Московской консерватории, глава московской композиторской школы, ученик и преемник П. Чайковского. Научная работа Танеева и ее значение. Композиторское творчество. Уникальность философско-эстетических позиций и интеллектуальных интересов, стилевой универсализм и историзм мышления, творческий принцип стилевого диалога, рациональное отношение к творческому процессу, повышенная взыскательность и требовательность к собственным сочинениям, научная проницательность. Преобладающий лирико-философский тип высказывания, вопросы становления оригинального авторского стиля Танеева, полифонические формы и полифонические приемы в процессах формообразования, композиторская трактовка принципов монотематизма (отличия от романтической эстетики и музыкально-драматургических приемов Ф. Листа). Соотношение в музыкальном языке ярко индивидуальной манеры и национального характера, традиционного и нового, связь со стилистическими тенденциями русской культуры Серебряного века, прозрения композитора в музыкальную практику XX столетия. Жанровое многообразие композиторского творчества Танеева. Симфония в творчестве композитора, особенности мышления, претворение принципов драматического и жанрово-эпического симфонизма, традиций классической и романтической симфонии, сочетание философской лирики с экспрессией драматического высказывания. Творческий диалог с П. Чайковским в концепции симфонии с-молл.

Камерно-инструментальные ансамбли Танеева: преобладание лирической направленности высказывания, особенности образно-смыслового содержания, отражение философских основ творчества, драматургическая роль медленных частей в циклах; трактовка жанра квартета и квинтета, совершенство ансамблевого инструментального письма, симфонизация, сквозное тематическое развитие, приемы монотематизма.

Хоровое наследие: хоры а'cappella, хоровые циклы, кантаты. Воплощение основных идей и тем творчества. Особенности хорового стиля, истоки и специфические авторские свойства, интонационный язык (воздействие музыки западноевропейского барокко, И.С. Баха, В.А. Моцарта, русской хоровой традиционной и профессиональной культуры XVII-XIX вв.), особенности хоровой фактуры, формы; принципы цикличности и приемы симфонизации, особенности музыкальной драматургии в хоровых циклах и кантатах.

Опера «Орестея» в художественном контексте эпохи, особое место в русском оперном театре конца XIX века; трактовка античного сюжета, «драма идей», философско-этическая доминанта в идейном замысле оперы; жанровые прототипы «Орестеи», стилистические ориентиры и музыкальный язык оперы; жанровые особенности, черты оратории,

особенности музыкальной драматургии, трактовка оперных форм, лейтмотивная система и принципы симфонизации развития.

Камерная вокальная музыка Танеева – вершина эволюции русского классического романса. Многообразие жанровых черт (от сложившихся традиционных форм бытового романса до «стихотворения с музыкой»), круг поэтов, отношение к слову, философская идея – «отправная точка» рождения музыкальной мысли; обращение к символистской поэзии, философская глубина и многозначность музыкальных образов, символизация музыкальной ткани, характеристика вокального стиля, приемы звукописи и колористики в фортепианной партии; соприкосновения со стилевыми тенденциями эпохи (символизм, модерн).

ТЕМА 20: А.Н. Скрябин (1872-1915).

Новый тип художника, новое художественное мироощущение. Разносторонность творческих проявлений личности композитора. Художественная картина мира Скрябина: антибытовизм, мифологизм мышления на основе эзотерической концепции происхождения и строения мира; космизм, солепсизм и акцентуация личностного начала, этический индивидуализм и теургический смысл творчества; идея мессии в личностной творческой позиции композитора и концепция мистерии. Диалогичность философии и музыки в творчестве композитора.

Образный мир: эстетизм мышления, символистский спектр ощущений, самоуглубленность, тончайшие нюансы душевных состояний – от образной сферы томления, утонченности, внутренней созерцательности и сферы полетности, эмоциональной порывистости, устремленности к сфере высшей грандиозности, к достижению экстаза и созерцанию красоты божественного мира.

Философская обусловленность образно-смыслового, идейного содержания и драматургии сочинений. Романтическая составляющая творчества Скрябина (некоторые стороны образного строя, жанровый спектр, музыкальный язык, композиционные принципы мышления). Соприкосновение и воздействие эстетики символизма и модерна, общего комплекса идей и настроений времени. Символизация музыкального языка (ритм «полетности»; ритмо-интонации «протеста», «воли», «самоутверждения», мистических заклинаний и взываний; интонации томления; символы священного безмолвия, смерти и т.п.).

Эволюция творчества от романтизма к модерну, экспрессионистические грани мировосприятия в поздний период творчества. Эволюция музыкального языка (от тональности к атональности и 12-титоновости), аспекты новаторства в области ладогармонического языка и звуковысотности, ритма, оркестровки, композиционные приемы сонорики и тембрики в последних произведениях композитора (ор. 65-74). Утонченность, призрачность и хрупкость образов, недосказанность и космическая масштабность, драматическая патетика, порывистость, монументальность замыслов – парадоксальность мышления позднего творчества Скрябина и взаимосвязь с художественной атмосферой начала XX века.

ТЕМА 21: С.С. Рахманинов (1843-1943).

Творчество Рахманинова: специфичность творческого феномена, преломление традиций русской музыкальной школы, эстетические взгляды и нравственные идеалы композитора, романтическая составляющая творческого облика композитора.

Характеристика творчества (периодизация, вопросы эволюции), связь со стилистическими тенденциями русской культуры начала XX века (символизм, модерн, импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм). Образно-смысловое и идейное содержание позднего творчества. Эсхатологические умонастроения, трансформация романтической картины мира, постромантическое мировосприятие, аспекты «свое/чужое» в образно-смысловом

содержании и концепции последних сочинений, категория «позднее творчество» (М. Друскин) в стилевой системе Рахманинова.
Новые сведения о Рахманинове в конце XX века. Рахманинов как композитор XX века.

ТЕМА 22: Русская композиторская школа конца XIX – начала XX вв.

Композиторы московской и петербургской школы: ассимиляция традиций, творческие и личные контакты; вопросы стилевых ориентаций, отражение основных художественных тенденций своего времени, расширение выразительных средств, освоение новой образности (влияние поэзии русского символизма, стиля модерн, творчества художников «Мира искусства», религиозно-философских исканий искусства начала XX века); творческие контакты с музыкальной культурой Европы; широкий слушательский интерес. Обзор творчества К. Метнера, А. Гречанинова, Э. Глиера, Н. Черепнина, М. Гнесина, А. Гедике, А. Станчинского, В. Ребикова, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского.

ТЕМА 23: И.Ф. Стравинский (1882-1971).

Универсализм мышления, истоки творчества, формирование авторского стиля; основные периоды творчества и их характеристика; новаторство Стравинского в области музыкального языка, трактовки жанров.

«Русский период» творчества: основные темы и образы, жанровые предпочтения, стилевые искания Стравинского и отношение к традициям «московской» и «петербургской» композиторских школ, Стравинский и Римский-Корсаков. Ранние балеты Стравинского в зеркале мирискуснических идей, эстетики нового балета в «Русских сезонах» Дягилева и художественных течений начала XX века.

«Неоклассический» период творчества: стилевые черты, отношение к традиции, музыкальный язык, жанровая палитра. Трактовка жанров оперы, симфонии, концерта. Влияние Стравинского на музыкальное искусство Западной Европы в 10-е-30-е годы XX века, творческие контакты Стравинского с европейскими композиторами и представителями художественного мира (французские композиторы группы «Шесть», Пикассо, Кокто, Бунюэль и др.).

Обзор произведений и краткая характеристика последнего периода творчества Стравинского – периода «смешанных техник». Стравинский и музыкальное искусство второй половины XX века. Творчество Стравинского в оценке композиторов «второй волны» авангарда и младших современников (Мессияна, Булеза, Штокхаузена, Берио, Лигети, Денисова, Шнитке и др.). Приезд Стравинского в Москву и Ленинград в 1962 году, отечественное музыковедение о Стравинском.

Творчество Стравинского в мировом художественном и музыкальном контексте.

Раздел VI. Отечественная музыкальная культура первой половины XX века.

ТЕМА 24: Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX века.

Вопросы периодизации, музыкально-стилевых ориентиров. Русская музыка после 1917 года в России и за рубежом. Общественно-историческое развитие страны, уникальность событий русской истории. Культура и Революция: эстетика революции в культурных процессах, поляризация русской культуры, социокультурный раскол (1905-1917 гг.), теория двух культур («советская культура» и «культура русского зарубежья»).

Государственное культурное строительство в Советской России 20-х годов XX века. Философско-эстетические и идеологические концепции и дискуссии эпохи. Деятельность творческих ассоциаций и объединений (АСНОВА, УНОВИС, АХРР, ГАХН, РАПМ, ПРОКОЛЛ и др.). Идеи Пролеткульта и противоречия движения. Новые тенденции и

жанровая палитра массового музыкального быта, новые зрелищно-театральные формы искусства, музыкально-концертная жизнь.

Множественность стилевых тенденций в отечественном искусстве 20-х годов. Развитие искусств: новая концепция пространства и пластики в архитектуре, скульптуре и живописи; новые идеи и содержательная сторона, новации технических приемов, жанров и формы. Литература и театр. Творческие пересечения и взаимовлияния музыки и других видов искусства. Жанровое развитие в отечественной музыке 20-х гг. Основные тенденции.

Ранний русский музыкальный авангард. Взаимодействие отечественного искусства с новыми явлениями и тенденциями европейской культуры начала XX века. Доминирование эстетики авангарда в художественных исканиях эпохи, идеи тотальной новизны и отношение к традиции. Русский авангард 10-20-х годов: 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. Дешёва. Эволюция музыкального языка и новые техники композиции. Судьба русского авангарда в период второй половины 20-х – начала 30-х гг.

Отечественная музыкальная культура 30-50-х гг. «Советская музыка» как культурно-исторический феномен, «советский стиль» (понятие, основные критерии). Трагическая антиномичность исторического периода, судьбы художественной интеллигенции. Искусство в системе тоталитарного государства. Эстетические функции искусства и его методы. Движение к традиции. Магистральные идеи, темы и образы художественного творчества.

Жанровая система музыкального искусства. Песня, опера и симфония как ведущие жанры эпохи. Массовая песня и ее воздействие на развитие крупных академических жанров.

40-50-е годы. Отечественная музыкальная культура в годы Великой отечественной войны и первое послевоенное десятилетие. Развитие музыкального искусства в условиях военного времени. Музыкально-общественная деятельность. Государственная культурная политика военных и послевоенных лет. Постановления ЦК КПСС периода 1946-1949 гг. и процессы развития культуры и искусства. Основные идейно-эстетические программы и тенденции послевоенной музыкально-общественной жизни страны. Новые тенденции в музыкальном искусстве (композиторском и исполнительском творчестве) в 50-е годы. Жанровая панорама музыкального искусства 40-50-х гг.

ТЕМА 25: Н.Я. Мясковский (1881-1950).

Социально-исторический контекст творческого формирования композитора; жизненный и творческий путь; основные сферы деятельности. Композиторское творчество Мясковского: специфика эволюции музыкального языка, воздействие художественных направлений и тенденций первых десятилетий XX века, образный мир и типы высказывания, черты стиля.

Симфоническое творчество: вопросы претворения традиций русского симфонизма, типы симфоний и их концепции, трактовка сонатно-симфонического цикла, особенности музыкальной драматургии, тематизм и приемы развития, проблема жанровости тематизма и его семантика; оркестр. Обзор камерно-инструментального творчества.

Музыкальный материал

Симфонии №№ 5, 6, 15, 16, 21, 26, 27.

ТЕМА 26: С.С. Прокофьев (1891-1953).

Самобытность и ярко выраженная индивидуальность творческих исканий и стилевых новаций композитора, художественный контекст. Многогранность и универсализм

творческой деятельности Прокофьева. Жизненный и творческий путь: важнейшие вехи и события, вопросы периодизации. Драматические коллизии творческой судьбы Прокофьева; судьба архива Прокофьева. Общая характеристика творчества, эволюция стиля, ведущие музыкальные жанры. Характеристика фортепианного творчества: жанры миниатюры, сонаты (№№2, 6, 7, 8), концерта (№1, №3). Музыкальный театр Прокофьева: разнообразие сюжетов, тем, сочетание яркого новаторства и опоры на традиции; трактовка жанров балета и оперы, музыкально-драматургические особенности. Симфоническое творчество: характеристика, эволюция, трактовка жанра, сочетание драматического и эпического типов драматургии.

ТЕМА 27: Д.Д. Шостакович (1906-1975).

Д.Д. Шостакович: творческий портрет. Широта жанрового охвата музыки композитора; уникальность дарования композитора-драматурга, -симфониста; творческий метод Шостаковича, философская концепционность его сочинений, главные темы и образные линии творчества; черты стиля, музыкальный язык Шостаковича и его образно-смысловая семантика.

Эволюция симфонического творчества, интеллектуальность и публицистичность, философская глубина и исповедальность; традиции и новаторство в трактовке жанра, принципы симфонизма.

ТЕМА 28: Г.В. Свиридов (1915-1998).

Творческий портрет. Основные вехи творческого пути. Основные темы свиридовского творчества; истоки стиля и национальная природа музыкального языка, приемы современного музыкального искусства; жанровые линии творчества.

Кантатно-ораториальное творчество: новые тенденции, идейно-образное содержание, гибкость жанровых и музыкально-драматургических решений, соединение драматизма театрального действия, лиризма камерных сочинений и эпической монументальности.

Раздел VI.

Отечественная музыкальная культура второй половины XX века.

ТЕМА 29: Отечественная музыкальная культура второй половины XX века.

Вопросы периодизации, путь от «оттепели» рубежа 50-60-х гг. к потрясениям, прозрениям и открытиям 90-х; основные тенденции развития.

Динамика общественно-исторических событий периода «оттепели»: XX съезд КПСС и доклад Н. Хрущева (1956), реабилитация узников ГУЛАГа, оживление международных отношений – с одной стороны, с другой – Карибский кризис (1962), вторжение советских войск в Чехословакию. Изменение идеологических ориентиров и выдвижение конечных целей (построение коммунизма в СССР). Историко-культурный перелом на рубеже 50-60-х годов и непоследовательность официальных решений в области культуры: издание повести И. Эринбурга «Оттепель», резолюция 1958 г. об отмене постановления «Об опере Мурадели “Великая дружба”...», гастроль И. Стравинского, П. Булеза, фестиваль современной музыки «Варшавская осень» и разгром художественной выставки Московского отделения Союза художников в Манеже, судебные процессы против ряда писателей, информационная «изоляция» по отношению к творчеству А. Волконского, А. Каретникова и некоторых других композиторов. Поляризация академических и авангардных тенденций в отечественном музыкальном искусстве 60-х годов. Значительное языковое обновление отечественной музыки, освоение новых приемов и композиционных техник. Поздний период творчества Д. Шостаковича в контексте отечественного музыкального искусства нового времени.

70-80-е гг.: новая фаза в общественной жизни страны, усиление практики цензурных запретов и идейно-политических акций против деятелей науки, культуры и искусства в 70-е гг. (И. Бродский, А. Твардовский, А. Солженицын, А. Сахаров, М. Ростропович и др.). В сфере художественного творчества – интеграция между классическими музыкальными стилями и новым музыкальным мышлением XX века, устремленность как к эксперименту, так и к универсальности, всеохватности. Философская концепция постмодернизма и техника полистилистики. Полистилистика в композиторском творчестве: типологические черты. Иные стилевые концепции: неоромантизм, неофольклоризм; поставангардная линия в музыкальном искусстве. Усиление личностного, субъективного начала, медитативность как драматургический прием, иносказательность художественного и, в частности, – музыкального языка.

Конец 80-х – 90-е гг.: мощнейший идеологический рубеж и его основные события – трансформация экономических и политических основ государства; Беловежское соглашение 1991 года и прекращение существования СССР; Россия в постсоветском пространстве, изменение мирозерцания, обретение гражданских прав (свобода слова, совести и вероисповедания, общественных объединений, отмена цензуры, лицензирование издательской и прочей публичной деятельности) и государственная политика в сфере культуры и искусства, антиномичность и противоречия эпохи. Общая картина музыкально-художественной жизни: оживление музыкально-общественной жизни на рубеже 80 – 90-х гг., гастроли лучших оркестров и оперных театров в России; разнообразие фестивалей современной музыки; приезды Л. Берио, Дж. Кейджа, Я. Ксенакиса, Л. Ноно, К. Штокхаузена и др.; изменения в структуре и функционировании Союза композиторов, возникновение АСМ-2; проблемы художественного образования; развитие искусств. Слабое воздействие бурных общественных процессов на композиторское творчество; прямое влияние в сфере духовной музыки. Сглаживание стилевых конфронтаций в музыкальном искусстве, сближение различных стилевых ориентиров и средств музыкальной выразительности, прояснение стиля, стремление к «новой простоте»; преобладание созерцательно-ностальгических тонов высказывания – реакция на трагические катаклизмы вместо внешней событийности.

ТЕМА 30: Авангардное движение в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века. Творчество А. Волконского (1933-2008), Н. Каретникова (1930-1994).

Художественное творчество 50-60-х гг. в контексте историко-политических перемен: отход от стереотипов «большого стиля», поворот от экстравертности образов, зарисовок внешне обусловленного мира – к личности, человеческому характеру, внутренняя мотивация образов, сюжетов, художественной концепции. Преодоление изоляции от общеевропейских процессов художественного развития. Новаторские художественные устремления в литературе, живописи, театре и кинематографе. Взаимодействие музыкального искусства с новыми явлениями и тенденциями европейской и мировой культуры. Важнейшие события музыкально-концертной жизни, фестивали современной музыки, расширение объема музыкальной информации. Отношение советской официальной критики к западноевропейскому музыкальному авангарду, новым техникам композиции (сериализм, сонористика, тембрика).

Лидирующие позиции А. Волконского в советском музыкальном авангарде. Композиторская и исполнительская деятельность А. Волконского. Этапы творчества композитора. Характеристика основных сочинений: «Musica stricta», «Сюита зеркал», «Жалобы Щазы», «Was noch lebt».

Авангардные искания Н. Каретникова. Характеристика творчества, основные жанровые линии. Соната для скрипки и ф-но. Симфония №4. Опера «Мистерия апостола Павла».

ТЕМА 31: «Московская тройка»: Э. Денисов (1929-1996), А. Шнитке (1934-1998), С. Губайдулина (р.1931).

Нонконформистское движение в советской музыке второй половины XX века. Атмосфера авангардных исканий в Московской консерватории, влияние Ф. Гершковица, А. Волконского. Индивидуальные пути претворения современных техник композиции в творчестве Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной. Характеристика творчества, эстетических взглядов, особенностей стиля и композиторской техники, основные жанровые линии творчества композиторов «московской тройки».

ТЕМА 32: «Новая фольклорная волна». Творчество Р. Щедрина (р.1932), С. Слонимского (р.1932), В. Гаврилина (1939-1999).

Интерпретация фольклора на новом этапе музыкально-исторического развития. Многообразие факторов взаимодействия фольклорного пласта с авангардными техниками в композиторском творчестве.

Творческий облик Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина: специфика творческого становления, черты стиля, характеристика отдельных сочинений.

ТЕМА 33: Эстетика «новой простоты» и минимализм на «постсоветском пространстве».

От авангарда к «новой простоте»: характеристика творчества В. Сильвестрова (р.1937), А. Пярта (р.1935), Г. Канчели (р.1935), А. Тертеряна (1924-1994). Вопросы стилевой эволюции, смены стилевой парадигмы. Национальная специфичность и универсализм музыкального языка. Разрыв с авангардом, поиски индивидуализированных творческих концепций. Минимализм в отечественной музыке: специфичность музыкальной эстетики и композиционных принципов.

Тема 34: Композиторское творчество на современном этапе. Силевые стили современной музыки.

Общая картина музыкально-художественной жизни на рубеже XX-XXI вв. Эпоха постмодернистской культуры, метаисторическое интертекстуальное пространство современного художественного мира. Особенности развития музыкального искусства на современном этапе. «Тотализм» как принцип смешения техник в композиторском творчестве. Диалог с традицией (диалог преемственности и конфликта) и «идеология» авангарда. АСМ-2: задачи и программные установки организации, основные представители. «МолОт»: основные представители.

Силевые лики современной музыки (на примере сочинений В. Екимовского (р.1947), Ю. Воронцова (р.1952), В. Тарнопольского (р.1955), В. Ульянич (р.1956), И. Машукова (р.1959), И. Соколова (р.1960), Я. Судзиловского (р.1980)).

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 дополнительная литература	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1	Отечественная музыкальная культура как феномен.			
2	Язычество Древней Руси.			

3	Древнерусская музыкальная культура XI-XVI вв.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 1, 3, 4, 5, 9 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
4	Русская художественная и музыкальная культура XVII века.			
5	Русская художественная и музыкальная культура XVIII века.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 1, 3, 4, 5, 9 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Контрольная работа
6	Русская художественная и музыкальная культура первой половины XIX века.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 1, 4, 5, 9 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
7	М.И. Глинка.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 4, 5, 9 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Контрольная работа
8	А.С. Даргомыжский.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 4, 5, Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Тестирование
9	Русская художественная и музыкальная культура второй половины XIX века.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 4, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
10	М.А. Балакирев.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Тестирование
11	А.П. Бородин.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа

12	М.П. Мусоргский.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая литература к теме	Опрос Контрольная работа
13	П.И. Чайковский.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4, 10 Рекомендуемая литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа
14	Н.А. Римский-Корсаков (творчество 1860-1890 гг.).	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4, 8 Рекомендуемая литература к теме	Опрос Контрольная работа
15	Русская художественная и музыкальная культуры конца XIX – начала XX вв.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Тестирование
16	Н.А. Римский-Корсаков (поздний период творчества)	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами	Основная: №4,8 Рекомендуемая литература по теме	Викторина Устный опрос Семинар
17	А.К. Лядов.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос устный

18	А.К. Глазунов.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Собеседование Викторина
19	С.И. Танеев.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Викторина Семинар
20	А.Н. Скрябин.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Викторина Собеседование Контрольная работа
21	С.В. Рахманинов.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос-собеседование Викторина Контрольная работа
22	Русская композиторская школа начала XX в.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
23	И.Ф. Стравинский.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 2, 4 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Контрольная работа
24	Отечественная музыкальная культура первой половины XX в.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум

25	Н.Я. Мяковский.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование
26	С.С. Прокофьев.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 4 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Контрольная работа
27	Д.Д. Шостакович.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 6, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Контрольная работа
28	Г.В. Свиридов.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 6, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
29	Отечественная музыкальная культура 1960-2000-х годов.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 6, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
30	Авангардное движение в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века. Творчество А. Волконского, Н. Каретникова.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 6, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Тестирование
31	«Московская тройка»: Э.Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 6, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Контрольная работа

32	«Новая фольклорная волна». Творчество Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 6, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Контрольная работа
33	Эстетика «новой простоты» и минимализм на «постсоветском пространстве».	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 6, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Контрольная работа
34	Композиторское творчество на современном этапе. Стилиевые лики современной музыки.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 6, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Тестирование

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа направлена на достижение поставленных задач, должна выполняться в сроки, которые указывает преподаватель (преимущественно задания по той или иной теме должны выполняться в течение времени, отведенного на ее изучение; сроки изучения тем указаны в тематическом плане)

При необходимости возможно получение консультации у преподавателя во внеурочное время

Виды самостоятельной работы:

а) конспектирование литературы; б) проработка учебного материала; в) прослушивание (желательно с нотным материалом) музыкальных произведений; г) подготовка к практическим, семинарским занятиям; д) подготовка к зачетам, е) подготовка к участию в тематических дискуссиях.

- 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, связанным со знанием конкретных музыкальных произведений, а также к вопросам общеисторического и общеэстетического плана подразумевает 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 1-3)	ОПК-1, ПК-2	Собеседование (устный опрос на семинарском занятии)
2.	Раздел II (темы 4-5)	ОПК-1, ПК-2	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Тестирование (тест, музыкальная викторина)
3.	Раздел III (тема 6)	ОПК-1, ПК-2	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Тестирование (музыкальная викторина)
			Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
4.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1, ПК-2	Вопросы к экзамену
5.	Раздел III (тема 7-8)	ОПК-1, ПК-2	Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
			Тестирование (музыкальная викторина)
			Собеседование (опрос на семинарском занятии)
6.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1, ПК-2	Вопросы к экзамену
7.	Раздел IV (темы 10-14)	ОПК-1, ПК-2	Семинар
			Викторина
			Устный опрос
8.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1, ПК-2	Вопросы к экзамену
9.	Раздел V (темы 15-16)	ОПК-1, ПК-2	Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
			Тестирование (музыкальная викторина)
			Собеседование (опрос на семинарском занятии)
10.	Раздел V (тема 17-21)	ОПК-1, ПК-2	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)

			Тестирование (тест, музыкальная викторина)
11.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1, ПК-2	Вопросы к экзамену
12.	Раздел VI (тема 23)	ОПК-1, ПК-2	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
			Тестирование (музыкальная викторина)
			Письменный опрос
13.	Раздел VI (темы 24-27)	ОПК-1, ПК-2	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Контрольный урок
			Тестирование (тест, музыкальная викторина)
14.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1, ПК-2	Вопросы к экзамену
15.	Раздел VI (тема 28)	ОПК-1, ПК-2	Викторина
16.	Раздел VII (темы 29-34)	ОПК-1, ПК-2	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Контрольный урок
			Тестирование (тест, музыкальная викторина)
17.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1, ПК-2	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 цель 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. Тестовые задания

Тест

Раздел I-II «Музыкальная культура России с древнейших времен до XVIII века» (темы 1-5)

1. Установите соответствия между фамилиями авторов и их творениями:

1.В.Растрелли	А) Колонный зал Благородного собрания (Москва)
2.М.Казаков	Б) Дом Пашкова (Москва)
3.В.Баженов	В) Екатерининский дворец (Царское село, близ Петербурга)

	Г) Зимний дворец (Петербург)
	Д) Смольный монастырь
	Е) Сенат в Московском Кремле

2. Установите соответствия между фамилиями авторов и их творениями:

1. И. Никитин	А) Портрет М.А. Румянцевой
2. А. Антропов	Б) Портрет В.Н. Суворцевой
3. Ф. Рокотов	В) Портрет М.И. Лопухиной
4. В. Боровиковский	Г) Портрет наполеоновского гетмана
5. Д. Левицкий	Д) Портрет Петра III
	Е) Портрет П.А. Демидова
	Ж) Портрет князя А.Б. Куракина
	З) «Смолянки»

3. Кому принадлежат слова (подчеркните):

Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала.

А. Радищев В. Капнист Д. Фонвизин М. Ломоносов

4. К какому направлению русской литературы первой половины XVIII в. можно отнести творчество В. Тредиаковского и М. Ломоносова?

5. Кто из перечисленных европейских композиторов возглавлял Певческую хоровую капеллу в Петербурге? (подчеркните)

Дж. Паизиелло Дж. Сarti Б. Галуппи Д. Чимарозо

6. С кем из европейских философов состояла в переписке Екатерина II? (подчеркните)

Дидло Шиллер Дидро Гегель

7. Кто из русских композиторов XVIII в. проходил обучение в Болонской академии музыки? (перечислите)

8. Кому принадлежит сборник песен «Между делом – безделье»?

9. Кто из композиторов XVIII в. окончил Академию художеств?

10. Назовите имена тех, кто составил первые сборники русских народных песен в XVIII в.?

11. Перечислите оперы В. Пашкевича.

12. Перечислите оперы Д. Бортнянского.

13. Перечислите учебные заведения России XVIII в., в которых преподавали музыку.

А. Выбрать один правильный ответ.

1. Иван Шайдур – это:

- а) князь, владеющий землями Суздаля;
- б) русский святой XVII 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

- Партесный концерт и духовный концерт XVIII века: преемственность и различия.
- Какие свойства средневекового и ренессансного мышления проявляются в художественной и музыкальной культуре России XVII века.
- Трансплантация византийской культуры в художественной и музыкальной культуре Древней Руси.

Тест

Раздел III. «Музыкальная культура России первой половины XIX века» (темы 6-8)

А. Выбрать один правильный ответ.

- Русский салон первой половины XIX века, где впервые в России были исполнены произведения Бетховена, это:
а) салон князя Одоевского;
б) салон княгини Волконской;
в) салон 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. Свои программные симфонические увертюры Глинка написал:

- 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). в период занятий с Зигмундом Деном

Б. Соотнести понятия:

1. Е.Керн	а) русская бытовая опера-драма
2. Верстовский	б) «Аскольдова могила»
3. А.Гурилев	в) Асафьев: «литургия славянскому Эросу»
4.Даргомыжский	г) контрапункт
5. З.Ден	д) «Каменный гость»
6. Глинка	е) «Музыка»
7.Алябьев	ж) большая волшебная 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. Какие жанровые разновидности оперы начала XIX претворены в «Жизни за царя» Глинки.
- 2. Черты романтической картины мира в камерно-вокальной лирике А.С.Даргомыжского
- 3. Культура русского салона первой половины XIX века.

Тест

Раздел IV. Русская художественная и музыкальная культура второй половины XIX века (темы 9-14)

I.

- 1. Какая дата связана с открытием Петербургской консерватории? (*подчеркните*)
а) 1866, б) 1860, в) **1862**, г) 1863.
- 2. Какие из перечисленных событий не относятся к 1881 г.? (*подчеркните*)
а) премьера оперы Чайковского «Орлеанская дева»; б) гастроль в России Сары Бернар;
в) убийство императора Александра II; г) **премьера оперы Римского-Корсакова «Кашей бессмертной».**
- 3. «Тончайшие черты природы человека и человеческих масс ... – вот настоящее призвание художника!»
Кому принадлежат эти слова, выражающие творческое кредо композитора?
(Мусоргский)
- 4. К какому жанровому типу принадлежит опера Бородина «Богатыри»? (**опера-фарс**)

5. Какой тип программности лежит в основе симфонической поэмы «Тамара» Балакирева? (**сюжетный**)
6. Укажите вид симфонизма в Третьей симфонии Бородина? (**лирико-эпический**)
7. Какие из перечисленных произведений относятся к жанру симфонической картины? (*подчеркните*)
 - а) **Бородин «В средней Азии»**, б) Балакирев «Русь», в) Балакирев «В Чехии», г) Мусоргский «Иванова ночь на Лысой горе».

II.

1. Расположите в хронологической последовательности следующие события:
 - а) отмена государственной монополии на театры; б) открытие Московской консерватории; в) завершение второй редакции оперы Мусоргского «Борис Годунов»; г) премьера оперы «Садко» в оперной антрепризе Мамонтова; д) завершение работы Бородиным над Второй симфонией.
2. Установите соответствие между историческими периодами и событиями культурной жизни:

а) 50-е гг. XIX века	1) пьесы А. Чехова в репертуаре Малого художественного театра;
б) 60-е гг.	2) образование Бесплатной музыкальной школы;
в) 70-е гг.	3) цикл «Исторические концерты» А. Рубинштейна;
г) 80-е гг.	4) «Беляевский кружок»;
д) 90-е гг.	5) начало концертной исполнительской деятельности Балакирева в Петербурге;
	6) создание Первой симфонии Бородина;
	7) завершение Балакиревым работы над симфонической поэмой «Тамара».

а)	б)	в)	г)	д)

3. Установите соответствие между названием произведений и их авторами:

а) Балакирев;	1) опера «Фераморс»;
б) Рубинштейн;	2) опера «Юдифь»;
в) Бородин;	3) «Персидские песни»;
г) Кюи;	4) «Костюмированный бал»;
д) Мусоргский.	5) Увертюра на тему Испанского марша;
	6) Фантазия на темы оперы «Жизнь за царя»;
	7) «Царь Эдип».

а)	б)	в)	г)	д)

4. Установите соответствие между названием музыковедческого труда и ее автором:

а) Цуккерман;	1) «Симфонические этюды»;
б) Асафьев;	2) «М. Балакирев. Истоки»;
в) Шириян;	3) «Музыкально-исторические этюды»;
г) Зайцева;	4) «Оперная драматургия Мусоргского»;
д) Сохор;	5) «Камаринская» и ее традиции в русской музыке;
е) Фрид;	6) «Бородин: жизнь, деятельность, музыкальное

ж) Соллертинский.

творчество»;

7) «Прошлое, настоящее и будущее в “Хованщине”
Мусоргского».

1	2	3	4	5	6	7

5. Расположите в хронологической последовательности время завершения работы над сочинением:

а) Балакирев «Тамара»; б) Мусоргский «Женитьба»; в) Бородин Вторая симфония;
г) Балакирев Вторая симфония; д) Мусоргский «Картинки с выставки».

6. Соотнесите название оперы и тип хоровой сцены, открывающей сочинение:

а) пролог;	1) «Князь Игорь»;
б) интродукция.	2) «Борис Годунов»;
	3) «Руслан и Людмила»;
	4) «Жизнь за царя».

а)	б)

7. Соотнесите название оперы и тип симфонического жанра, открывающего оперу:

а) увертюра;	1) «Жизнь за царя»;
б) вступление.	2) «Борис Годунов»;
	3) «Руслан и Людмила»;
	4) «Князь Игорь»;
	5) «Хованщина»;
	6) «Каменный гость»;
	7) «Русалка»;
	8) «Демон».

а)	б)

III.

1. Сравнивая специфику художественных задач русской музыки с другими видами искусства, Мусоргский в письме к Стасову (1872 г.) отметил следующие: « Отчего, скажите, когда я слышу беседу юных художников-живописцев, или скульпторов ... я могу следить за складом их мозгов, за их мыслями, целями и редко слышу о технике... Отчего, не говорите, когда я слушаю нашу музыкальную братию, я редко слышу живую мысль, а все больше школьную скамью – технику...»

С какими особенностями исторического развития русского музыкального искусства связаны подобные размышления Мусоргского?

2. Как известно, Вторая симфония Балакирева является современницей Второй симфонии Рахманинова и «Поэмы экстаза» Скрябина. Почему применительно к позднему творчеству главы Новой русской музыкальной школы возникло выражение «парадокс Балакирева» и в чем заключена его суть?

3. Опера Мусоргского «Борис Годунов», как известно, была полностью завершена композитором в двух авторских редакциях. С какими особенностями времени было связано возникновение редакции Римского-Корсакова?

4. Творческие принципы Мусоргского многие исследователи связывают с реалистическими тенденциями в русском искусстве. Вместе с тем, в творчестве композитора достаточно ясно проявляется его соприкосновение с эстетикой и

художественными приемами романтизма. Какие свойства мышления Мусоргского приближают его к романтическому мировосприятию? В чем оно выражается?

Тест

Тема 13: П.И. Чайковский. Характеристика творчества

Раздел А. Выбрать один правильный ответ.

1. Какая опера П. Чайковского создана на сюжет драмы Х. Герца «Дочь короля Рене»:
А. «Орлеанская дева».
Б. «Черевишки».
В. «Чародейка».
Г. «Иоланта».
2. В каком сочинении П. Чайковского использована тема хора «Славься» из оперы М. Глинки «Жизнь за царя»:
А. «Пиковая дама».
Б. «Евгений Онегин».
В. «Мазепа».
Г. «Чародейка».
3. В какой симфонии П. Чайковского звучит тема «Со святыми упокой»:
А. Шестая симфония.
Б. Пятая симфония.
В. Четвертая симфония.
Г. Первая симфония.

Раздел Б. Соотнесите понятия.

А. Франческа да Римини.	1. Увертюра-фантазия.
Б. Гроза.	2. Фантазия.
В. Воевода.	3. Увертюра.
Г. Гамлет.	4. Струнный секстет.
Д. Воспоминание о Флоренции.	5. Баллада.

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

Раздел В. Написать эссе на одну из предложенных тем

1. Творчество П. Чайковского в художественно-мировоззренческом контексте культуры второй половины XIX в.
2. Шестая симфония П. Чайковского – последний акт трагедии.
3. Опера «Иоланта» в зеркале позднего творчества П. Чайковского.

Тест

Темы 22-24.

1. Кто из перечисленных композиторов не принадлежит к школе Римского-Корсакова? (*подчеркните*)
а) Ипполитов-Иванов; б) Катуар; в) Штейнберг; г) Глиэр; д) Аренский.
2. Кто из перечисленных деятелей русского музыкального искусства начала XX века продолжал свою композиторскую деятельность за пределами России после революции 1917 г.? (*подчеркните*)
а) Кастальский; б) Гречанинов; в) Черепнин; г) **Лурье.**
3. Кто из перечисленных музыкантов не принадлежит к школе Танеева? (*подчеркните*)

- а) Конюс; б) Яворский; в) Кастальский; д) Гольденвейзер.
4. Кто из перечисленных деятелей не принадлежал Русскому литературному зарубежью: *(подчеркните)*
- а) Ремизов; б) Бердяев; в) Белый; г) **Шагинян**; д) Шестов.
5. Какие из перечисленных сочинений Стравинского относятся к неоклассическому периоду творчества композитора: *(подчеркните)*
- а) «Аполлон Мусагет»; б) «Персефона»; в) «Игра в карты»; г) «Агон».

II.

1. Установите соответствие между фамилиями композиторов и определениями композиционной техники и приемов:

1) Обухов;	а) четвертитоновая система;
2) Мосолов;	б) синтетаккорды;
3) Рославец;	в) музыкальный конструктивизм;
4) Вышнеградский.	г) «абсолютная гармония» (несерийная додекафония).

1	2	3	4

2. Установите соответствие между фамилиями композиторов и учебными заведениями, в которых они служили:

1) Аренский;	а) Московская консерватория;
2) Ипполитов-Иванов;	б) Петербургская консерватория
3) Ляпунов;	
4) Глиэр.	

а)	б)

3. Установите соответствие между фамилией композитора и учебным заведением, в котором он обучался:

1) Василенко	а). Московская консерватория;
2) Кастальский	б). Петербургская консерватория
3) Ляпунов;	
4) Гречанинов;	
5) Гнесин;	
6) Черепнин.	

а)	б)

4. Установите соответствие между фамилией композитора и названием произведения:

1) Василенко	а) опера-кантата «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере «Светлояр»;
2) Ребиков;	б) опера «Добрыня Никитич»;
3) Гречанинов;	в) опера «Дворянское гнездо»;
4) Аренский.	г) опера «Рафаэль».

1	2	3	4

5. Установите соответствие между названием и жанром произведений Стравинского:

1) Вавилон;	а) опера-оратория;
2) Персефона;	б) мелодрама;

- 3) Царь Эдип; в) музыкальное представление;
 4) Похождение повесы; г) кантата;
 5) Поцелуй Феи; д) опера;
 6) Агон; е) балет для 12 танцоров;
 7) Потоп. ж) балет-аллегория.

1	2	3	4	5	6	7

III.

- 1) С какими стилями и направлениями соприкасалось творчество Рахманинова? Аргументируйте свою точку зрения.
- 2) Опера Стравинского «Мавра» отнесена исследователями к «русскому» периоду творчества композитора. Какие особенности художественного и музыкального замысла оперы подтверждают это положение? Какие другие стилевые черты имеют место в данном сочинении Стравинского? В чем они проявляются?
- 3) Многие музыковеды-исследователи, обращавшиеся к композиторскому наследию Стравинского, отмечали воздействие на его творчество стиля Мусоргского, черты творческого диалога с Чайковским. Сам композитор неоднократно указывал на эти взаимосвязи, избегая, вместе с тем, называть в данном ряду имя Римского-Корсакова. Существуют ли грани преемственности между творчеством учителя и его ученика? Аргументируйте свою точку зрения.
- 4) Третью симфонию Глиэра «Илья Муромец» принято соотносить с кучкистскими традициями эпического симфонизма – творчеством Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова. Но симфония была завершена в 1911 году. Какими гранями отразилась эпоха в стилистике данного сочинения?

Тест

РАЗДЕЛ V. И.Ф. СТРАВИНСКИЙ (ТЕМА 23).

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. Какие существуют исследовательские точки зрения на вопрос эволюции 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.

ТЕСТ

РАЗДЕЛ VI. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. (ТЕМА 24).

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 оперы Матюшина «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. Рославец	1. «Завод. Музыка машин»
Б. Лурье	2. «Симфония гудков»
В. Дешевов	3. «Формы в воздухе»
Г. Мосолов	4. «Лед и сталь»
Д. Авраамов	5. «В часы новолуния»

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.

Тест

Раздел VII. «Московская тройка» (тема 31)

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.

- Оперный театр А. Шнитке.
- Киномызыка в творчестве А. Шнитке.
- Фаустианская тема в творчестве А. Шнитке.

6.3.2. Контрольные задания

Контрольная работа выполняется в письменной форме в рамках аудиторных занятий в течение 2 часов.

Вариант 1.

- Назовите основные певческие школы, сформировавшиеся к XVI в.
- Обозначьте основные этапы развития знаменного пения. Дайте краткую характеристику понятия «большой знаменный распев».
- Обозначьте принципы реформы знаменной нотации Ивана Шайдура.
- Сформулируйте сущностные отличия строчного пения и партесного пения.
- Дайте краткую характеристику жанра партесного концерта, укажите композиторов, работавших в этом жанре.
- Перечислите русских композиторов Санкт-Петербургской школы последней трети XVIII века и назовите их основные сочинения.
- Обозначьте основные этапы формирования русского музыкального театра XVIII в.
- Перечислите жанры камерной инструментальной музыки XVIII в., укажите ведущих композиторов, работавших в этой сфере, и их сочинения.
- Дайте краткую характеристику жанра «Российская песня».
- Русский духовный хоровой концерт XVIII в.: перечислить ведущих композиторов, указать основные стилевые характеристики жанра.

Вариант 2.

1. Авангард в русской художественной культуре начала XX в.: назовите основных представителей в поэзии, живописи, архитектуре; дайте краткую характеристику стилистическим исканиям авангардного движения, укажите на новации в области техники и выразительных средств.
2. Перечислите композиторов раннего русского музыкального авангарда и назовите их основные сочинения, укажите новые технические приемы.
3. Назовите композиторов раннего русского музыкального авангарда в чьем творчестве отразились идеи мистерии А.Скрябина.
4. Назовите литературные, эстетические и иные творческие работы деятелей русского авангарда, которые можно было бы определить как манифесты нового художественного движения в искусстве.
5. Доклад Н. Кульбина «Свободная музыка»: обозначить основные идеи.
6. Назовите композиторов, входивших в Ассоциацию современной музыки.
7. Охарактеризуйте понятие «большой стиль» советской музыки.
8. Назовите исторические документы периода 1932-1948 гг., определявшие идеологическую концепцию и требования к образно-смысловому содержанию искусства в обозначенную эпоху.

6.3.3. Тематика семинарских занятий

1. Мифологические представления древних славян. Архаическая картина мира.
2. Знаменное пение: истоки и этапы развития.
3. XVII в.: русская музыкальная культура на переломе эпох (стилевая специфика и жанровая система).
4. Художественная и музыкальная культура России XVIII в.
5. Драматургические особенности оперы «Жизнь за царя» М. Глинки.
6. Драматургические особенности оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки.
7. Эволюция камерного вокального творчества Даргомыжского.
8. А. Бородин. Симфония №2: основные принципы эпического симфонизма.
9. Романсы и песни А. Бородина: традиция и новаторство.
10. Музыкальный театр России в 1870-1890-е годы.
11. Концертная жизнь в 1870-1890-е годы.
12. П. Чайковский. Характеристика творчества. Мировоззрение. Вехи творческого пути.
13. Оперная эстетика Чайковского.
14. Н. Римский-Корсаков. Характеристика творчества: эстетика, важнейшие темы и идеи, основные этапы эволюции.
15. Оперное творчество Н. Римского-Корсакова: эстетика, трактовка жанра, эволюция, влияние Глинки и Вагнера, концепция двоемирия и ее музыкально-драматургическое воплощение.
16. Эволюция творчества А. Скрябина. Музыкальный язык, жанровая система, аспекты новаторства, взаимосвязь с художественной культурой начала XX в.
17. Творчество С. Рахманинова: специфичность музыкального феномена, преломление традиций классической русской музыкальной школы, эстетические взгляды и нравственные идеалы композитора.
18. Ранний русский музыкальный авангард. Эволюция музыкального языка и новые техники композиции.
19. Драматургические особенности оперы «Огненный ангел» С. Прокофьева.
20. Драматургические особенности оперы «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича.
21. А. Шнитке. Характеристика творчества. Эволюция стиля, панорама жанров.
22. Авангардные тенденции в русском музыкальном искусстве 2-й пол. XX века.
23. Музыкальная полистилистика и постмодернизм.

6.3.4. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках дисциплины.

Гимн на Воздвижение Креста. Гимн Святой Ефросинье. Иван Грозный. Стихира на Преставление Петра, митрополита Московского и всея Руси. Инок Христофор. Русские страсти. Задостойник «Светися, светися» – пасхальный демественный распев. Свете тихий – раннее 3-голосие. Достойно есть. Н.Дилецкий – Воскресенский канон, Херувимская. В.Титов. Партесный концерт «Всем скорбящим радости», Три псалма на слова С. Полоцкого. Канты – «О расширении государства Российского», «Веселия днесь», «Плач», кант назидательный «Сильне во злобе», кант шуточный «Два каплуна-хоробруна». Кант на взятие Дербента. Кант в честь Полтавской битвы. Соколовский М. Опера «Мельник – колдун, обманщик и сват». Фомин Е. Опера «Ямщики на подставе», мелодрама «Орфей». Хандошкин И. Соната №3 для скрипки solo g-moll. Бортнянский Д. Концертная симфония B-dur. Квинтет. Сонаты для фортепиано C-dur, F-dur. Херувимская песнь. Хоровой концерт «Тебе Бога хвалим». Березовский М. Духовный хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». «Российские песни» Ф.Дубянского и О.Козловского.

Музыкальный материал:

Успенский Н. Образцы древнерусского искусства. – Л., 1971.
Серия «Памятники русского музыкального искусства»:
Вып.2: Музыка на Полтавскую победу. – М., 1973.
Вып.3: Федор Крестьянин. Стихиры. – М., 1974.
Дилецкий Н. Избранные хоровые сочинения.

Музыкальный материал

Соколовский М. Опера «Мельник – колдун, обманщик и сват». Пашкевич В. Оперы «Санкт-Петербургский гостиный двор», «Скупой». Фомин Е. Опера «Ямщики на подставе», мелодрама «Орфей». Хандошкин И. Сочинения для скрипки. Бортнянский Д. Оперы «Сокол», «Сын-соперник». Концертная симфония B-dur. Квинтет. Избранные фортепианные сонаты. Концерты для хора №№ 15, 21, 32. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». Русская вокальная лирика XVIII века / Памятники русского музыкального искусства. Вып.1. – М.,1972.

Музыкальный материал

Алябьев А. Романсы и песни; Струнный квартет №3 G-dur; Трио для скрипки, виолончели и фортепиано a-moll; Увертюра f-moll. Верстовский А. Опера «Аскольдова могила». Романсы и песни. Гурилев А. Романсы и песни. Варламов А. Романсы и песни. Музыкальный материал Оперы: «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Симфонические увертюры: «Камаринская», «Арагонская хота», «Воспоминание о летней ночи в Мадриде», «Вальс-фантазия». Музыка к пьесе Н. Кукольника «Князь Холмский». Романсы и песни, цикл «Прощание с Петербургом». Патетическое трио.

Музыкальный материал

Романсы и песни.

Оперы: «Русалка», «Каменный гость». «Торжество Вакха» (обзорно).

«Петербургские серенады» для хора a' capella.

Симфонические сочинения: «Малороссийский казачок», «Баба-Яга (с Волги nach Riga)», «Чухонская фантазия», «Болеро».

Музыкальный материал

Серов А.: фрагменты оперы «Вражья сила».

Рубинштейн А.: опера «Демон», «Персидские песни», оркестровые сюиты «Костюмированный бал», концерт для фортепиано с оркестром №4.

Музыкальный материал

Симфонические сочинения: Увертюра на темы трех русских песен, Увертюра на тему испанского марша, симфонические поэмы «Тамара» и «Русь», музыка к трагедии У. Шекспира «Король Лир».

Произведения для фортепиано: «Исламей», фантазия на темы оперы «Жизнь за царя».

Романсы и песни.

Музыкальный материал

Оперы: «Богатыри», «Князь Игорь».

Симфонии №1-3; «В Средней Азии».

Струнные квартеты №№ 1, 2.

Песни и романсы.

Музыкальный материал

Песни и романсы, вокальные циклы: «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти».

Оперы: «Саламбо», «Женитьба», «Борис Годунов», «Хованщина», фрагменты «Сорочинской ярмарки».

Хоры «Поражение Сеннахериба», «Иисус Навин».

Фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Симфоническая фантазия «Иванова ночь на Лысой горе».

Музыкальный материал

Оперы: «Кузнец Вакула», «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта».

Симфонии: №№ 1-6, «Манфред».

Симфонические увертюры «Ромео и Джульетта», «Фатум», «1812 год», «Буря», «Франческа да Римини».

Концерт для ф-но с оркестром №1. Большая соната.

Камерно-инструментальные сочинения: «Серенада» №1, Трио памяти великого художника, квартеты №№ 1-3.

Балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик».

Романсы.

Музыкальный материал

Оперы: «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Млада», «Садко», «Царская невеста», «Моцарт и Сальери», «Салтан».

Симфонические произведения: симфонии №№1, 3; сюиты «Антар» и «Шехеразада», картины «Сказка» и «Садко», «Испанское каприччио», «Светлый праздник».

Романсы.

Музыкальный материал

Симфонические миниатюры: «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»;

«Из Апокалипсиса», 8 русских народных песен для оркестра.

Фортепианные произведения: прелюдии, мазурки, вальсы, этюды, 4 пьесы op.64.

Музыкальный материал

Симфония №№ 5, 7, 8; симфонические сюиты «Карнавал», «Из средних веков»; увертюры «Лес», «Кремль».

Концерт для скрипки с оркестром.

Сюиты из балета «Раймонда», «Времена года».

Музыкальный материал

Кантаты «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма». Хоры op.8, op.10, Двенадцать хоров на сл. Я. Полонского op. 27.

Опера «Орестея».

Романсы op.17, op.26, op.34.

Симфония №4.

Фортепианный квинтет g-moll, струнные квартеты №№2, 4, 6; Концертная сюита для скрипки с оркестром.

Музыкальный материал

Симфонии №№ 1, 3; симфонические поэмы: «Поэма экстаза», «Прометей».

Фортепианные произведения: сонаты №№ 2-5, 9, 10; поэмы op.32, 34, 52, 63, 69 «К пламени», этюды op.8, 65; прелюдии op.11, 74.

Музыкальный материал

Фортепианные произведения: прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины op.33 и op.39, Вариации на тему Шопена, Вариации на тему Корелли; соната №2, Сюиты для двух ф-но №№1-2, Концерты для ф-но с оркестром №№ 1-3, Рапсодия на тему Паганини.

Оперы «Алеко», «Скупой рыцарь».

Симфонические произведения: «Утес», «Остров мертвых», «Симфонические танцы», Симфония №3, «Три русские народные песни».

Поэма «Колокола». Кантата «Весна». «Всенощное бдение».

Романсы.

Музыкальный материал

К. Метнер: концерты для ф-но с орк. №№ 1-2; сонаты для ф-но op. 11, 25, 30, 38; сказки op.14, 20, 34, 48.

Э. Глиер: симфонии № 2, №3 («Илья Муромец»), Концерт для голоса с оркестром.

А. Гречанинов: опера «Добрыня Никитич», симфония №4, «Хвалите имя Господне», «Сугубая Ектенья», «Верую».

А. Кастальский: «Единородный сыне», «Братское поминовение».

А. Гедике: симфония №2, концерт для органа с оркестром.

М. Ипполитов-Иванов: оркестровая сюита «Кавказские эскизы», вокальный цикл «Мавританские песни».

В. Ребиков: Вальс из оперы «Ёлка», фортепианные миниатюры.

Музыкальный материал

Балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Пульчинелла», «Аполлон Мусагет», «Агон».

Оперы: «Соловей», «Мавра», «Царь Эдип».

«Свадебка», «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», «История солдата».

Симфония псалмов.

Концерт для ф-п., духового оркестра и контрабасов; концерт для камерного оркестра «Dumbarton Oaks».

Кантата «Вавилон».

Реквием

Музыкальный материал

А. Мосолов «Завод», соната для ф-п. №5.

А. Лурье. Камерный концерт.

Г. Попов. Камерная симфония.

Щербачев. Симфония № 2.

В. Шебалин. Симфония №4.

А. Хачатурян. Концерт для скрипки с орк., сюиты из балетов «Гаянэ» и «Спартак», симфония №2.

Е. Брусиловский Симфония №3.

С. Прокофьев. Кантата к XX-летию Октября.

Н. Мясковский. «Киров с нами».

Ю. Шапорин. «Сказание о битве за русскую землю».

Д. Шостакович «Песнь о лесах».

Музыкальный материал

Симфонии №№1-3, 5, 7.

Фортепианные сочинения: сонаты №№ 2, 6, 7, 8; концерты №1-3, 5; циклы «Сарказмы», «Мимолетности».

Концерт-симфония для виолончели с орк.

Оперы: «Игрок», «Огненный ангел», «Любовь к 3 апельсинам», «Семен Котко», «Война и мир».

Балеты: «Сказка про шута», «Стальной скок», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок».

Сюита из балета «Ала и Лоллий».

Кантаты «Здравица», «Александр Невский».

Музыкальный материал

Симфонии №№ 1-5, 7-11, 13-15.

Оперы: «Нос», «Катерина Измайлова».

Камерные инструментальные сочинения: квартеты №№8, 12, 14, 15; концерт для виолончели с оркестром, соната для альты.

Камерные вокальные сочинения: вокальный цикл «Из еврейской поэзии», «Испанские песни», «Сатиры», «Шесть стихотворений Марины Цветаевой», Сюита для баса на сл. Микеланджело Буонарроти.

Музыкальный материал

Хоровые сочинения: «Патетическая оратория», «Курские песни», «Поэма памяти С. Есенина», «Пушкинский венок», «Ночные облака», «Песни безвременья», Песнопения и молитвы.

Поэма для голоса и ф-но «Отчалившая Русь», «Песни на слова Р. Бернса», «Петербургские песни».

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель».

Музыкальный материал:

А. Волконский: «Musica stricta», «Сюита зеркал», «Жалобы Щазы», «Was noch lebt».

Н. Каретников: Соната для скрипки и ф-но. Симфония №4. Опера «Мистерия апостола Павла».

Музыкальный материал:

Э. Денисов: Камерные кантаты «Солнце инков», «Итальянские песни», «Плачи». Симфонические и камерно-инструментальные сочинения: «Акварель», «Живопись», «Силуэты». Реквием. Опера «Пена дней».

А. Шнитке: Симфонии №№ 1, 4, 5, 6, 8. Концерто-гроссо №1, концерт для ф-но №2. Реквием, «Фауст-кантата», хоровой концерт на ст. Г. Нарекаци.

С. Губайдулина: «Ночь в Мемфисе», «Висельные песни», «Sonnengesang», «Аллилуйя». Симфония «Слышу...Умолкло...». Камерно-инструментальные сочинения: Концерт для фагота и низких струнных, «Сад печали и радости», «На краю пропасти». «Offertorium», «Семь слов».

Музыкальный материал:

Щедрин Р.: Концерты для оркестра «Озорные частушки», «Музыка города Кетен». Концерт для ф-но с оркестром №1. Балеты «Анна Каренина», «Чайка». Опера «Мертвые души».

Тищенко Б.: Балет «Ярославна». Симфонии цикла по «Божественной комедии» Данте.

Слонимский С.: Концерт-буфф для оркестра, симфония №10, «Антифоны» для струнного квартета.

Гаврилин В.: Симфония-действие «Перезвоны». Вокальные циклы: «Русская тетрадь», «Немецкая тетрадь» №1, №2.

Музыкальный материал:

В. Сильвестров: «Драма», Китч-музыка, симфония №5, «Тихие песни».

А. Пярт: симфония №2, «Коллаж на ВАСН», «Канон памяти Бриттена»,

Г. Канчели: симфонии №№ 5, 7; «Styx».

А. Тертерян: симфонии №№2, 8.

Н. Корндорф: «Ярило».

В. Мартынов: «Войдите», «Opus post I», «Плач Иеремии».

Музыкальный материал:

В. Тарнопольский: «Кассандра» (или «Маятник Фуко»), опера «Когда время выходит из берегов».

В. Екимовский: Композиция 60 («Лунная соната»), .

Ю. Воронцов: «Амулет».

И. Соколов: Солнечная соната для скр. и ф-но, Tango orientale для альта и ф-но.

И. Машуков: «Кама», «В зверином стиле».

Я. Судзиловский: «Святки», «Пробуждение вселенной».

Ульянич В. «Шум Млечного пути».

6.3.5. Курсовая работа в рамках дисциплины «История русской музыки»

Курсовая работа по дисциплине «История русской музыки» пишется в течение 6 семестра под руководством преподавателя. На данный вид работы выделяется 16 индивидуальных часов. В конце 6 семестра осуществляется контроль в форме устного

выступления с основными положениями курсовой работы. По итогам оценки результатов курсовой работы и выступления студента преподавателем выставляется зачет.

Требования к курсовой работе

Курсовая работа выполняется в формате научно-исследовательской работы, содержащий новый ракурс проблематики курсовой работы, может включать до 30% компилятивной информации.

Рекомендуемый объём курсовой работы – в среднем примерно 20-30 страниц печатного текста без учета приложений на листах формата А4.

Примерная тематика и порядок утверждения тем курсовых работ

1. Композиционно-стилевые проекции в произведении С.Слонимского «Три грации»
2. Приемы симфонизации в вокальном цикле Мусоргского «Песни и пляски смерти»
3. Некоторые особенности музыкальной драматургии Четвертой симфонии Брамса.
4. «Бюрократиада» Р.Щедрина как образец музыкальной сатиры

Темы курсовой работы утверждаются решением кафедры истории музыки в начале 6 семестра.

Порядок выполнения курсовой работы

Курсовая работа выполняется в течение учебного семестра.

Работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рукописям, подготовленным к печати: формат Word, шрифт Times New Roman – 14, интервал – 1,5; поля - верх, низ 2 см, левое 3см, правое 1,5 см. Ссылки на источники в тексте берутся в квадратные скобки в соответствии с номерами библиографического списка (например: [5, 67]). Нотные примеры и схемы сохраняются как рисунок. Библиографический список приводится в конце работы в алфавитном порядке. В списке литературы дается полное описание использованного источника с соблюдением правил его библиографического описания. Если на одной странице делается несколько раз подряд ссылки на одну и ту же работу, то после первого ее описания в последующих сносках указываются слова «Там же» и номер соответствующей страницы.

Если в работе не используется прямое цитирование, но есть чужая мысль, которая пересказывается своими словами, в ссылке указывается «См.:» и далее № источника по списку и страницы (в том случае, если пересказывается содержание конкретных страниц источника).

Если в тексте используется цитата, которая взята не из первоисточника, а заимствована из другой работы, то в сноске перед её описанием указывается «Цит. по:».

Примеры оформления титульного листа и библиографического описания представлены ниже.

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

кафедра истории музыки

**РАПСОДИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
С.РАХМАНИНОВА**

Курсовая работа по истории русской музыки

Выполнила студентка 3 курса
отделения музыковедения
музыкального факультета
Иванова Марина Дмитриевна

Научный руководитель:
кандидат искусствоведения,
и.о.профессора
**Скрынникова
Ольга Анатольевна**

ВОРОНЕЖ, 2024

1. Книга под фамилией автора

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет авторов не более трех.

Арановский М. Музыкальный текст: Структура и свойства / М.Г.Арановский. – М.: Композитор, 1998. – 344 с.

Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства / М.Ш. Бонфельд. – СПб.: Композитор, 2006. – 648 с.

Степин В.С. Философия науки и техники: Учеб. пособие для вузов / В.С.Степин, В.Г.Горохов, И.А.Розов. – М.: Гардарики, 1996. – 400 с.

2. Книга под заглавием

Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п.

Музыкальное искусство и наука в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 18 мая 2006 года / Ред.-сост. Л.В. Саввина. – Астрахань – Ростов-на-Дону: Фолиант, 2006. – 308 с.

Культурология: Учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. А.И. Марковой. – 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 315 с.

3. Статья из журнала

Иванова Е.Ю. На грани элитарной и массовой культур: К осмыслению «игрового пространства» русского авангарда // Общественные науки и современность. – 2001. – №1. – С.162-174.

Зайцева Т. Слонимский и Петербург // Музыкальная академия. – 2002. – №3. – С.1-6.

4. Статья из газеты

Чирков В. Культура в ожидании холодов // Молодой коммунар. – 2001. – 1 сент.

Козлов М. Очеловеченность человека // Книжное обозрение. – 2001. – 4 июня.

В аналитическом описании статьи из газеты область количественной характеристики (страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц.

5. Статья из продолжающегося издания

Леженин В.И. Развитие положений римского частного права в российском гражданском законодательстве // Юридические записки / Воронеж, гос. ун-т. – 2000. – Вып.11. – С.19-33.

6. Статья из сборника

Николаева Т.В. Музыкальная наука о риторических фигурах // Музыкальное искусство и наука в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 18 мая 2006 года / Ред.-сост. Л.В. Савина. – Астрахань – Ростов-на-Дону: Фолиант, 2006. – С.26-32.

7. Статья из собрания сочинений

Локк Дж. Опыт о веротерпимости // Собр. соч.: В 3 т. – М., 1985. – Т.3. – С.66-90.

Асмус В. Метафизика Аристотеля // Аристотель. Соч.: В 4 т. / Аристотель. – М., 1975. – Т.1. – С.5-50.

8. Рецензия

Моряков В.И. [Рецензия] // Вопросы истории. – 2001. – №3. – С.160-162. – Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: Сб. ст. / Отв. ред. Г.С.Кучеренко. – М.: Наука, 1999.-224 с.
Левкин А. Реанимация контекста // Октябрь. – 2001. – №2. – С.173-174. – Рец. на кн.: Кобрин К. Описания и рассуждения: Книга эссе. — М., 2000. – 236 с.

9. Авторефераты диссертаций

Невская О.В. Фортепианные произведения М. Равеля: музыка в диалоге с литературой: Автореф. дис.... канд. иск. – М., 2007. – 27 с.

Лосева О.В. Роберт и Клара Шуман: русские пути (к проблеме взаимодействия культур): Автореф. дис. ... докт.иск. – М., 2012. – 43 с.

10. Библиографическое описание документа из Internet

Бычкова Л.С. Конструктивизм // Культурология XX век – URL: <https://www.philosophy.ru/edu/ref7enc/k.html> [Дата обращения 12.03.23].

Психология смысла: природа, строение и динамика // Леонтьева Д.А. -Первое изд. - 1999. – URL: <http://www.smysl.ru/annot.php/pgf> [дата обращения 15.05.24].

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

6.4.1. Процедурные вопросы проведения экзамена

Экзамен проводится в форме собеседования и тестирования. Обучающийся должен подготовить в течение 20-25 минут ответ на билет, включающий в себя 2 вопроса (первый вопрос обобщающего типа, второй – музыкально-аналитического), и написать музыкальную викторину по музыкальному материалу, изучаемому в течение семестра.

Перечень экзаменационных вопросов

3-й 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.

4-й семестр

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 годов 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».

5-й семестр

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.
31. П.И. Чайковский. Характеристика творчества и стиля.
32. П.И. Чайковский. Эволюция симфонического творчества.
33. П.И. Чайковский. Четвертая симфония.
34. П.И. Чайковский. Пятая симфония.
35. П.И. Чайковский. Шестая симфония.
36. Оперное творчество П.И. Чайковского.
37. П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».
38. П.И. Чайковский. Опера «Пиковая дама».
39. Н.А. Римский-Корсаков. Эволюция творчества.
40. Воплощение музыкально-философской концепции двоемирия в опере «Снегурочка».
41. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко».
42. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста».

6-й семестр

43. Художественная и музыкальная культура Серебряного века.
44. Позднее творчество Н.А. Римского-Корсакова в контексте художественной культуры Серебряного века («Кашей бессмертный», «Золотой петушок»).
45. Характеристика творчества и стиля А.К. Лядова.
46. Характеристика творчества и стиля А.К. Глазунова.
47. Музыкальная культура России XIX-начала XX вв.
48. Характеристика творчества и стиля С.И. Танеева.
49. Хоровое творчество С.И. Танеева. Кантата «По прочтению псалма».
50. Камерно-вокальное творчество С.И. Танеева.
51. С.И. Танеев. Симфония №4 c-moll.
52. Творческий портрет А.Н. Скрябина. Музыкально-философская концепция.
53. А.Н. Скрябин. Эволюция симфонического творчества.
54. А.Н. Скрябин. Третья симфония «Божественная поэма».
55. А.Н. Скрябин. «Прометей».
56. А.Н. Скрябин. Фортепианное творчество.
57. А.Н. Скрябин. Четвертая соната.
58. А.Н. Скрябин. Пятая соната.
59. А.Н. Скрябин. Девятая соната.
60. С.В. Рахманинов. Творческий облик.
61. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова.
62. С.В. Рахманинов. Третий концерт для фортепиано с оркестром.
63. С.В. Рахманинов. Опера «Алеко».
64. С.В. Рахманинов. Вокально-симфоническая поэма «Колокола».
65. Камерно-вокальное творчество С.В. Рахманинова.
66. Позднее творчество С.В. Рахманинова. «Рhapsодия на тему Паганини».
67. С.В. Рахманинов. «Симфонические танцы».

7-й семестр

68. «Неоклассицистский период» творчества И. Стравинского. Черты стиля.
69. И. Стравинский. «Симфония псалмов». Особенности драматургии и стиля.
70. И. Стравинский. «Requiem canticles». Особенности претворения жанра.

71. И. Стравинский. Характеристика позднего периода творчества.
72. Авангард в русской художественной культуре начала XX в.
73. Звуковые открытия раннего русского музыкального авангарда.
74. Кубофутуризм и опера М. Матюшина.
75. Деятельность Н. Кульбина в контексте русского художественного авангарда.
76. А. Лурье. Характеристика творчества.
77. Н. Рославец. Характеристика творчества.
78. А. Мосолов. Характеристика творчества.
79. Советская музыкальная культура 20-30-х годов XX в.
80. Н. Мясковский. Характеристика симфонического творчества.
81. С. Прокофьев. Основные этапы творчества.
82. С. Прокофьев. Характеристика симфонического творчества.
83. С. Прокофьев. Опера «Война и мир». Особенности драматургии и стиля.
84. С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам». Особенности драматургии и стиля.
85. С. Прокофьев. «Огненный ангел». Особенности драматургии и стиля.
86. Жанр балета в творчестве С. Прокофьева.
87. Д. Шостакович. Характеристика симфонического творчества.
88. Д. Шостакович. Симфония № 8. Особенности трактовки цикла.
89. Вокальные симфонии в творчестве Д. Шостаковича (№ 13, № 14).
90. Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова». Особенности драматургии и стиля.
91. Д. Шостакович. Опера «Нос». Особенности драматургии и стиля.
92. Д. Шостакович. Симфония №15: стилевые лики новейшего времени в последней симфонии композитора.

8-й семестр

93. Музыкальная культура 50-60-х годов XX века.
94. Музыкальная культура последней трети XX в.
95. Авангардное движение в музыкальном искусстве второй половины XX века.
96. Характеристика творчества А. Волконского.
97. Характеристика творчества Э. Денисова.
98. Денисов. Камерные кантаты «Солнце инков», «Итальянские песни»
99. Денисов. Реквием: особенности драматургии и стиля.
100. Эволюция творчества А. Шнитке.
101. Полистилистика в Первой симфонии А. Шнитке
102. Жанр симфонии в творчестве Альфреда Шнитке.
103. Фауст-кантата А. Шнитке: особенности драматургии и стиля.
104. Характеристика творчества С. Губайдулиной.
105. Эстетика «новой простоты» и минимализм на постсоветском пространстве»
106. Эволюция творчества В. Сильвестрова.
107. Характеристика творчества Р. Щедрина.
108. Характеристика творчества Г. Канчели.
109. Характеристика творчества В. Тарнопольского.
110. Г. Свиридов «Отчалившая Русь».
111. Жанр камерной кантаты в творчестве Э. Денисова (на примере «Солнце инков», «Итальянских песен»).
112. Э. Денисов. Реквием.
113. Э. Денисов. «Итальянские песни».
114. Симфония № 1 А. Шнитке.
115. Жанр симфонии в творчестве А. Шнитке.
116. А. Шнитке. Симфония №8: особенности концепции.
117. Музыкальный театр А. Шнитке.
118. С. Губайдулина. «Семь слов»: особенности трактовки.

119. С. Губайдулина. «Offertorium».
120. В. Гаврилин. «Перезвоны».
121. АСМ-2: история возникновения, программные принципы, основные представители.

Примерные образцы экзаменационных билетов:

1. Знаменное пение: история возникновения и этапы развития.
2. Д. Бортнянский. Опера «Сын-соперник».

1. Музыкальная культура России последней трети XVIII века..
2. М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: принципы эпической драматургии.

1. Д. Шостакович. Творческий портрет.
2. С. Прокофьев. Опера «Огненный ангел»: музыкально-драматургические принципы.

1. Стиливые искания раннего русского музыкального авангарда.
2. Н. Мясковский. Симфония №26.

1. Характеристика творчества А.Волконского.
2. В.Гаврилин. «Перезвоны».

1. С.Губайдулина. Характеристика творчества.
2. Г.Канчели. «Styx».

1. Г.Канчели. Творческий портрет.
2. А.Волконский. «Сюита зеркал».

1. Э.Денисов. Черты стиля.
2. А.Пярт. Симфония №2.

1. А.Шнитке. Эволюция стиля.
2. Э.Денисов. Реквием.

1. А.Пярт. Эволюция стиля.
2. Э.Денисов. «Итальянские песни».

1. А.Караманов. Характеристика творчества.
2. Э.Денисов. «Солнце инков».

1. Р.Щедрин. Творческий облик.
2. А.Шнитке. Симфония №1.

1. В.Сильвестров. Характеристика творчества.
2. А.Шнитке. Симфония №4.

Требования к проведению викторин.

Музыкальные викторины проводятся с целью проверки степени освоения музыкальных сочинений, умения быстро ориентироваться в музыкальном материале

дисциплины. Фрагменты музыки представлены в викторинах объемом до 1 мин звучания. В викторинах используются музыкальные фрагменты, в которых ясно демонстрируются основной тематический материал и образы тех или иных произведений.

Примерные варианты музыкальных викторин

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». 1 картина, Ариозо князя Андрея.

Вариант 3.

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 4.

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. Вступл.
6. Г. Свиридов. «Курские песни». № 4.
7. С. Губайдулина. «Offertorium», тема солир.скрипки
8. Э. Денисов. «Солнце инков». № 6 «Песнь о пальчике».

6.5. 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 обнаруживает 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 обнаруживает 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 обнаруживает знание музыкального материала менее чем на 50 %.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература.

1. История русской музыки: В 10-ти томах. – М., 1983-2004.
2. Келдыш В., Левашова О., Кандинский А. История русской музыки: учебник. Т.1. – М., 1990.
3. Владышевская Т., Левашова О., Кандинский А. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып.1 / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М., 1999.
4. Кандинский А., Петров Д., Степанова И. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып.2, кн.1 / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М., 2009.
5. Кандинский А. История русской музыки. Т.2, кн.2. Римский-Корсаков: Учебник для музыкальных вузов. – М., 1979.
6. Розанова О. История русской музыки. Т.2, кн.3. Чайковский: Учебник для музыкальных вузов. – М., 1982.
7. История русской музыки в нотных образцах: В 3-х т. / Под ред. Л. Гинзбурга. – М., 1968-1970.
8. История отечественной музыки второй половины XX века / Отв. ред. Т. Левая. – СПб., 2007.
9. История современной отечественной музыки: Учебное пособие. Вып.1-3 / Ред.-сост. Е. Тараканов, Е. Долинская. – М., 1997-2001.
10. Григорьева Г., Высоцкая М. Музыка XX века: Учебное пособие. – М., 2011.

7.2. Дополнительная литература.

ТЕМЫ 1-2. Отечественная музыкальная культура как феномен. Язычество Древней Руси.

- Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Учебное пособие. – М., 1994.
- Кондаков И.В. Культурология. – М., 2003.
- Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х томах. Статьи: Славянская мифология. Мифология восточных славян.
- Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х томах. – М., 1993.

ТЕМЫ 3-4. Древнерусская музыкальная культура XI-XVI вв. Русская художественная и музыкальная культура XVII века.

- Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси. – М., 1996.
- Лихачев Д. Развитие древнерусской литературы X-XVII вв. – СПб., 1998.
- Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
- Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков. – М., 1978.
- Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева: Исследование. – Л., 1984.
- Бражников М.В. Русская певческая палеография. – СПб., 2002.
- Николай Дилецкий. Идея грамматики мусикийской / Публ., пер., исслед. И коммент. Вл. Протопопова. – М., 1979. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.7)
- Христофор. Ключ знаменный. 1604 / Публ., пер. М. Бражникова и Г. Никишова; предисл., коммент., исслед. Г. Никишова. – М., 1983. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.9)
- Гусейнова З.М. Фитник Федора Крестьянина / СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова. – СПб., 2001.
- Федор Крестьянин. Стихиры / Публ., расшифровка и исслед. М. Бражникова. – М., 1974. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.3)
- Скребков С. Русская хоровая музыка XVII – начала XVIII века. – М., 1969.
- Келдыш Ю. Ренессансные тенденции в русской музыке XVI века // Теоретические наблюдения над историей музыки. Сб. ст. / Сост. Ю.К. Евдокимова, В.В. Задерацкий. – М., 1978. – С.174-199.
- Орлова Е. О традициях канта в русской музыке // Теоретические наблюдения над историей музыки. Сб. ст. / Сост. Ю.К. Евдокимова, В.В. Задерацкий. – М., 1978. – С.174-199.
- Гиппиус Е. Ростовские колокольные звоны // Музыкальная жизнь. – 1966. - №18.
- Захаров Н. Кремлевские колокола. – М., 1969.
- Ярешко А.С. Русские колокольные звоны: история, стилистика, функциональность в синтезе храмовых искусств. – Саратов, 2005.
- Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. – М., 1983.
- Герасимова-Персидская Н. Русская музыка XVII века – встреча двух эпох. – М., 1994.
- Конотоп А. Русское строчное многоголосие XV-XVII веков. Текстология. Стил. Культурный контекст. – М., 2005.

ТЕМА 5. Русская художественная и музыкальная культура XVIII века.

- Русская хоровая музыка XVI-XVIII веков: Сб. трудов. Вып.83. / ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1986.
- Русская вокальная лирика XVIII века / Сост., публ., исслед. и коммент. О.Е. Левашовой. – М., 1972. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.1)
- Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский: жизнь и творчество. – М., 1979.
- Рыцарева М. Композитор М.С. Березовский: жизнь и творчество. – Л., 1983.
- Фесечко Т. И.Е. Хандошкин. – Л., 1972.
- Музыка на Полтавскую победу / Сост., публ., исслед. и коммент. В.В. Протопопова. – М., 1973. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.2)
- Пашкевич В.А. Скупой. Опера. Партитура / Публ., вступ. ст. и коммент. Е. Левашова. – М., 1973. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.4)
- Пашкевич В.А. Как поживешь, так и прослывешь, или Санкт-Петербургский гостинный двор. Опера. Партитура / Публ., вступ. ст. и коммент. Е. Левашова. – М., 1980. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.8)

- Фомин Е.И. Ямщики на подставе. Опера. Партитура / Публ. и перел. для ф-но И.М. Ветлицкой. Исслед. Ю.В. Келдыша и И.М. Ветлицкой. – М., 1977. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.6)
- Бортнянский Д.С. Сокол. Опера. Партитура / Публ., ред. текста, пер. с франц., перелож. для ф-но и исслед. А.С. Розанова. – М., 1973. – (Памятники русского музыкального искусства; Вып.5)
- Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. – М., 1965.
- 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.
- Музыкальный Петербург. XVIII век: Энциклопедический словарь. Т.1: кн.1-5. – СПб., 1996-2002.
- Огаркова Н. Церемонии, празднества, музыка русского двора. – СПб., 2004.
- Соколова Л.П. Музыкальный театр в русской усадьбе XVIII – начала XIX века // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.
- Максимова А.Е. Музыкальный стиль театрального танца на рубеже XVIII-XIX веков (к проблеме возникновения русского симфонизма) // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.
- Лепская Л.А. Театр графа Н.П. Шереметьева и реформа К.В. Глюка // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.

ТЕМА 6. Русская художественная и музыкальная культура первой половины XIX века.

- Арановский М. Романтизм и русская музыка XIX века// Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.4. – Л., 1965.
- Петров Д.В. Русская музыка и эстетика реализма // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.

ТЕМА 7. М.И. Глинка.

- Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. – Л., 1968.
- Асафьев Б. Глинка. – Л., 1978.
- Глинка М.И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Творческие и биографические материалы. Письма. Т.1, 2(а), 2(б). – М., 1973-1977.
- М.И. Глинка: Сборник статей / Под ред. Т.Н. Ливановой. – М., 1950.
- М.И. Глинка: Сборник статей / Под ред. А.В. Оссовского. – Л., 1950.
- М.И. Глинка: Сборник статей / Под ред. Е.М. Гордеевой. – М., 1958.
- Памяти Глинки. Сборник статей / Под ред. В.А. Киселевой, Т.Н. Ливановой, В.В. Протопопова. – М., 1958.
- Левашова О. М.И. Глинка: в 2-х т. – М., 1984.
- Цуккерман В.А. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. – М., 1957.
- Васильев Ю. О классической составляющей творческого метода М.И. Глинки на примере «Камаринской» // Процессы музыкального творчества. Вып.3. Сборник трудов РАМ им. Гнесиных. №155. – М., 1999.
- Васильев Ю. Интонационный отбор в творческом процессе М.И. Глинки// Процессы музыкального творчества. Вып.6. Сборник трудов РАМ им. Гнесиных. №162. – М., 2003.
- Фролов С. Глинка и его «дело» // Южно-российский музыкальный альманах-2004 / РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2005.

- Бекетова Н. Праздник русской музыки: «Жизнь за царя» Глинка как национальный миф // Южно-российский музыкальный альманах-2004 / РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2005.
- Калошина Г. Оперное творчество Глинки и западноевропейский музыкальный театр первой половины XIX века // Южно-российский музыкальный альманах-2004 / РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2005.
- 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 немусыкальнаго к музыкальному (к изучению творческого процесса М.И. Глинки) // Процессы музыкального творчества. Вып. 5 / РАМ им. Гнесиных. – М., 2002.
- 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.
- Лашенко С. Эпоха Глинки: опыт реконструкции // Музыкальная академия. – 2003. - №3.
- Щербакова Т. «Жизнь за царя»: черты священнодействия // Музыкальная академия. – 2000. - №4.

ТЕМА 8. А.С. Даргомыжский.

- 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.
- Гейлих М. Некоторые особенности драматургии «Каменного гостя» // Вопросы оперной драматургии. – М., 1974.
- Малышевский Г. О некоторых чертах выразительности вокального письма Даргомыжского // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.8. – М., 1968.
- Самоходкина Н. Зрелые оперы Даргомыжского. К проблеме анализа оперного либретто // Южно-российский музыкальный альманах-2004 / РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2005.
- Ручьевская Е.А. Поэтическое слово Пушкина в опере Даргомыжского «Каменный гость» // Пушкин в русской опере / СГК им. Н.А. Римского-Корсакова. – СПб., 1998.
- Сухова Л.В. Материалы к истории создания оперы Даргомыжского «Каменный гость» // Пушкин в русской опере / СГК им. Н.А. Римского-Корсакова. – СПб., 1998.

ТЕМА 9. Русская художественная и музыкальная культура второй половины XIX века.

- Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира. – М., 1991.
- Русская художественная культура второй половины XIX века: Диалог с эпохой. – М., 1996.
- 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.
- Гаккель Л. Масштаб Рубинштейна // Гаккель Л. Девяностые: конец века глазами петербургского музыканта. – СПб., 2001.

- Зинькевич Е. «Фераморс» А. Рубинштейна: эффект «присутствия будущего» // Музыкальная академия. – 1997. - №3.
- Санкт-Петербургская консерватория: Документы и материалы из фондов библиотеки и музея»: в 2-х т. – СПб., 2002.
- Хадеева Е. Колокольная образность в русском музыкальном искусстве XIX – начала XX вв. Автореферат дисс. ...канд. иск. – Казань, 2004.

ТЕМА 10. М.А. Балакирев.

- М.А. Балакирев. Исследования и статьи. – Л., 1961.
- М.А. Балакирев. Воспоминания и письма. – Л., 1962.
- М.А. Балакирев. Летопись жизни и творчества. – Л., 1967.
- Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки». – М., 1986.
- Зайцева Т. Милей Балакирев. Истоки. – СПб., 2000.
- Зайцева Т. М.А. Балакирев и русская опера // Отражения музыкального театра: в 2-х кн. – СПб., 2001.
- Слюсаренко Т. Линии судьбы: О творческих взаимоотношениях М. Балакирева и П. Чайковского // Музыкальная жизнь. – 1993. - №19-20.

ТЕМА 11. А.П.Бородин.

- Соллертинский И. Исторические типы симфонизма // Музыкально-исторические этюды. – Л., 1956.
- Сохор А. Бородин: жизнь, деятельность, музыкальное творчество. – Л., 1965.
- Иванов-Эхвет А. К прочтению «Слова о полку Игореве» // Советская музыка. – 1987. – № 5.
- Берков В. Вопросы художественной формы в русской классической опере // Избранные статьи и исследования. – М., 1977.
- Белза И. Вторая «Богатырская» симфония Бородина. – М., 1960.
- Фрадкин В. Особенности содержания, формы и драматургии русского эпического симфонизма // Проблемы музыкальной науки. Вып.4. – М., 1979.
- 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.
- Левашов Е. Истоки эпического в художественном мышлении Бородина // Мир искусств. Альманах. – М., 1995.
- 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. – С.162-163.
- 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. – С.54-61.

ТЕМА 12. М.П.Мусоргский.

- Асафьев Б. Симфонические этюды. – М., 2008.
- М.П. Мусоргский. Статьи и материалы: К 50-летию со дня смерти (1881-1931) / Под ред. Ю. Келдыша и Вас. Яковлева. – М., 1932.
- Мусоргский М.П. Письма. – М., 1984.
- Мусоргский М.П. Письма и документы. – М., Л., 1932.
- Мусоргский М.П. Литературное наследие: Письма. Биографические материалы и документы. – М., 1971.
- Фрид Э. М.П. Мусоргский. Проблемы творчества: Исследование. – Л., 1981.

- Фрид Э. Прошлое настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. – Л., 1974.
- Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981.
- Шлифштейн С. Мусоргский. Художник. Время. Судьба. – М., 1975.
- Наследие М.П. Мусоргского. – М., 1989.
- Головинский Г., Сабина М. Модест Петрович Мусоргский. – М., 1998.
- Головинский Г. Мусоргский и фольклор. – М., 1994.
- Головинский Г. Мусоргский и Чайковский. Опыт сравнительной характеристики. – М., 2001.
- Дурандина Е.Е. Вокальное творчество Мусоргского. – М., 1985.
- Трембовельский Е.Б. Стиль Мусоргского: лад, гармония, склад. – М., 1999.
- М.П. Мусоргский и музыка XX века: Сб. статей / Ред.-сост. Г. Головинский. – М., 1990.
- Протопопов В. Образ Бориса в опере Мусоргского // Избранные исследования и статьи. – М., 1983.
- Сабина М. К развязке драме совести в «Борисе Годунове» // Музыкальная академия. – 1993. - №1.
- Рахманова М. Мусоргский и его время // Советская музыка. – 1980. - №9-10.
- Рахманова М., Ермолаев М. Новая жизнь «Саламбо» // Советская музыка. – 1989. - №9.
- Рахманова М. Пророчество «неслыханных перемен» // Советская музыка. – 1987. - №12; – 1988. - №1.
- Рахманова М.П. Диалог: Мусоргский и Римский-Корсаков // Русская художественная культура второй половины XIX века: Диалог с эпохой. – М., 1996.
- Головинский Г. М.П. Мусоргский: личность художника и его творческий метод // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Девуцкий В. О взаимодействии фактурных и фразировочных компонентов вокального сочинения (на примере песен М.П. Мусоргского) // Музыкальная фактура в аспекте стиля и формообразования: Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 1992.
- Варунц В. С.П. Дягилев: несостоявшиеся мемуары. Мусоргский «Борис Годунов». Мусоргский «Хованщина» // Музыкальная академия. – 2001. - №3.
- Щербакова Т. «Жизнь, где бы ни сказалась...»: Литургический элемент в творчестве Мусоргского // Музыкальная академия. – 1999. - №2.
- Валькова В. На земле, в небесах и в преисподней // Музыкальная академия. – 1999. - №2.
- Фролов С. «Славления»: интонационно-смысловой 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.
- Тетерина Н. Ветхозаветные мотивы в творчестве М.П. Мусоргского и его хор «Иисус Навин» // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.1. – М., 2004.
- Виноградова А. О хоровых сочинениях М.П. Мусоргского (на примере автографов «Эдипа» и «Поражения Сеннахериба») // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Берченко Р. Композиторская режиссура в операх М.П. Мусоргского // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.

ТЕМА 13. П.И.Чайковский.

- Асафьев Б. О музыке Чайковского. Избранное. – Л., 1972.
- Асафьев Б. Симфонические этюды. – М., 2008.
- Чайковский П.И. Избранные письма. – М., 2002.
- Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского (по документам, хранившимся в архиве в Клину): В 3-х т. – М., 1997.
- Тюлин Ю. Произведения Чайковского. – М., 1973.

- Альшванг А. П.И. Чайковский. – М.,1967.
- Протопопов В., Туманина Н. Оперное творчество П.И. Чайковского. – М., 1957.
- Мариус Петипа. Материалы, воспоминания, статьи. – М.,1971.
- П.И. Чайковский: Вопросы истории и стиля (к 150-летию со дня рождения). Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып.108. – М., 1989.
- П.И. Чайковский. К 100-летию со дня смерти: Материалы научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. – М., 1995.
- 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. Отзвуки русского сентиментализма в пушкинских операх Чайковского // Музыкальная академия. – 1995. - №1.
- Ганичева Н. «Евгений Онегин» в контексте большого стиля 40-х // Музыкальная академия. – 2001. - №1.
- 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.
- Сквирская Т.З. О самой петербургской опере П.И. Чайковского // Три века Петербурга: музыкальные страницы: Сб. ст. и тезисы. – СПб., 2003.
- Мазель Л. О 1-й части Шестой симфонии Чайковского // Мазель Л. Вопросы анализа музыки. – М., 1991.
- Прибегина Г. О работе П.И. Чайковского над 6-й симфонией. По материалам рукописей // Из истории русской и советской музыки. Вып.2. – М., 1976.
- Барсова И. «...Самые патетические композиторы европейской музыки»: Чайковский и Малер // Советская музыка. – 1990. - №6.
- Ермолаева Т. Особенности творческого процесса П.И. Чайковского: На материале рукописи симфонии «Манфред» и увертюры-фантазии «Гамлет»: Автореферат дисс. ... канд. иск./ ГИИ. – М., 2003.
- Турдатова Е. Образы Данте у Листа и Чайковского // Из истории зарубежной музыки. Вып.3. – М., 1979.
- Дранникова О.О. Тайны мира игры в скерцо симфоний П.И.Чайковского // Болховитиновские чтения – 2007. Культурное пространство России: прошлое, настоящее, будущее. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (16-18 октября 2007 года). – Воронеж, 2007.
- Дранникова О.О. Поздние симфонии П.И.Чайковского: в поисках утраченного смысла... // Музыкальное искусство в контексте современной культуры: совершенствование концепции образования молодых музыкантов / Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Воронеж, 2008.

ТЕМЫ 14, 16. Н.А.Римский-Корсаков.

- Асафьев Б. Симфонические этюды. – М., 2008.
- Музыкальное наследство. Римский-Корсаков: Исследования. Материалы. Письма. В 2-х т. – М., 1953.
- Орлова А., Римский-Корсаков В. Страницы жизни Н.А. Римского-Корсакова. Летопись жизни и творчества. Вып.1-4. – Л., 1969-1973.
- Римский-Корсаков А. Н.А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Вып. I-V. – М., 1933-1946.
- Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1980.

- Римский-Корсаков Н. Полное собрание сочинений: Литературные произведения и переписка. Т. II, IV, V, VIII-а, VIII-б. – М., 1960, 1963, 1981. 1982.
- Н.А. Римский-Корсаков. Переписка с В.В. Ястребцевым и В.И. Бельским / Сост., автор вст. ст., коммент., указ. Л.Г. Барсова. – СПб., 2004.
- Римская-Корсакова Т. Детство и юность Н.А. Римского-Корсакова: Из семейной переписки. – СПб., 1995.
- Гнесин М. Мысли и воспоминания о Н.А. Римском-Корсакове. – М., 1956.
- Ястребцев В. Н.А. Римский-Корсаков: Воспоминания. В 2-х т. – Л., 1959-1960.
- Рахманова М. Н.А. Римский-Корсаков. – М., 1995.
- Рахманова М. Диалог: Мусоргский и Римский-Корсаков // Русская художественная культура второй половины XIX века: Диалог с эпохой. – М., 1996.
- Орлов Г. Римский-Корсаков на пороге XX века: Пути исканий // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 14. – Л., 1975.
- Цуккерман В. Музыкально-теоретические очерки и этюды. Вып. 2: О музыкальной речи Н.А. Римского-Корсакова. – М., 1974.
- Серебрякова А. Образы бытия в художественной картине мира опер Римского-Корсакова // Русская художественная культура 2-половины XIX века: Картина мира. – М., 1991.
- Ширина Р. Музыкально-поэтическая интерпретация народного сказания // Русская музыкальная культура XIX – начала XX века: Сб. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 123. – М., 1994.
- Музыкальная академия. – 1994. – №2: юбилейный выпуск журнала к 150-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова.
- Арановский М. К истории создания «Китежа». Сценарии и либретто // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып. 2. – М., 2004.
- Скрынникова О. Славянский космос в операх Н.А. Римского-Корсакова/монография. – Воронеж, 2016.
- Скрынникова О. Мифологическое пространство оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» // Музыкальное искусство в контексте современной культуры: Сб. ст. – Воронеж: ВМУ, 2004.
- 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. 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. 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.А. Загадки мифа в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок» // Музыкальная академия. – 2008. – №1.
- Прокопьева Е.П. «Мое декадентство». «Кашей бессмертный» Римского-Корсакова. // Музыкальная академия. – 2009. – №1.
- Прокопьева Е.П. Н.А. Римский-Корсаков и «новая риторика»: к постановке проблемы // Болховитиновские чтения-2011. Русское искусство в мировом художественном процессе / Материалы Всероссийской научно-практической конференции (10-12 ноября 2011 года). – Воронеж, 2011.
- Горбачева А.И. Шемаханская царица Н.А. Римского-Корсакова: к вопросу о музыкальной этимологии образа // Болховитиновские чтения-2011. Русское искусство в мировом художественном процессе / Материалы Всероссийской научно-практической конференции (10-12 ноября 2011 года). – Воронеж, 2011.

ТЕМА 15. Русская художественная и музыкальная культура конца XIX-начала XX вв.

- Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). – М., 1991.
- Соловьев В.С. Три разговора // Соловьев В.С. Смысл любви: Избранные произведения/ Сост., вступ. ст., коммент. Н.И. Цимбаева. – М., 1991.
- Оссовский А.В. Избранные статьи и воспоминания. – Л., 1961.
- Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века: Библиогр. очерки. – М., 1993.
- Сарябьянов Д.В. Модерн: История стиля. – М., 2001.
- Неклюдова М. Традиция и новаторство в русском искусстве конца XIX-начала XX века. – М., 1991.
- Поспелов Г.Г. Бубновый валет: Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. – М., 1990.
- Есенин С. Ключи Марии // Есенин С. Сочинения /Сост., вступ. ст. и коммент. А. Козловского. – М., 1991.
- Блок А. Драматические произведения: Балаганчик. Король на площади. незнакомка. Роза и крест. // Блок А. Собрание сочинений: В 6-ти т. – Л., 1980-1982. – Т.3.
- Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России / Сост., предисл. Т.Ю. Масловской. – М., 2004.
- Михайленко Л.А. Скрябин и стиль модерн // Музыкальная академия. – 2002. - №2.
- Кудряшов Ю. Философия искусства Кандинского в свете эстетики немецкого романтизма // Проблемы музыкального романтизма: Сб. научн. тр. / ЛГИТМиК. – Л., 1987.
- Порфирьева А. Драматургия Вячеслава Иванова (Русская символистская трагедия и мифологический театр Вагнера) // Проблемы музыкального романтизма: Сб. научн. тр. / ЛГИТМиК. – Л., 1987.
- Скворцова И.А. Стиль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа XIX-XX веков // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.
- Левая Т.Н. Парадоксы охранительства в русском символизме // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.
- Левая Т.Н. От романтизма к символизму (Некоторые тенденции русской музыкальной культуры начала XX века) // Проблемы музыкального романтизма: Сб. научн. тр. / ЛГИТМиК. – Л., 1987.
- Голубенко И.А. Импрессионизм и русская музыка начала XX века. К постановке проблемы // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.

ТЕМА 17. А.К.Лядов.

- Михайлов М. А.К. Лядов. – Л., 1985.
- Зайцева Т. О «петербургском локусе» А.К. Лядова // Наследие: Русская музыка – мировая культура. Выпуск I. Сборник статей, материалов, писем, воспоминаний / Сост, ред. и коммент. Е.С. Власовой, Е.Г. Сорокиной. – М., 2009.

ТЕМА18. А.К.Глазунов.

- Глазунов. Исследования, материалы, публикации, письма. – Л., 1960.
- Мифы и миры Александра Глазунова: Сб. ст. – СПб., 2002.
- Синявская Л. Мир и явлений, но сущность (психологические основы музыки Глазунова на материале его писем и документов) // Музыкальная академия. – 2000. - №4.
- Ганина М. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. – Л., 1961.
- Винокурова Н. Симфонии А.К. Глазунова в контексте художественных идей искусства конца XIX – начала XX века. Автореферат дисс. ... канд. иск. – Красноярск, 2002.

ТЕМА 19. С.И.Танеев.

- Бернандт Г. С.И. Танеев. – М., 1983.
- Корабельникова Л. Творчество С.И. Танеева. – М., 1986.
- Сабанеев Л. Воспоминание о Танееве. – М., 2003.
- Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев. – М., 1984.
- Танеев С.И. Дневники. 1894-1909. В 3-х кн. – М., 1981, 1982, 1985.
- С.И. Танеев. Материалы и документы: Т.1: Переписка и воспоминания / Ред. В.А. Киселев и др. – М., 1952.
- Протопопов В. Мир идеалов С.И. Танеева: «По прочтении псалма» // Музыкальная академия. – 2004. - №1.
- Симакова Н. Бах и Танеев // Русская книга о Бахе. – М., 1985.
- Алексеева Е.В. «Орестея» С.И. Танеева. К истории первой постановки // Три века Петербурга: музыкальные страницы: сб. ст. и тез. – СПб., 2003.
- Цахер И. Танеев и Тютчев: Опыт установления семантико-стилистических параллелей // Музыкальная академия. – 2000. – №4.
- Мещеряков Н. «Иоанн Дамаскин» Танеева и «Перезвоны»: Диалог на расстоянии века // Музыкальная академия. – 2000. - №1.
- Тихонова А. О некоторых проявлениях классицистских тенденций в струнных ансамблях С. Танеева // Из истории русской советской музыки. Вып.3. – М., 1978.

ТЕМА 20. А.Н. Скрябин.

- Скрябин А.Н. Письма. – М., 2006.
- Летопись жизни и творчества А.Н. Скрябина / Сост. М.П. Прянишникова и О.М. Томпакова. – М., 1985.
- А.Н. Скрябин: Сборник к 25-летию со дня смерти. – М., Л., 1940.
- Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. – М., 2002.
- Альшванг А.А. Жизнь и творчество А.Н. Скрябина // Избр. соч. Т.1. – М., 1964.
- Дельсон В.Ю. Скрябин: Очерки жизни и творчества. – М., 1971.
- А.Н. Скрябин. Сборник статей. – М., 1973.
- Месхишвили Э. Фортепианные сонаты Скрябина. – М., 1981.
- А.Н. Скрябин: Человек. Художник. Мыслитель. – М., 1994.
- Бандура А.И. Александр Скрябин. – Челябинск, 2004.
- Томпакова О. «Иду сказать людям, что они сильны и могучи» (учение Скрябина и современные ему философы) // Музыкальная академия. – 1993. – № 4.
- Бобровский В. О драматургии скрябинских сочинений // Бобровский В. Статьи. Исследования. – М., 1990.
- Материалы о Скрябине в журналах «Музыкальная академия» 1997 №1-2; 1999 №4.
- Нижегородский скрябинский альманах. – Нижний-Новгород, 1995.
- Бандура А. Скрябин и новая научная парадигма XX века // Музыкальная академия. – 1993. – № 4.
- Бандура А. Мистический опыт Скрябина // Русская музыкальная культура XIX – начала XX века. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. – М., 1994.
- 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.

ТЕМА 21. С.В. Рахманинов.

- Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., 1990.
- Рахманинов С.В.: К 120-летию со дня рождения (1873-1993). Материалы научной конференции МГК им. Чайковского. – М., 1993.
- Келдыш В. Рахманинов и его время. – М., 1973.

- Воспоминания о Рахманинове. Вып. 1-2. – М., 1988.
- Бобровский В. О музыкальном мышлении Рахманинова // Советская музыка. – 1985. – №7.
- Кандинский А. О симфонизме Рахманинова // Советская музыка. – 1973. – №4.
- Аверьянова О. Романсы Рахманинова // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.3. – М., 1983.
- Левашев Ю. Третья симфония С.В. Рахманинова // Проявление контраста в музыке: Межвуз. сб. научн. тр. – Воронеж, 1988.
- Кандинский А. «Всенощное бдение» и русское искусство рубежа веков // Советская музыка. – 1991. – №5.
- 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.
- Гинзбург Г. Стилевой кризис Рахманинова: сущность и последствия // Музыкальная академия. – 2003. – №3.
- Рубцова В. В контексте «серебряного века» [О Рахманинове] // Музыкальная академия. – 2003. – №3.
- Левая Т. Рахманинов в зеркале отечественной музыкальной публицистики // Музыкальная академия. – 2003. – №3.
- Йонг П. де. Рахманинов и барокко: «новый стиль» контрапункта и гармонии // Фортепиано. – 2002. – №1.

ТЕМА 22. Русская композиторская школа начала XX века.

- Н.К. Метнер. Воспоминания. Статьи. Материалы. – М., 1981.
- Москалец Ю. Русская фортепианная соната рубежа XIX-XX столетий в атмосфере художественных исканий эпохи. Автореферат дисс. ... канд. иск./ РАМ им. Гнесиных. – М., 2004.
- Скалкина М. Николай Метнер. Жизнь в творчестве // Южно-российский музыкальный альманах-2004 / РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2005.
- Магнус Юнггрен. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. – СПб., 2001.
- Черепнин Н. Воспоминания музыканта. – Л., 1976.
- 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.
- Томпакова О. Н.Н. Черепнин: Очерк жизни и творчества. – М., 1991.
- Скобликова Е. Первый балет Н. Черепнина в контексте Серебряного века // Южно-российский музыкальный альманах-2004 / РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2005.
- Томпакова О. В.И. Ребиков: Очерк жизни и творчества. – М., 1989.
- Шаповалова Т. И. Ребиков: штрихи к творческому портрету // Процессы музыкального творчества. Вып.4. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 2000.
- Александров А. О Станчинском // А.Н. Александров. Воспоминания, статьи, письма. – М., 1976.
- Лопатина И. Черты стиля А. Станчинского // Вопросы теории музыки. – М., 1968.
- Василенко С.Н. Воспоминания. – М., 1979.
- М.Ф. Гнесин. Статьи, воспоминания, материалы. – М., 1961.
- Панова Ж. Илья Сац – музыкальный атташе Московского художественного театра // Русская музыкальная культура XIX – начала XX века. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. – М., 1994.

- Паисов Ю. Александр Гречанинов: от фольклоризма к модерну (1901-1917) // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.1. – М., 2004.
- Томпакова О. Певец русской темы А.Г. Гречанинов. – М., 2002.
- Соколов Н. Тема Востока в симфоническом творчестве М.М. Ипполитова-Иванова и традиции русского ориентального симфонизма. Автореферат дисс. ... канд. иск. – Ростов-на-Дону, 1997.

ТЕМА 23. И.Ф. Стравинский.

- Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью: В 2-х томах. – М., 1982.
- Лапшина Н. Мир искусства. Очерки истории. – М., 1977.
- М. Фокин. Против течения. – Л., 1981.
- Давыдова М. Художники «Мир искусства» в антрепризе С. Дягилева / Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Лифарь С. С Дягилевым. – СПб., 1994.
- Стравинский И. Диалоги. – Л., 1971.
- Стравинский И. Хроника моей музыкальной жизни. – Л., 1963.
- И. Стравинский – публицист и собеседник. – М., 1988.
- И.Ф. Стравинский. Статьи и материалы. – М., 1973.
- И.Ф. Стравинский. Статьи. Воспоминания. – М., 1985.
- Друскин М. Игорь Стравинский. – СПб., 2010.
- Басева А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. – М., 2009.
- Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. – М., 1967.
- Савенко С. Мир Стравинского. – М., 2001.
- Савенко С. Вокруг «Петрушки» // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Савенко С. Миры Стравинского // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Тарускин Р. Стравинский. Загадка гения // Музыкальная академия. – 1992. – №4.

ТЕМА 24. Русская музыка первой половины XX века: основные этапы.

- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Автор-сост. А.Д. Сарабьянов. Тексты Н.А. Гурьяновой и А.Д. Сарабьянова. – М., 1992.
- Живопись 20-30-х годов / Сост. А.М. Муратов. Автор вст. ст. В.С. Манин. – СПб., 1991.
- Наков А. Русский авангард / Пер. с фр. Е.М. Титаренко. – М., 1991.
- Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
- Гройс Б. Русский авангард по обе стороны «черного квадрата» // Вопросы философии. – 1990. – №11.
- Якимович А. Архитектура авангарда и картина мира XX в. // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Арановский М. Расколота целостность // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- 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.
- Польдяева Е. Реформа нотописания в России 1910-х годов. Полемика и ее основания // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.17. – М., 1997.

- 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.
- Северина И. Камерные сочинения Н. Рославца: творческий процесс и творческая эволюция // Процессы музыкального творчества. Вып.6. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 2003.
- Румянцев С. Коммунистические колокола // Советская музыка. – 1984. - №11.
- Казанская Л. «Храбрый боец за идеалы молодого искусства» (Н.И. Кульбин и русский музыкальный авангард) // Музыкальная академия. – 1998. - №1.
- Левая Т. Кубофутуризм: музыкальные параллели // Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- А.В. Мосолов. Статьи и воспоминания. – М., 1986.
- Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов. – СПб., 2001.
- Кудряшов Ю. О творчестве Е. Голышева // Эволюционные процессы музыкального мышления. – Л., 1986.
- Письма Артура Лурье – Ивану Яковкину (публ. Л. Казанской) // Музыкальная академия. – 1999. - №1.
- Нестьев И. Из истории русского музыкального авангарда // Советская музыка. – 1991. – №1, 3.
- Русский авангард и Брянщина: Статьи, исследования, публикации. – Брянск, 1998.
- Попов Г. Из литературного наследия. Страницы биографии. – М., 1986.
- Корабельникова Л. Судьбы русского музыкального Зарубежья // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Альенде-Блен Х. Разговор с Иваном Вышнеградским // Музыкальная академия. – 1999. - №2.
- Катонова Н. Язык и жанр: формирование мультиклавирного ансамбля в творчестве Ивана Вышнеградского // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Катонова Н.Ю. Космизм Ивана Вышнеградского // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.
- Лобанова М. Творчество и судьба (о Рославце) // Советская музыка. – 1989. - №5.
- Никитина Л. Владимир Дешевов: 20-е годы // Советская музыка. – 1980. - №1.
- Журавлева А. Владимир Дешевов: десятилетие поиска // Советская музыка. – 1991. - №2.
- 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.
- Никитина Л. Советская музыка: история и современность. – М., 1991.
- Стенограмма совещания композиторов <...> 2.X.1931 // Музыкальная академия. – 1993. – №2,3.
- Страницы отечественной художественной культуры. 30-е годы. – М., 1995.
- Рыжкин И. 23 апреля 1932 г. (из личных воспоминаний). – Осмысливая уходящий век // Музыкальная академия. – 1998. – №1.
- Головинский Г. Так что же произошло в 1948 году? // Советская музыка, - 1988. – №8.
- Письмо Мосолова к Сталину. Публ. и комм. И. Барсовой // Советская музыка. – 1989. – №7.

- Материалы пленума Союза композиторов в 1948 г. Обсуждение 9 симфонии Шостаковича // Советская музыка. – 1948. – №1.
- Максименков Л. Партия – наш рулевой (постановление 10 февраля 1948 г.) // Музыкальная жизнь. – 1993. – №№13-16.
- А.В. Мосолов. Статьи и воспоминания. – М., 1986.
- Альенде-Блен Х. Разговор с Иваном Вышнеградским // Музыкальная академия. – 1999. – №2.
- Арановский М. Расколота целостность // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Блок А. Собрание сочинений: в 6-ти т. – Л., 1980-1983. – Т.5: Лирическая проза. Автобиография. Из дневников и записных книжек / Сост. Вл. Орлов. 1982.
- Власова Е. 1948 год в советской музыке. Документированное исследование. – М., 2010.
- Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов. – СПб., 2001.
- Воробьев И. Русский авангард. Манифесты, декларации, программные статьи (1908-1917). – СПб., 2008.
- Воробьев И., Синайская А. Композиторы русского авангарда. – СПб., 2007.
- Гойови Д. Новая советская музыка 20-х годов. – М., 2006.
- Гройс Б. Русский авангард по обе стороны «черного квадрата» // Вопросы философии. – 1990. – №11.
- Журавлева А. Владимир Дешевов: десятилетие поиска // Советская музыка. – 1991. – №2.
- Казанская Л. Арнольд Шенберг и Николай Кульбин // Музыкальная жизнь. – №8. – 1999. – С.34-38.
- Казанская Л. Храбрый боец за идеалы молодого русского искусства [Николай Иванович Кульбин и русский музыкальный авангард] // Музыкальная академия. – 1998. – №1. – С.144-157.
- Кандинский В. О духовном в искусстве. – М., 1992.
- Катанова Н. Космизм Ивана Вышнеградского // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.51. – М., 2005.
- 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.
- Корабельникова Л. Судьбы русского музыкального Зарубежья // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
- Левая Т. Кубофутуризм: музыкальные параллели // Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991. – С. 136-165.
- Лобанова М. Творчество и судьба (о Рославце) // Советская музыка. – 1989. – №5.
- Наков А. Русский авангард / Пер. с фр. Е.М. Титаренко. – М., 1991.
- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Автор-сост. А.Д. Сарабьянов. Тексты Н.А. Гурьяновой и А.Д. Сарабьянова. – М., 1992.
- Нестьев И. Из истории русского музыкального авангарда // Советская музыка. – 1991. – №№1, 3.
- Никитина Л. Владимир Дешевов: 20-е годы // Советская музыка. – 1980. – №1.
- Никитина Л. Советская музыка: история и современность. – М., 1991.
- Письма Артура Лурье – Ивану Яковкину (публ. Л. Казанской) // Музыкальная академия. – 1999. – №1.

- Письмо Мосолова к Сталину. Публ. и комм. И. Барсовой // Советская музыка. –1989. – №7.
- Польдяева Е. Реформа нотописания в России 1910-х годов. Полемика и ее основания // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.17. – М., 1997.
- 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.
- Румянцев С. Коммунистические колокола // Советская музыка. – 1984. - №11.
- Русский авангард и Брянщина: Статьи, исследования, публикации. – Брянск, 1998.
- Рыжкин И. 23 апреля 1932 г. (из личных воспоминаний). – Осмысливая уходящий век // Музыкальная академия. – 1998. – №1.
- Северина И. Камерные сочинения Н. Рославца: творческий процесс и творческая эволюция // Процессы музыкального творчества. Вып.6. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 2003.
- Стенограмма совещания композиторов <...> 2.X.1931 // Музыкальная академия. – 1993. – №№2,3.
- Степанян Н. Искусство России XX века: Взгляд из 90-х. – М., 1999.
- Турчин В. По лабиринтам авангарда. – М., 1993.
- 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.
- Шахназарова Н. К вопросу о «советском стиле» // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Якимович А. Архитектура авангарда и картина мира в XX веке // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2001. – С.11-85.

ТЕМА 25. Н.Я. Мясковский.

- Долинская Е. Фортепианное творчество Н.Я. Мясковского. – М., 1980.
- 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.
- Девуцкий В. Роль системы контрастов в воплощении драматургического замысла Шестой симфонии Н.Я. Мясковского // Проявление контраста в музыке: Межвуз. сб. научн. тр. – Воронеж, 1988.
- Сегельман М. «Плач странствующего» [Мясковский и его 26 симфония] // Музыкальная академия. – 1998. - №№3-4. Кн.1.

ТЕМА 26. С.С. Прокофьев.

- Прокофьев С. Дневник: 1907-1933: В 2-х частях. – М., 2003.
- Прокофьев о Прокофьеве. – М., 1991.
- Слонимский С. Симфонии Прокофьева. – М.; Л., 1964.
- Тараканов М. Стиль симфоний Прокофьева. – М., 1968.
- Степанов О. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». – М., 1972.

- Кириллина Л. «Огненный ангел»: роман Брюсова и опера Прокофьева // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.
- Никитина Л. Об истоках и типологических чертах оперного эпоса М. Глинки и С. 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.
- Долинская Е. Прокофьев и Мясковский // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.
- 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.
- 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.

ТЕМА 27. Д.Д. Шостакович.

- Д.Д. Шостакович: Сб. статей: К 90-летию со дня рождения композитора. – СПб., 1996.
- Шостакович: Между мгновением и вечностью: документы, материалы, статьи. – СПб., 2000.
- Письма к другу: Письма Д.Д. Шостаковича к И.Д. Гликману / Сост. и комм. И.Д. Гликмана. – М.; Л., 1993.
- Сабинина М. Шостакович-симфонист. – М., 1976.
- Мейер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время. – СПб., 2001.
- Акопян Л. Дмитрий Шостакович: опыт феноменологии творчества. – М., 2004.
- Данько Л. «Мавра» И. Стравинского и «Нос» Д. Шостаковича // Музыкальный современник. Вып.2. – М., 1977.
- 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. Симфония и время // 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.
- Левая Т. Шостакович: поэтика иносказаний // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. ст.: в 2-х т. – Нижний Новгород, 1997. – Т.1.
- Валькова В. Трагический балаган: к вопросу о концепции 4-й симфонии [Шостаковича] // Музыкальная академия. – 1997. – №4.
- Ширинян Р. Шостакович. Тридцатые годы // Процессы музыкального творчества. Вып.8. Ред.-сост. Е.В. Вязкова / РАМ им. Гнесиных. – М., 2005.
- Ширинян Р. Шостакович. Симфонии: 30-50-е годы. М., 2007.

ТЕМА 28. Г.В. Свиридов.

- 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.
- Книга о Свиридове. – М., 1983.
- Георгий Свиридов: музыка как судьба. – М., 2002.

•Музыкальный мир Г. Свиридова. – М., 1990.

ТЕМЫ 29. Музыкальная культура России 1960-2000-х гг.

- Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. – М., 1989.
- Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт русской советской музыке (60-70-е годы). Пути развития: Очерки. – М., 1988.
- Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 гг.: Исследовательские очерки. – Л., 1979.
- 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.
- Лианская Е. Отечественная музыка в ракурсе постмодернизма. Автореферат дис. ...канд. иск. – Нижний Новгород, 2003.

ТЕМА 30. Авангардное движение в русском музыкальном искусстве второй половины XX века. Творчество А. Волконского, Н. Каретникова.

- Баева А. «Мистерия апостола Павла» Н.Каретникова в пространстве отечественной оперы второй половины XX века и творчества композитора // Вестник РАМ им. Гнесиных. – 2011. – №2. Электронный ресурс: <http://vestnikram.gnesin-academy.ru/file/baeva.pdf>.
- Баева А. Оперное творчество Николая Каретникова // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Селицкий А. Николай Каретников: выбор судьбы. – М.: Композитор, 2011.
- Каретников Н. Темы с вариациями. – М., 1990.
- Холопов Ю. Инициатор: о жизни и музыке Андрея Волконского // Музыка из бывшего СССР. Сб. ст. Вып.1. – М., 1994. Электронный ресурс: <http://kholopov.ru>
- Дубинец Е. Князь Андрей Волконский. Партитура жизни. – М.: РИПОЛ классик, 2010. Электронный ресурс: <http://biblioclub.ru>
- Соколов И. Об Андрее Михайловиче Волконском // Музыкальная академия. – 2009. – №2. С.166-168.

ТЕМА 31. «Московская тройка»: Э.Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.

- Холопов В., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1993.
- Свет – Добро – Вечность. Памяти Эдисона Денисова: Статьи. Воспоминания. Материалы / ред.-сост. В. Ценова. – М., 1999.
- Шульгин Д. Признание Эдисона Денисова: по материалам бесед. – М., 2004.
- Мелик-Пашаева К. «Пена дней» Э. Денисова в водовороте смены эпох // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Альфреду Шнитке посвящается: Из собраний «Шнитке-центра». Вып.1-7 / ред.-сост. А. Богданова, Е. Долинская. – М., 1999-2009.
- Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М., 1990.
- Ивашкин А. Беседы с Шнитке. – М., 1994.
- Шнитке А. Статьи о музыке / ред.-сост. А.Ивашкин. – М., 2004.
- Шульгин Д. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. – М., 1993.
- Чигарева Е. Вспоминая Альфреда Шнитке // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
- Вобликова А. Картина мира в симфониях А. Шнитке: Особенности метафорической поэтики // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.

- 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.
- Сысоева Е. Из истории создания оперы А. Шнитке «Жизнь с идиотом» // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. – М., 1996.
- Холопова В. София Губайдулина 1990-х: сплетение духовных нитей // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Холопова В. Путеводитель по сочинениям С. Губайдулиной. – М., 2001.

ТЕМА 32. «Новая фольклорная волна». Творчество Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.

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

ТЕМА 33. Эстетика «новой простоты» и минимализм на «постсоветском пространстве».

- Савенко С. Musica sacra Арво Пярта // Музыка из бывшего СССР: Сб.ст. Вып.2. – М., 1996. С.208-228.
- Токун Е. Арво Пярт. Tintinnabuli: стиль и техника // Музыкальная академия. – 2007. – №1. С.219-230.
- 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.
- Фрумкис Т. Дух рискованной свободы: к портрету Валентина Сильвестрова // Музыкальная академия. – 2008. – №1. С.23-36.
- Фрумкис Т. К истории одной [не]любви (Постлюдия DSCN В. Сильвестрова) // Музыкальная академия. – 20068. – №3. С.85-91.
- Зейфас Н. Песнопения: О музыке Г. Канчели. – М., 1991.

ТЕМА 34. Композиторское творчество на современном этапе. Стилиевые лики современной музыки.

- Лианская Е. «Классический» постмодернизм Леонида Десятникова // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Левая Т. Путь Сергея Беринского // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Тарнопольский В. «Когда время выходит из берегов» // Музыкальная академия. – 2000. – №2.
- Савенко С. Владимир Тарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- 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.

7.3. 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:

9. <http://nlib.org.ua/parts/books.html>
10. http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Тoc40851713
11. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Собрания нотной библиотеки:

12. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
13. <http://notes.tarakanov.net/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционная аудитория, оснащенная фортепиано, мультимедийной техникой (для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов: DVD-плеер, ЖК-телевизор, ноутбук с программным обеспечением *MS Office, Power Point DVD, Media Player Classic, PDF, Adobe Reader*).