

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методический комплекс для
обучающихся по дополнительной
профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Музыковедение»**

2022 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-методического комплекса

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.05.05 Музыковедение (уровень высшего образования – специалитет), утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 августа 2017 года №732.

1.2. Перечень сокращений

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- ПК – профессиональные компетенции
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

Раздел 2. ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности художественно-творческий				
Научно-исследовательская деятельность	Музыкознание	ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов;	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		<p>искусства и педагогике</p>	<p>-специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора;</p> <hr/> <p><i>Уметь:</i> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;</p> <hr/> <p><i>Владеть:</i> – приемами поиска, сбора и систематизации</p>	
--	--	-------------------------------	--	--

			<p>материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров,</p> <p>- основами научного, литературного и технического редактирования;</p> <p>- навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.</p>	
		<p>ПК-2. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– основы теории культуры, социологии и социальной психологии;</p> <p>– методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования ;</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
			<p><i>Уметь:</i></p> <p>– осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений;</p> <p>– составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;</p>	

			<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы; 	
Педагогическая деятельность	Музыкальная педагогика	<p>ПК-3</p> <p>Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; <i>образовательную, воспитательную и развивающую</i> функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; 	Анализ отечественного и зарубежного опыта

			<p>- отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам;</p> <p>– методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию;</p> <p>- проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;</p> <p>– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;</p> <p>– использовать наиболее эффективные</p>	
--	--	--	---	--

			<p>педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач;</p> <p>- дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально;</p> <p>- профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью;</p> <p>- эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся;</p> <p>- навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.</p>	
		<p>ПК-4. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- знать принципы инклюзивного образования;</p> <p>- особенности возрастной психологии детей и подростков;</p> <p>- основные принципы обучения детей с</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

		<p>образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p>особыми потребностями; методики преподавания различных музыкальных предметов для детей – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательн ых организациях; – психофизиологичес кие особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы</p>	
--	--	---	--	--

			<p>гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия; - планировать занятие; - развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность, - адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детям с особыми потребностями <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; 	
--	--	--	--	--

			– технологиями инклюзивного обучения.	
--	--	--	---------------------------------------	--

Раздел 3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Программа	Страница
1. Анализ музыкальных произведений	12
2. Гармония	17
3. Сольфеджио	25
4. Полифония	32
5. История музыки	38
6. Методика преподавания профессиональных дисциплин	82
7. Методология музыковедческого исследования	89
8. Музыка второй половины XX – XXI вв.	95
9. Народное творчество	100
10. Специальный класс	115

Анализ музыкальных произведений

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение теории музыкальной композиции, принципов ее организации в исторических формах, понимание музыкального произведения как целостной системы, основанной на взаимодействии структурной и образно-содержательной сторон.

Задачи дисциплины:

- понимание стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии;
- овладение различными методами анализа, знание исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению;
- знание истории предмета (отечественной и зарубежной), ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине.
- владение методом комплексного анализа музыкального произведения, его композиции и музыкальной драматургии;
- выработка практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох и жанров.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора;
	<i>Уметь:</i> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы,

	<p>фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго – четвертого семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	3	4
Аудиторные занятия		35		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы классической формы

Понятие стиля в музыке. Стилиевая атрибуция и интерпретация. Стиль и стилистика. Эволюция понятия «стиль». Стиль в музыке и других искусствах. Различные научные концепции стиля.

Понятие стилиевого анализа.

Жанр и жанровый анализ, исторически сложившиеся системы жанров. Понятие жанрового центра и жанровой периферии в музыке, принцип их смены при смене эпохальных стилей.

Содержание и форма. Эстетический и аналитический «срезы» проблемы. Структурно-функциональный план музыкальной композиции, музыкальная тема, тематическое развитие, музыкальная драматургия, понятие «тонфабулы». Понятие архитектоники музыкальной формы. Принципы классификации форм.

Методы анализа музыкального произведения.

Тема 2. Формообразование эпохи барокко

Эпоха барокко в музыке и других искусствах: общее и особенное. Общая характеристика музыкального мышления эпохи барокко. Системы музыкальных жанров, музыкального языка и принципов формообразования. Этапы эволюции, национальные традиции и их специфика.

Риторика и музыкальная форма. *Inventio* как основополагающий эстетический принцип. Влияние риторики на формирование музыкального языка и принципов композиции.

Основополагающая роль двухфазной логики композиции. Двухчастная форма и ее разновидности (с тремя и четырьмя каденционными оборотами). Барочная одночастная и трехчастная форма.

Сюитный цикл. Его разновидности. Роль органной мессы в формировании инструментального цикла.

Церковная и камерная соната в Италии и Германии. Концерт, концертность и концертная форма. «Кореллиевский» и «ивальдтеевский» типы концерта. Разновидности концертной формы. Ее использование в других жанрах (музыка для клавира соло, арии, хоры).

Песенные формы эпохи барокко (протестантский хорал). Хоральная обработка как «комментирование» хорала.

Вокальные формы в опере: эволюция от практики *imitazione delle parole* и строфических форм XVII века к арии *da capo* и обобщению аффекта; структурные разновидности арии *da capo*. Типология арий, соотношении фиксированного нотного текста и исполнительских версий. Проблема общей композиции оперы, оратории, мессы.

Вариации, их генезис, типы и эволюция в XVII – первой половине XVIII вв. Жанр вариации – между импровизацией и композицией. Ранние типы вариаций в музыке английских верджинелистов.

Оstinатные вариации и их разновидности. «Гольдберг-вариации» Баха как вершина барочного музыкального мышления.

Рондо и его генезис. Рондо французских клавесинистов и Ф.Э.Баха – поэтика и стилистика.

Барочная и раннеклассическая соната. Общие структурные принципы. Особенности тематизма, соотношение полифонии и гомофонии.

Тема 3. Формы венской классики

Система жанров, языковых средств. Центральное положение сонатного цикла и сонатной формы в инструментальных жанрах. Роль церковных жанров и оперы.

Теория сонатной формы во второй половине XVIII века и в современной науке. Классическая сонатная форма и риторическая диспозиция, теория риторического периода. Диалектика «двухколенности» и трехчастности. Структурно-функциональный и тематический планы в сонатной форме, их соотношение. Партия и тема. Однотемные, двухтемные и многотемные сонатные формы.

Сонатная форма у Моцарта. Трактовка сонатной формы Гайдном. Использование в сонатах, симфониях, квартетах. Эволюция сонатной формы у

Бетховена. Сонатная форма в сонатах, симфониях, камерных ансамблях, концертах – жанровые нюансы.

Сонатно-симфонический цикл – генезис и эволюция.

Простые формы (малые и большие песенные песенные) формы в теории XVIII-XIX веков и наших дней. Генезис. Влияние сонатности. Сложные формы. Разновидности. Использование.

Рондо и его разновидности. Отличия от барочных рондо. Немецкая теория форм рондо. Форма Adagio.

Вариационный цикл и его отношение к предшествующей традиции. Специфика трактовки вариаций у Моцарта, Гайдна и Бетховена.

Классическая опера как целое, форма арии. Пути развития: эволюционный (структурное усложнение итальянской арии da capo), «революционный» (влияние строфики, типичной для французских арий), «синтетический» (разнообразные «миксты» строфики и сонатности у Глюка и Моцарта).

Тема 4. Эволюция формообразования в эпоху романтизма

Особенности романтического музыкального мышления. Соотношение с принципами классического и барочного формообразования. Система жанров и форм. Роль жанров вокальной и инструментальной миниатюры.

Вокальные формы. Аспекты анализа музыки с поэтическим текстом. Строфика и ее разновидности. Признаки инструментальной строфики. Соотношение поэтического и музыкального метроритма. Соотношение музыкального и поэтического синтаксиса. Соотношение речевой и музыкальной интонации.

Романтическая миниатюра и песенные формы. Цикл романтических миниатюр. Романтическая сюита: между цикличностью и вариационностью. Особенности романтических вариаций.

Формы крупных инструментальных композиций (балладные контрастно-строфические формы, рондо).

Сонатная форма, влияние принципов строфики. Повышение роли тематической драматургии как формообразующего фактора в сонатной форме. Сонатная форма в симфониях и квартетах XIX в. Сонатно-симфонический цикл. Моноцикл и его разновидности. Соотношение сонатности и программности. Трактовка сонатной формы в творчестве русских композиторов.

5. Основные тенденции в формообразовании XX века

Общая характеристика формообразования в первую и вторую половину века. Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Изменение в трактовке основных музыкальных «универсалий».

Новое отношение к музыкальному тематизму, музыкальная тема в XX веке. Принципы тематического развития. «Академическая» и «неакадемическая» тенденции. «Академические» формы с полным или частичным соблюдением структурных закономерностей, их соотношение с различными композиционными техниками XX века.

Классико-романтические формы в условиях Расширенной тональности. Формы додекафонной и серийной музыки. Формы с частичным сохранением признаков классико-романтических структур.

Композиция в сонорной музыке. Композиция в условиях алеаторической техники. Композиция в условиях минимализма и репетитивной техники.

Новые тенденции в организации музыкальной композиции.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в виде проведения зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр).

Примерные требования к зачету:

Проанализировать одно из сочинений по нотам – провести структурно-функциональный анализ формы, принципов тематического развития, определить типическое и индивидуальное в композиции в контексте общестилевых закономерностей эпохи и присущих ей принцип формообразования. В качестве варианта проведения зачета возможен анализ музыкального произведения на слух. В зачет также входит собеседование по проблематике изученных тем курса и по музыковедческой литературе, предложенной к зачету.

Примерные требования к экзамену:

Ответить на один теоретический вопрос, продемонстрировать собственные примеры, иллюстрирующие теоретические положения. Проанализировать с листа (с подготовкой) Проанализировать одно из сочинений по нотам, провести структурно-функциональный анализ формы, принципов тематического развития, определить типическое и индивидуальное в композиции в контексте общестилевых закономерностей эпохи и присущих ей принцип формообразования.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анализ вокальных произведений (отв. ред. О. Коловский.). - Л., 1988
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. - Л., 1980.
3. Кюрегян Т. Форма в музыке 17-20 веков. - М., 1998.
4. Мазель Л. О природе и средствах музыки. - М., 1991.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М., 1979.
6. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. - М., 1967.
7. Ручьевская. Е. О соотношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке начала XX века // Русская музыка на рубеже веков. - М.-Л., 1966.
8. Ручьевская Е. Слово и музыка. - М., 1960.
9. Холопова В. Формы музыкальных произведений. - СПб., 1999.
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: общие принципы формообразования. Простые формы. - М., 1980.
- 29.Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: сложные формы. - М.,1983.
- 30.Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: рондо в его историческом развитии, ч. 1 и 2. - М., 1988,1990.

31. Юманова И. О специфике периода в хоровой музыке // Вопросы профессиональной подготовки студентов музыкально - педагогического факультета. - Свердловск, 1969.

б) дополнительная литература

1. Батюк И. К проблеме исполнения новой хоровой музыки XX века. Автореф. канд. дисс.-М.,1999.

2. Волов Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры.// Музыковедение, 2008, №7.

3. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. - М.,2004.

4. Друскин М. Пассионы и мессы И.С.Баха. М.,1976.

5. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху.//Вопросы музыкальной формы. Вып.2.- М.,1972.

6. Жигачева Л. О проявлении сонатности в хоровой музыке (на примере русской классической оперы). Автореф. канд. дисс. - М., 1982.

7. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII –I-й половины XVIII века. М, 1983.

8. Кириллина Л. Загадки «Торжественной мессы».// Муз.Академия, 2000, №1.

18. Стогний И. «Геометрия» композиционного пространства как носитель христианской образности в «Немецком реквиеме» И.Брамса //Христианские образы в искусстве. Вып.1. Сб.тр. РАМ им.Гнесиных №170

19. Теория и история хорового исполнительства. Сб.тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. №142.- М., 1998.

20. Холопова В. Теория музыки: Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. – С.-П., 2002.

Гармония

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Гармония» — воспитание музыканта с профессиональным комплексом знаний о гармонии всех периодов европейской музыкальной культуры от античности до современности, достижение им уровня свободного владения всем комплексом представлений о звуковысотности в теоретическом и практическом направлениях, освоение различных техник композиторского письма.

Задачи дисциплины:

- освоение всего комплекса гармонических средств, рассмотрение их в историческом становлении и развитии;
- овладение различными методами анализа (системный подход, структурно-функциональный, историко-стилевой, компаративный), знание исторически-аутентичных и современных подходов к звуковысотной организации музыкального произведения;
- изучение истории предмета (отечественной и зарубежной), ориентация в современной научной литературе по данной дисциплине.

I. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования;– совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов;-специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам;- современное состояние музыкального искусства и научного знания,- историю и теорию фольклора;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики;- анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа;- выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования;- критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров,- основами научного, литературного и технического редактирования;– - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную (аудиторную) и самостоятельную работу. Предусмотрена текущая и промежуточная аттестация.

Дисциплина ведется с первого по третий семестры.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	2	3
Аудиторные занятия		35		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Введение

Общая характеристика курса гармонии: тематика и структура. Понятие гармонии, его объем и содержание. Гармония в соотношении с музыкальным синтаксисом, тематизмом, ритмической организацией и формообразованием. Гармония как носитель важнейших признаков стиля.

Тема 1.

Модальность в средневековой музыке:

западноевропейская и древнерусская монодия

Григорианский хорал: жанровые типы и мелодические стили литургических песнопений. Интонационные формулы и их структурные функции. Многоладовая основа средневековой монодии. Способы классификации ладов (плагальные, автентические). Основные характеристики лада: амбитус, финалис, реперкусса. Знаменный распев: монодия в древнерусском певческом искусстве. Система осмогласия. Понятие гласа: попевоочное строение и структурные свойства высотной шкалы (обиходный звукоряд).

Тема 2.

Модальность в музыке Средневековья и Возрождения:

западноевропейская полифония и раннее древнерусское многоголосие

Многоголосие в период *Ars antiqua*: органум и его разновидности. Полифоническая музыка *Ars nova*. Интервальный принцип регулирования вертикали. Музыка раннего Возрождения: жанровые разновидности многоголосных песнопений. Расширение восьмиладового состава модальной системы до двенадцати ладов. Модально-диатоническое и хроматическое направления в ренессансной многоголосной музыке (мессы, мотеты, мадригалы). Теоретические представления о модальной системе. Русское многоголосное пение (строчное, демественное, раннее партесное пение). Текстомузыкальные связи. Особенности координации голосов по вертикали, разновидности многоголосной фактуры.

Тема 3.

Западноевропейское музыкальное барокко

Основные черты и внутренняя периодизация стиля барокко в музыке. Жанровая система барочной музыки: оперные, хоровые, инструментальные произведения. Традиция basso continuo как одна из форм инструментального музицирования: основные сигнатуры. Понятие «Второй практики» (М. Скакки). Модальная тональность. Гармония в произведениях К. Монтеверди, Д. Скарлатти, Г. Пёрселла, И.-С. Баха, Г.-Ф. Генделя и др. Теоретические трактаты эпохи барокко (Ж.-Ф. Рамо). Форма периода типа развертывания: тематическое ядро и вектор его тонального развития. Высотно-гармонические отношения в старинной двухчастной форме. Способ тональной организации в старосонатной, концертной формах и форме рондо.

Тема 4.

Русское музыкальное барокко

Своеобразие стиля барокко в русской музыке. «Гармоническое пение» XVII в. Проявление барочных и классицистских черт в звуковысотной организации хоровых и инструментальных произведений русских композиторов. Аккордовый состав, функциональные связи, план тонального развития.

Тема 5.

Классическая тональная система

Эпоха венского классицизма: стилевые черты, эстетические принципы, жанровые типы. Гармония как отражение логики музыкального высказывания (imt). Двудадовая основа классической тональной системы. Централизация высотной системы, дифференциация функциональных групп в рамках гармонической тональности. Альтерация аккордов функций субдоминанты, доминанты и двойной доминанты. Отклонения и модуляции (постепенная, внезапная, ускоренная). Несложные виды эллипсиса. Гармония и формообразование (музыкальный синтаксис в классической композиции, общая структура произведения). Сходство и отличия гармонических стилей Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена. Поздний период в творчестве Бетховена как особый этап развития тональной системы.

Тема 6.

Западноевропейской музыкальный романтизм

Эстетические характеристики романтического стиля в музыке. Расширение и усложнение средств классической тональной системы. Возрастание роли хроматики. Двойственность альтерации: усиление колористической стороны гармонии, ослабление функциональной. Кризисные черты романтической гармонии. Модальные закономерности в произведениях композиторов-романтиков. Разнообразие ладовых структур (диатонические, симметричные лады). Мажоро-минор: одноименный, параллельный, одноименно-параллельный. Терцовые ряды. Роль медиантовой группы аккордов. Энгармоническая модуляция

как средство быстрого тонального перехода на основе функционального и структурного переосмысления аккорда (малый мажорный, малый мажорный с уменьшенной квинтой, уменьшенный вводный септаккорды, увеличенное трезвучие). Структурные особенности вертикали и новые функциональные отношения в рамках расширенной тональности.

Тема 7.

Романтизм в русской музыке

Эстетическое и стилистическое своеобразие русской композиторской школы XIX века. Периодизация русского музыкального романтизма. Гармония М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Балакирева, М. Мусоргского, А. Бородина, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и др. Специфика тональной системы в светских и духовных сочинениях русских композиторов. Индивидуальные черты гармонического языка. Конструктивные и фонические особенности аккордовой вертикали (терцовые, октавные, унисонные, квартово-секундовые созвучия). Модальное направление в гармонии: расширение ладовой сферы, связанное с применением ладов народной музыки и авторских звукорядов. Выразительный потенциал мажоро-минорной системы, проявившейся в музыке русских композиторов-романтиков.

Тема 8.

Гармония в западноевропейской и русской музыке конца XIX — начала XX века

Проявление эстетических особенностей импрессионизма, постимпрессионизма, символизма и неоклассицизма в стиле К. Дебюсси и М. Равеля. Модальность (звукорядная основа, логика аккордовых последований), расширенная тональность в сочинениях названных авторов. Усложнение терцовой структуры аккорда и другие способы интервального строения вертикали. Усиление сонорных качеств гармонии, особая роль фактуры как способа пространственно-временной организации музыкального материала. Гармония А. Скрябина (разные периоды творчества), С. Рахманинова. Гармония Н. Рославца, И. Вышнеградского, Ф. Акименко и других композиторов периода русского «модерна».

Тема 9.

Атональность

Атональность: определение понятия. Свободная двенадцатитоновость в музыке композиторов нововенской школы. Эмансипация диссонанса. Децентрализация высотных отношений. Единицы гармонического материала (звук, интервал, созвучие). Разнообразие интервальной структуры вертикальных формаций (моно- и полиинтервальные созвучия). Роль тематизма и фактуры в атональных композициях: мотивные, интонационные связи, действующие в условиях «ассоциативной» (Ю. Кон) гармонии. Особенности формообразования в атональных композициях.

Тема 10.

Серийный метод композиции

Серийная додекафония: метод композиции с двенадцатью тонами. Понятие серии. Разновидности серии. Магический квадрат как матрица производных форм серии. Фактура в серийных композициях. Пуантилизм как особый фактурный прием в произведениях А. Веберна. Серийность в творчестве композиторов нововенской школы. Индивидуальные особенности в работе с серией (Шёнберг, Берг, Веберн). Серийная техника в музыке зарубежных и отечественных композиторов второй половины XX века.

Тема 11

Общая характеристика гармонии в музыке XX века

Проблема вертикали: структурные разновидности аккордов в музыке XX века. Интервально-однородные и интервально-смешанные структуры. Моно- и полиаккорды. Количественный признак в составе вертикальных комплексов (от двузвучий до двенадцатитоновых формаций). Кластеры. Трансформация терцовой вертикали за счет добавленных тонов. Тональные явления в отечественной музыке XX века: хроматическая тональность (С.Прокофьев, П.Хиндемит). Политональность. Модальность (неомодальность), полимодальность. Ладовые структуры в произведениях композиторов XX в. (лады ограниченной транспозиции О. Мессиана, лады Д. Шостаковича, Б. Бартока). Система полюсов И. Стравинского.

Сочетание различных типов высотной организации в рамках одного произведения. Выразительный потенциал гармонических средств, применяемых композитором.

Тема 12

Сонористика и алеаторика

Сонористика — техника композиции, акцентирующая роль звуковой краски. Смежные понятия: сонорика, соноризм, сонор, сонорное поле. Оркестровые и хоровые произведения композиторов польской школы 1960-х гг. (К. Пендерецкий, В. Лютославский). Оркестровые сочинения Д. Лигети 1960-70-х гг.

Микроинтервалика и приемы расширенной инструментальной техники, способствующие созданию особых сонористических эффектов. Алеаторика как техника индетерминизма. Виды алеаторики. Принцип неопределенности, действующий на уровне звуковысотности, ритма, фактуры, формы (Д. Кейдж, П. Булез, К. Штокхаузен, Э. Денисов, В. Екимовский, А. Раскатов и др.).

Тема 13

Звуковысотность в отечественной и зарубежной музыке второй половины XX — начала XXI вв.

Организация высотности в произведениях современных отечественных и зарубежных композиторов (С. Губайдулина, А. Шнитке, Э. Денисов, В. Сильвестров,

П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, Ж. Гризе и др.). Примеры индивидуальных творческих подходов в современном музыкальном искусстве. Техники современной музыкальной композиции.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Аттестация проводится в 2 семестре в виде зачета, в 3 семестре в виде экзамена. Знания обучающегося оцениваются в совокупности по нескольким видам работы (гармонизация мелодии; игра модуляций; гармонический анализ; курсовая теоретическая работа; три стилизации, написанные в разных стилях).

Примерные требования к зачету (2 семестр):

Ответ на теоретический вопрос, связанный с тематикой курса. Гармонический анализ произведения. Игра модуляции. Исполнение одной пьесы-стилизации.

Примерные требования к экзамену (3 семестр):

Гармонический анализ произведения с характеристикой структурных и стилистических особенностей. Ответ на теоретический вопрос по пройденному материалу. Задача на гармонизацию мелодии (развитая фактура и тональный план). Исполнение пьесы-стилизации.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

В распоряжении обучающихся находятся библиотечные фонды, как книжные, так и нотные, а также электронные ресурсы. Обучающиеся обеспечены всеми изданиями по изучаемой дисциплине из списка учебной и учебно-методической литературы.

а) Основная литература

Учебники и учебные пособия

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодернизму. Учебное пособие. М., 2011.
2. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. М., 1984.
3. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. М., 1965.
4. Дьячкова Л. Гармония в западноевропейской музыке (XIX — начало XX века). Учебное пособие. М., 2009.
5. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. Учебное пособие. М., 2003.
6. Лейе Т. Гармония. Учебное пособие для студентов заочного отделения фортепианного факультета. М., 2004.
7. Теория современной композиции // Ответств. редактор В.С. Ценова. М., 2005.
8. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М., 1988.
9. Холопов Ю. Гармония. Практический курс. В 2-х частях. М., 2002.
10. Холопов Ю. Гармонический анализ. Ч. I М., 1996. Ч. 2. М., 2001.
11. Холопов Ю. Задания по гармонии. М., 1983.

б) Дополнительная литература

Монографии, учебники и учебные пособия

1. Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л., 1985.
2. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
3. Дьячкова Л. Мелодика. Учебное пособие. М., 1985.
4. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. М., 1972.
5. Мессиан О. Техника моего музыкального языка. М., 1995.
6. Методы изучения старинной музыки. МДОЛГК. Сб. ст. М., 1983.
7. Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб., 1999.

исследования и статьи

8. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998.
9. Арнольд Шёнберг: вчера, сегодня, завтра // Мат. межд. научн. конф. МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 38. М., 2002.
10. Булез П. Ориентиры I. Избранные статьи. М., 2004.
11. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской, советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
12. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
13. Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994.
14. Курбатская С., Холопов Ю. Пьер Булез. Эдисон Денисов. Аналитические очерки. М., 1998.
15. Купровская-Денисова Е. Прикасаясь к тайне. Пауль Клее и композиторы XX века. М., 2011.
16. Курт Э. Романтическая гармония и её кризис в «Тристане» Вагнера. М., 1975.
17. Лигети Д. Личность и творчество. Сб. ст. М., 1994.
18. Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки. *Laudamus*. М., 1992.
19. Русская книга о Палестрине. К 400-летию со дня смерти // Научн. тр. МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 33. М., 2002.
20. Стравинский И. Статьи. Материалы // Сост. Л.С. Дьячкова, общая ред. Б. Ярустовского. М., 1973.
21. И. Стравинский — публицист и собеседник // Сост., ред., коммент. В.П. Варунца. М., 1988.
22. Игорь Стравинский. Хроника. Поэтика. М., 2004.
23. Тараканов М. Новая тональность в музыке XX века // Проблемы музыкальной науки. Вып. 1. М., 1972.
24. Цареградская Т. Время и ритм Оливье Мессиана. М., 2002.
25. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1992.
26. Холопова В. София Губайдулина. М., 2008.
27. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. М., 1990.
28. Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. М., 2000.
29. Шульгин Д. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 1993.
30. Шульгин Д. Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед. М., 1998.
31. Эсаулова Т. Языки культуры в вокально-хоровом творчестве Николая Сидельникова. М., 2007.
32. Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.

Сольфеджио

I. Цели и задачи дисциплины

Цель:

формирование профессионального слуха и шире — слуховой культуры как базы для будущей практической деятельности.

Задачи:

- всестороннее развитие всех компонентов музыкального слуха и памяти;
- выработка прочных навыков аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного слухового овладения разнообразными типами звуковысотной организации;
- слуховое осознание закономерности процессов эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют единую линию исторической преемственности;
- развитие творческой инициативы, формирование интереса к будущей специальности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	Знать: – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, – - историю и теорию фольклора;
	Уметь: – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; – - критически осмысливать

	<p>существующее научное знание по теме исследования;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; – - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
<p>ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; <i>образовательную, воспитательную и развивающую функции</i> обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретическим предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;

	<ul style="list-style-type: none"> – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; – профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; – эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; – – навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Аудиторные занятия		16		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Содержание основных разделов дисциплины тесным образом связано с распределением тем по основным формам деятельности, к которым относятся: сольфеджирование (одноголосие и многоголосие), диктант, слуховой анализ, работа над метроритмом, и постепенным — от семестра к семестру — нарастанием сложностей внутри каждой из форм работы.

Тема 1 (соответствует первому семестру). Модальность и тональность в многоголосии XIV — XVIII веков: средневековье, Возрождение, барокко. Классико-романтическая тональная система в западной и русской музыке. Расширенная тональность, мажоро-минорные системы. Хроматическая тональность.

Сольфеджирование

Одноголосие. Натуральные и смешанные лады, различные виды ладовой мутации в пределах одной тональности. Классическая ладотональная организация. Модуляции, модулирующие секвенции. Мажоро-минор, Однотерцовая система. Мелодика хроматической тональности. Сопоставление неродственных тональностей («сдвиг-смещение»), вводнотоновые связи, хроматически дополняющие тональную сферу.

Многоголосие. Гармонические черты мышления эпохи средневековья, Возрождения. Средневековый органум. Модальность на диатонической основе. Полифония строгого и свободного стиля. Многоголосие эпохи барокко на примере образцов из инструментальной и вокально-хоровой музыки. Диатоника, альтерация, постепенная и энгармоническая модуляции, мажоро-минор на материале музыки гомофонно-гармонического склада. Многоголосие гармонического и полифонического складов на хроматической тональной основе. Диссонантная диатоника. Явления полиладовости и политональности. Модальная ладовая техника в музыкальных образцах XIX — начала XX века.

Диктант

Одноголосный. Овладение разнообразными звукорядами (диатоническими, смешанными семиступенными, неоктавными, симметричными), свободной вариантною ступеней. Хроматическая тональность. Освоение терцовых, однотерцовых и хроматически-вводнотоновых тональных соотношений. Сложная ритмическая организация во всех размерах.

Трехголосный гомофонно-гармонического склада при опоре на тональную организацию классико-романтического типа. Различные виды хроматизма и альтерации. Энгармоническая модуляция, мажоро-минорные и эллиптические связи. Инструктивные, а также тембровые и фактурные образцы с опорой на функциональность и аккордику хроматической тональности.

Слуховой анализ

Терцовые аккордовые структуры и их усложнение: альтерация, аккорды с двойными и побочными тонами. Многотерцовые комплексы в диатонике, полифункциональность. Нетерцовые созвучия. Модуляции: функциональная (постепенная и энгармоническая) и мелодико-гармоническая. Мажоро-минор (одноименный и однотерцовый), эллипсис. Функциональность хроматической тональности. Комплексный слуховой анализ произведений или их фрагментов, данные в оригинальных тембрах в звукозаписи.

Метроритм

Все виды размеров. Различные виды синкоп, в том числе в сложных ритмических группировках. Основные виды условного ритмического деления длительностей. Нерегулярно-акцентная ритмика. Полиметрия и полиритмия в одноголосии. Сольмизация в разных темпах. Артикуляционно-ритмические и интонационно-ритмические образцы в многоголосии, включающие различные ритмические и темповые трудности.

Тема 2 (соответствует второму семестру). Развитие гармонических средств в музыке XX — XXI века: индивидуально-авторские стили. Полифония в современной музыке.

Сольфеджирование

Одноголосие. Симметричные лады. Лады Бартока, Мессиаана, Шостаковича. Интонационные и нотографические особенности хроматической мелодики. Слабоцентрализованные ладовые формы с частой сменой устоев в условиях 12-ступенной организации. Мелодика с зонами относительной ладотональной неопределенности.

Многоголосие. Модальность на диссонантной основе. Ансамблевые и хоровые примеры в хроматической тональности. Полиладовость, политональность.

Диктант

Многоголосный с меняющимся количеством голосов (в том числе фактурный). Совмещение различных интонационных и метроритмических трудностей с гармоническими приемами, выявляющими своеобразие разных стилевых направлений современной музыки. Разнообразные типы голосоведения и виды фактуры на примере образцов из художественной литературы.

Слуховой анализ

Все виды нетерцовых аккордовых структур. Смешанные аккордовые структуры, секундовые созвучия. Характерные интервальные и аккордовые обороты симметричных ладов. Политональность. Мелодико-гармоническая модуляция и модуляция на мелодической основе. В качестве образцов для слухового анализа используются не только инструктивные образцы, но и тщательно подобранные фрагменты из музыкальной литературы.

Метроритм

Полиметрия и полиритмия в многоголосии (отношения длительностей типа 2:3:5; 3:5:8 и т.п.) Ритмические образцы *senza metrum*. Ритм с прибавленной длительностью.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в первом и втором семестрах обучающиеся сдают экзамен. Как форма межсессионного контроля на всем протяжении обучения проводятся контрольные уроки по отдельным темам курса и формам работы.

Примерный уровень экзаменационных требований в конце курса

Письменно:

- Написать а) одноголосный диктант, содержащий интонационные и метроритмические трудности; б) трехголосный диктант.

- Сделать комплексный слуховой анализ (целостное аналитическое описание музыкально-выразительных средств данного звучащего примера с нотной и буквенно-цифровой фиксацией его отдельных фрагментов).

Устно:

- Сольфеджировать с листа мелодию, содержащую значительные интонационные и метроритмические трудности.
- Сольфеджировать с листа один из голосов многоголосного примера (в ансамбле).
- Сольмизировать с листа незнакомый пример, содержащий разнообразные метроритмические трудности.
- Исполнить выученный романс со словами под собственный аккомпанемент.
- Анализировать на слух: аккорды разной структуры, гармонические обороты, модуляции по программе второго семестра; сделать слуховой анализ фрагментов выученного романса по указанным педагогом параметрам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Алеев В. Музыкальные диктанты. Одноголосие. Двухголосие. Трехголосие. М.: Музыка, 2014.
2. Алеев В. 300 музыкальных диктантов. М.: Музыка, 2017.
3. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М.: Музыка, 1991.
4. Берак О. Школа ритма. М., 2003 – 2007.
5. Бычков Ю. Трехголосные диктанты. М., 1985.
6. Виноградов Г. Интонационные трудности в курсе сольфеджио. М.: Музыка, 2008.
7. Глядешкина З. Слуховой анализ на уроках сольфеджио. М.: Изд. дом «Золотое руно», 2005.
8. Глядешкина З. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов. М.: Музыка, 1984.
9. Карасева М. Современное сольфеджио, в 3-х вып. М., 1996–2010.
10. Качалина Н. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. М.: Музыка, 1982.
11. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. Ч.1. М.: Музыка, 1986.
12. Красникова Т., Магницкая Т. Хрестоматия по гармоническому анализу. М., 2002.
13. Лопатина И. Сборник диктантов. М.: Музыка, 1985.
14. Лопатина И. Гармонические диктанты. М.: Музыка, 1987.

15. Островский А., Соловьев С., Шокин В., Сольфеджио. М.: Классика – XXI, 2008.
16. Соколов В. Многоголосное сольфеджио. М.: Музыка, 1967.
17. Соколов В. Примеры из полифонической литературы. М.: Музыка, 1962.
18. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. М.: Музыка, 2011.
19. Степанов А. Музыкальные диктанты. М., 2006.

б) Дополнительная литература

Перечень рекомендуемой музыкальной литературы сольфеджирования и для гармонического анализа

1. Аренский А. Романсы.
2. Барток Б. Микрокосмос (тетради 1–6).
3. Бах И. Хоралы.
4. Бах И. Фрагменты из Мессы h-moll и Страстей
5. Бетховен Л. Песни. Месса C-dur
6. Бородин А. Романсы.
7. Брамс И. «Немецкий реквием».
8. Верди Д. Фрагменты из «Реквиема»
9. Вольф Г. «Итальянские песни» на слова Г. Гейне.
10. Гаврилин В. «Русская тетрадь» «Немецкая тетрадь».
11. Гайдн И. Фрагменты из оратории «Времена года».
12. Глинка М. Романсы.
13. Гречанинов А. Шотландские песни на стихи Р. Бернса. Хоры.
14. Григ Э. Романсы, хоры
15. Даргомыжский А. Романсы.
16. Дебюсси. К. «Галантные празднества». Хоры.
17. Кюи Ц. Романсы.
19. Лассо О. Избранные хоры
20. Лист Ф. Вокальные произведения.
21. Мадригалы эпохи Возрождения
22. Мессиаен О. Избранные романсы.
23. Мусоргский М. Избранные романсы, вокальные циклы.
24. Мясковский Н. Романсы.
25. Прокофьев С. Романсы
26. Пуленк Ф. Романсы
27. Рахманинов С. Романсы.
28. Рахманинов С. Всенощное бдение.
29. Римский-Корсаков Н. Романсы. Хоры из опер.
30. Рубин В. Хоры без сопровождения.
31. Свиридов Г. Романсы. Кантаты.
32. Сидельников Н. Романсеро о любви и смерти.
33. Слонимский С. Песни на стихи А. Кольцова и А. Ахматовой.
34. Танеев С. Романсы. Фрагменты из Иоанна Дамаскина и кантаты «По прочтении псалма»
35. Форе Г. Реквием.
36. Шостакович Д. Вокальные циклы. Хоры.

37. Чайковский П. Романсы. Хоры.
 38. Шуберт Ф. Хоры.
 39. Шуман. Романсы. Вокальные ансамбли.
 40. Щедрин Р. Три сольфеджио. Хоры.

Полифония

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является постижение исторически сложившихся принципов полифонического мышления как основа для профессиональной деятельности музыковеда; ориентация в системе полифонических стилей и жанров разных периодов музыкальной; формирование принципов аутентичного подхода к художественно-смысловой интерпретации как классических, так и современных музыкальных произведений; развитие компетентного представления о форме и композиционно-технических деталях конкретного полифонического сочинения.

Задачи дисциплины:

- изучение исторически сложившейся системы полифонических стилей и жанров;
- знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке XX – XXI веков;
- овладение специальной лексикой, терминологией и методами теоретического обобщения материала;
- овладение элементами письма: практическое освоение основных полифонических жанров и видов контрапунктической техники;
- ориентация в научно-исследовательской и учебно-методической литературе по данной дисциплине.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора;
	<i>Уметь:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.

I. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Аудиторные занятия		16		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Введение

Периодизация основных исторических этапов развития полифонии.

Тема 1. Полифония Средневековья и Ars nova

Ранний органум. Стилиевые нормы, жанровые разновидности, терминология. Система ритмических модусов. Мотет XIII в. Ранние формы канона. Большой органум эпохи Перотина.

Эпоха *Ars nova* (XIV в.). Мензуральная система. Изоритмический мотет (Витри, Машо): структура, терминология. Месса и песенные формы Машо.

Тема 2. Полифония Возрождения

Полифония первой половины XV века: кантиленный и изоритмический мотет (Данстейбл, Дюфай). *Varietas* и техника колорирования. Теноровая месса.

Строгий стиль второй половины XV века: контрапунктическая техника (Окегем, Обрехт, Жоскен). Классификация видов канона. Формы на *cantus firmus*. Месса-пародия.

Строгий стиль XVI века: контрапунктическая техника (Палестрина, Лассо). Мотетно-строфическая форма. Сквозная имитационность. Мотеты, мадригалы. Композиционная типология месс.

Сложный контрапункт: общая классификация основных видов и техника письма.

Тема 3. Полифония барокко

Стилевые нормы свободного письма. Основные полифонические жанры эпохи барокко: ричеркар, канцона, фантазия, fuga (Фрескобальди, Шайдт, Свелинк, Фробергер, Пахельбель, Букстехуде), хоральная обработка (Бах и его современники). Фугированные формы в кантатах, пассионах, мессах (Шютц, Бах).

Тема 4. Теория фуги. Фуга в творчестве И.С. Баха

«Хорошо темперированный клавир». Классификация баховских фуг: жанровая и композиционная типология. Тема фуги (типология, структура, потенциал развития в фуге). Ответ и противосложение (типология, функции, принципы простого и сложного контрапункта). Интермедия (материал, структура, композиционные функции, приемы контрапунктического развития).

Экспозиция (тонально-регистрационный план, интермедии, дополнительные проведения темы, контрэкспозиция, особые композиционные решения). Композиционные принципы развития в фуге (ладотональный, регистрационный, контрапунктический, интермедийный и др.).

Стреттная техника (типология, композиционные функции, виды сложного контрапункта). Архитектоника и композиция фуги. Принципы многоплановости формы. Многотемные (сложные) фуги (типология, исторические прототипы, композиционные и контрапунктические особенности). Особые жанровые типы фуг. Полифонические циклы И.С. Баха. Жанр пассакалии.

Тема 5. Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII–XIX вв.

Контрапункт и fuga в условиях гомофонно-полифонического стиля. Фугированные формы в ораториях Генделя. Полифонизация сонатной формы и сонатно-симфонического цикла в творчестве венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Новые композиционные функции полифонических приемов.

Полифония романтиков (Шуберт, Берлиоз, Верди, Брамс, Лист, Франк, Рeger, Брукнер и др.). Принципы жанрового контраста и трансформации тематизма. Контрастная полифония. Смешанные типы фактуры. Фактурная полифония гомофонных жанров. Индивидуализация композиции фуги (феномен «романтической» фуги). Соединение фуги с композиционными принципами

сонатности, куплетности, строфики, программности, оперной драматургии и др. «Неоклассические» типы фуг.

Мессы, реквиемы, оратории композиторов-классиков и романтиков.

Тема 6. Русская полифоническая традиция

Строчное и демественное многоголосие XVII века. Полифония партесного концерта XVIII века (Титов, Дилецкий), духовного концерта XVIII века (Березовский, Бортнянский). Кантовый тип многоголосия.

Русская полифония XIX века (Глинка, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Танеев и др.). Соединение традиций русского национального многоголосия с нормами европейского полифонического письма. Специфика русского вокального мелоса, гетерофония и подголосочность, вариантность, куплетно-строфический принцип формообразования и др. Композиционно-стилевые особенности и драматургические функции фуги в оперных, вокально-симфонических и камерно-инструментальных произведениях русских композиторов.

Тема 7. Полифония XX–XXI вв.

Новые принципы и типы полифонии в современной музыке.

Полифония Стравинского: жанрово-стилевые особенности контрапункта в произведениях «русского», неоклассического и серийного периодов творчества.

Полифония Бартока: вариантно-остинатный принцип развертывания, особенности стреттно-имитационной техники и обратимого контрапункта.

Серийная полифония композиторов нововенской школы (Шенберг, Берг, Веберн): мотивный контрапункт, пуантилизм, принцип Klangfarbenmelodie. Новые формы канона.

Полифония Мессиана. Сериализация параметров звука. Ритмическая система. Техника «педалей» в формировании полифонических пластов.

Неоклассические принципы полифонии Хиндемита. Роль фуги и пассакалии в его симфоническом творчестве. Фортепианный цикл Ludus tonalis: особенности композиционной структуры и контрапунктической техники.

Полифоническое мышление Шостаковича: принципы тематического "прорастания", вариантности, производности. Драматургическая функциональность полифонических приемов и жанров в оперном и камерно-симфоническом творчестве. Неоклассические идеи фортепианного цикла «24 прелюдии и фуги».

Полифонические циклы Щедрина: композиционные и контрапунктические идеи.

Новые типы полифонии в музыке XX века: мотивная, ритмическая, полиостинатная, тембровая, сонорная, алеаторическая, пуантилистическая, микротоновая, пластовая, "параметрическая" и др. Новые виды гетерофонной и канонической техники.

Микрополифония Лигети.

Минималистская техника «фазового сдвига» Райха.

Полифония пластов и алеаторический контрапункт Лютославского.

Полифония Денисова, Шнитке, Пярта, Губайдулиной

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущая (межсессионная) аттестация обучающихся по дисциплине «Полифония» форма» осуществляется в форме систематического мониторинга самостоятельной работы обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета во 2-м семестре

Зачет проводится в форме индивидуального собеседования по текущим вопросам лекционного курса с представлением выполненных обучающимся письменных заданий. *Критериями оценивания* являются общий уровень теоретического освоения пройденных тем и профессионально-художественные качества письменных работ, выполненных в рамках курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Акопян Л. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010.

1. Дубравская Т.Н. Полифония. М., 2008
2. Кузнецов И. Полифония в русской музыке XX века. Вып.1. М.,2012
3. Симакова Н. Контрапункт строгого стиля и fuga. Хрестоматия. М.,2010
4. Чугаев А. Учебник контрапункта и полифонии. М., 2009

б) Дополнительная литература

1. Богатырев С. Двойной канон. М., 1949.
2. Богатырев С. Обратимый контрапункт. М., 1960.
3. Вязкова Е. Искусство фуги И.С.Баха. М., 2006.
4. Евдокимова Ю. Учебник полифонии. Вып.1. М., 2000 .
5. Евдокимова Ю. Полифония Средних веков и эпохи Возрождения. М., 1985.
6. Евдокимова Ю.,Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения: М., 1982
7. История полифонии. Вып. 1–5. М., 1983–1987:
Вып. 1. Евдокимова Ю. Многоголосие Средневековья. X–XIV века. М., 1983.
Вып. 2А. Евдокимова Ю. Музыка эпохи Возрождения. XV век. М., 1989.
Вып. 2Б. Дубравская Т. Музыка эпохи Возрождения. XVI век. М., 1996.
Вып. 3-4. Протопопов В. Западноевропейская музыка XVII — начала XX века. М., 1986–1987.
Вып. 5. Протопопов В. Полифония в русской музыке XIX — начала XX века. М., 1987.
8. Кузнецов И. Теоретические основы полифонии XX века. М., 1994.
9. Курт Э. Основы линейного контрапункта. М., 1931.
- 10.Милка А. «Музыкальное приношение» И.С. Баха: К реконструкции и интерпретации. М., 1999.

- 11.Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVII — начала XIX в. М., 1979.
- 12.Протопопов В. Из истории форм инструментальной музыки XVI–XVIII веков. Хрестоматия. М, 1980.
- 13.Протопопов В. Принципы музыкальной формы И.С. Баха. М., 1985.
- 14.Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985.
- 15.Симакова Н. Контрапункт строгого стиля и фуга. Кн. 1–2. М., 2002–2003.
- 16.Скрёбков С. Учебник полифонии. М., 1982.
- 17.Скрёбков С. Теория имитационной полифонии. Киев, 1983.
- 18.Танеев С. Учение о каноне. М., 1929.
- 19.Танеев С. Подвижной контрапункт строгого письма. М., 1958.
- 20.Теоретические наблюдения над историей музыки. М., 1978.
- 21.Теория современной композиции /Отв. ред. В. Ценова.М., 2005.
- 22.Фраенов В. Учебник полифонии. М., 2000.
- 23.Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг И.С. Баха. М., 1975.
- 24.Южак К. Некоторые вопросы современной теории сложного контрапункта // Вопросы теории и эстетики музыки. Л., 1965.
- 25.Бать Н. Полифонические формы в симфоническом творчестве П. Хиндемита // Вопросы музыкальной формы. Вып. 2. М., 1972.
- 26.Бергинер Б. О полифоническом развитии в сонатных формах квартетов Бартока // Полифония. Сб. ст. М., 1985.
- 27.Власова Н. Творчество Арнольда Шенберга. М., 2007.
- 28.Задерацкий В.. Полифоническое мышление Стравинского. М., 1980.
- 29.Гервер Л.. Еще раз об «узах законного брака» между европейской полифонической традицией и «особенностями нашей музыки»// Муз. академия, 2002. № 1.
- 30.Друскин М. Пассионы и мессы И.С. Баха. Л., 1976.
- 31.Должанский А. 24 прелюдии и фуги Шостаковича. Л., 1970.
- 32.Интерпретация клавирных сочинений И.С.Баха. Сб. тр. Вып. 109. ГМПИ им. Гнесиных. М., 1990.
- 33.Кон Ю. О двух фугах Стравинского// Полифония. Сб. ст. М., 1985.
- 34.Кром А. Философия и практика американского музыкального минимализма: Стив Райх. Н. Новгород, 2004.
- 35.Левая Т. Полифония в крупных формах Хиндемита// Полифония. Сб. ст. М., 1985.
- 36.Левая Т. Отношения горизонтали и вертикали в фугах Шостаковича и Хиндемита// Полифония. Сб. ст. М., 1985.
- 37.Лигети Д. Личность и творчество. Сб. ст., М., 1993.
- 38.Лихачева И. 24 прелюдии и фуги Р.Щедрина. М., 1975.
- 39.От Гвидо до Кейджа. Полифонические чтения. М., 2006.
- 40.Попеляш Л. Своеобразие имитационно-канонической техники в поздних сочинениях Веберна // Теоретические проблемы полифонии. Сб. тр. ГМПИ. Вып. 52. М., 1980.
- 41.Поспелов П. Репетитивная техника и минимализм // Муз. академия. 1992. № 4.
- 42.Проблемы изучения и исполнения полифонической музыки. Памяти А.Г Чугаева: Сб. тр. Тверь, 1997.

43. Русская книга о Палестрине. Научн. тр. МГК им. Чайковского. Сб. 33. М., 2002.
44. Сниткова И. Специфика «полифонической» структуры сверхмногоголосия // Современное искусство музыкальной композиции. Сб. тр. ГМПИ. Вып. 81. М., 1985.
45. Сниткова И. Веберн. Симфония ор. 21: «лирическая» или «символическая» геометрия? // И свет во тьме светит»: О музыке Антона Веберна. М., 1998.
46. Соколов А. Б. Барток. Фуга из «Музыки для струнных ударных и челесты» // Музыкальная композиция XX.: Диалектика творчества. М., 1992.
47. Тараканов М. Вариантное развитие в «Музыке для струнных, ударных и челесты» Бартока // Барток: Сб. ст. М., 1985.
48. Тарасевич Н. Сложный контрапункт: теория и творческая практика // Процессы музыкального творчества. Тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 140. М., 1997.
49. Франтова Т. Полифония А. Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины XX века. Ростов н/Д, 2004.
50. Холопова В., Ю. Холопов Ю. Антон Веберн: Жизнь и творчество. М., 1984.
51. Холопова В., Ю. Холопов Ю. Музыка Веберна. М., 1999.
52. Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. М., 2002.
53. Шнитке А. Оркестровая полифония Лигети // А. Шнитке посвящается. Из собраний «Шнитке-центра». Вып. 2. М., 2001.
54. Эскина Н. Принцип «комментирования» и хоральная обработка барокко // Проблемы теории западноевропейской музыки (12–17 вв). Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 65. М., 1983.

История музыки

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» является овладение обучающимся широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора обучающихся.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества;
- развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций;
- формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
<p>ПК-2. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных

	коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	<i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	2, 3	4
Аудиторные занятия		40		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

История зарубежной музыки

Введение.

История музыки как научная дисциплина в системе гуманитарных наук. Музыкальная историография. Важнейшие представители исторического и теоретического музыкознания.

Вопросы периодизации истории музыки зарубежных стран. Основные этапы развития.

Музыка как часть культуры. Ареалы музыкальной культуры и место западноевропейского ареала в истории академической музыки.

Музыкальная культура доисторического периода. Проблемы и гипотезы о возникновении музыки и ее развитии в доисторическую эпоху.

Музыка как компонент обряда. Кристаллизация элементов музыкальной выразительности: ритмического и звуковысотного членения, ладовой организации, структурных закономерностей. Первобытные инструменты. Возникновение эпоса и появление музыкального профессионализма.

Музыкальная культура Древнего мира. География и хронология цивилизаций Древнего мира. Основные виды синкретического искусства. Особенности музыкальной культуры Восточных и Западных стран. Памятники древневосточных культур.

Древняя Греция – источник и центр культуры западного типа. Основные периоды культурной истории Греции. Жанры: эпос, лирика, театр. Музыка в трагедии. Инструменты и инструментальная музыка. Учение об этосе.

Особенности музыкального мышления, ладовые системы, музыкальная запись. Историческое значение древнегреческой культуры и музыки.

Музыка в древнем Риме. Возникновение христианства.

Тема 1.

Музыкальная культура западноевропейского Средневековья.

Хронология средневековой музыкальной культуры и выделение Ренессанса в особый период. География западноевропейского средневековья. Раннее средневековье как «темные века». Традиционная профессиональная деятельность народных музыкантов. Ее сосуществование с культурой христианской церкви.

Музыка в христианских общинах. Возникновение грегорианского Антифонария. Основные формы пения в Антифонарии и возникновение новых форм в VIII- IX веках (юбилании, тропы, секвенции). Художественные средства грегорианского хорала. Его значение в формировании европейской музыки.

Месса – основная католическая служба, ее структура к XI веку. Разновидности мессы.

Период расцвета средневековой культуры (XI –XIV века). Рост городов и развитие городской культуры. Новые явления в музыкальной культуре: многоголосие в церкви, возникновение нотносца (Гвидо), появление рыцарской песни.

Основные принципы и виды средневекового многоголосия. Фиксация ритма (модальная, мензуральная запись).

Появление органа в богослужении. Композиторская и певческая школа Нотр-Дам. Клаузула, кондукт, мотет.

Взаимодействие рыцарской и народной песенной традиции («менестрели»). Трубадуры, труверы, миннезингеры. Основные жанры их творчества.

Музыка средневекового города.

Ars Nova как переходная эпоха от Средневековья к Возрождению. Мадригал, баллата, каччия, рондо – сочетание в них традиций менестрельной песенности и церковного многоголосия. Появление многоголосной мессы.

Крупнейшие композиторы Ars Nova: Г.де Машо, Ф.Ландини и др.

Тема 2.

Музыкальная культура эпохи Возрождения.

Новые явления в общественной жизни Западной Европы: расцвет городов, Реформация. Возникновение культуры нового типа. Антропоцентризм. Ренессанс как опора на античную культуру.

Новые эстетические принципы искусства и их проявление в музыке – хоровая полифония строгого письма. Статус композитора – регент и певчий. Композиторы нидерландской школы Г. Дюфай, Ж. Беншуа, И. Окегем (и его школа), Я. Обрехт, Жоскен Дебре, О. Лассо и др. Их роль в создании и распространении строгого письма. Композиторы других стран Европы (К. Жанекен, Дж. Палестрина.)

Семинар: философия и искусство эпохи Возрождения.

Мотет – стилеобразующий жанр эпохи Возрождения. Cantus firmus и его роль. Следование музыки за текстом как принцип формы. Распространение этих

принципов на жанр мессы («ряд мотетов на один *cantus firmus*») и светские песенные жанры. Мотеты Г. Дюфаи, Ж. Дебре и О. Лассо.

Полифоническая месса (месса на ординарий) – важнейший и самый крупномасштабный жанр музыки эпохи Возрождения. Выбор *cantus`a* и принципы работы с ним. Месса – «пародия». Мессы Й. Окегема, Ж. Дебре и Палестрины. Тридентский собор и проблема полифонии в католической службе.

Музыка протестантских конфессий. Лютеранский хорал.

Светские песенные жанры. Популярны хоровые жанры (шансон, фроттола, вилланелла, канцонетта и др.) условия их исполнения, характер текстов, особенности стиля; эволюция от Бургундской шансон к шансон Высокого Возрождения. Песни Ж. Беншуа, Г. Дюфаи, К. Жанекена и О. Лассо. Сохранение «менестрельной» традиции на периферии ренессансного искусства.

Мадригал XVI века – жанр, тяготеющий к элитарности и свидетельствующий о распаде ренессансной эстетики. Хроматический мадригал в творчестве К. Джезуальдо. Ренессансная академия – общество, культивирующее мадригал и раннюю оперу. Развитие мадригала в творчестве К. Монтеверди.

Инструментальная музыка. Виды и жанры инструментальной музыки эпохи Возрождения. Влияние хоровой музыки на них. Музыка для органа, возникновение органной мессы. Лютневая музыка. Появление верджинела и клавесина. Претворение в клавирной музыке органной и лютневых традиций. Возникновение различных жанров клавирной музыки (танцевальные, программные, полифонические пьесы, вариации, сюиты). Роль инструментального ансамбля.

Тема 3.

Музыкальная культура эпохи барокко.

Формирование централизованных государств, разрушение итальянских городов – коммун как предпосылки распада гуманистической философии Ренессанса.

Чередование и сосуществование в искусстве XVII – I половины XVIII века различных художественных стилей (барокко, классицизм, рококо). Барокко как наиболее распространенный стиль. Его предпосылки и основные художественные тенденции. Общие тенденции музыкального барокко. Увеличение продолжительности музыкального произведения, возрастание роли инструментов, место и формы импровизации как обязательного компонента исполнительства. Эволюция музыкального языка. Иерархия музыкальных жанров. Новый статус композитора – церковный органист и (или) скрипач-капельмейстер.

Опера – стилеопределяющий жанр музыки барокко. Предпосылки возникновения оперного жанра.

Итальянская опера. Возникновение оперы в рамках флорентийской «камераты». «Эвридика» Я. Пери и Дж. Каччини. Значение, придаваемое тексту О. Ринуччини. Особенности мелодики. Роль хора и инструментального ансамбля.

Опера в Мантуе. К. Монтеверди и его творчество. Опера «Орфей»: сюжет, либретто, особенности сценической и музыкальной драматургии. Вокальные и инструментальные формы. Роль центрального и «местных» лейтмотивов. Состав и трактовка оркестра. Роль хора.

Опера в Риме и Венеции. Расширение слушательской аудитории. Театр Барберини. С. Ланди и его оперы «Смерть Орфея» и «Святой Алексей»

Венецианские оперы Монтеверди. Опера «Коронация Поппеи»: сюжет, либретто, особенности сценической и музыкальной драматургии. Эволюция оперного творчества Монтеверди в сторону возрастания театральности, кантиленности и виртуозности вокальных партий.

Дальнейшее развитие итальянских оперных школ: упрощение и централизация музыкального языка, постепенное расслоение на речитативные и ариозные моменты, возрастание роли музыки. Оперное творчество Ф. Кавалли и М.А. Чести. Распространение оперного жанра на другие страны Европы: «импорт» итальянской оперы и возникновение самостоятельных национальных типов.

Французская опера. Влияние спектаклей неаполитанской оперы. «Помона» Перрена и Камбера.

Ж.Б. Люлли и его деятельность в качестве создателя и дирижера оркестра, сотрудничество с Мольером. Оперное творчество Люлли. Опера «Армида» - лирическая трагедия. Черты классицистского мышления в сюжете, сценической драматургии и музыкальном языке оперы. Историческая роль Люлли в качестве создателя французской оперы, оркестровой сюиты и «французской» оперной увертюры.

Английская опера. Ее истоки и первые образцы («Осада Родоса» У. Давенанта, «Венера и Адонис» Дж. Блоу). Г. Перселл – крупнейший композитор Англии XVII века. Разнообразие жанров творчества (песни, клавирные и органные произведения, духовная музыка, трио-сонаты).

Оперы Перселла «Король Артур», «Королева фей». Четкая граница между драмой и музыкой. Традиции национального жанра *masque*.

Опера Перселла «Дидона и Эней» - произведение для школьного спектакля. Удаленность от традиций и норм профессионального театра, особенности сюжета и текста. Единство музыки и драмы, лаконизм и динамичность, выразительность и глубина музыки, национальный колорит. Особенности вокальных и хоровых форм. Исключительность в контексте оперы барокко.

Итальянская опера I половины XVIII века – опера *seria*, «опера чувств», итог и кульминация развития оперного театра эпохи барокко. Венеция, Рим, Неаполь - пункты формирования жанра. Концентрация сюжета на любовных переживаниях и недоразумениях. Структура либретто, полностью подчиненного музыке. Минимализация музыки в речитативе *secco* и текста в арии. Типизация формы арии *da capo*. Роль импровизации. Разновидности типов арий. «Сюитный» принцип чередования арий в партии каждого персонажа и оперы в целом.

А. Скарлатти – один из создателей жанра. «Гризельда» - последняя опера Скарлатти. Характерные особенности жанра и нетипичные черты. Итальянская оперная увертюра-*sinfonia*.

Опера *seria* в жизни и творчестве Г.Ф. Генделя. Опера «Юлий Цезарь». Традиционные и индивидуальные черты претворения жанра.

Новые пункты инструментального музицирования: помещение церкви, оперно-театральный зал. Обновление инструментария в соответствии с требованиями громкости и кантиленности звучания.

Органная музыка барокко – высший этап органного творчества и исполнительства. Орган – обязательный компонент богослужения, концертирующий инструмент и участник самых разнообразных ансамблей, инструмент, определяющий принципы барочного музицирования.

Жанры, составляющие органную мессу. Их развитие в направлении «малого цикла». Вариационные композиции (пассакалья, чакона, органная партита), хоральные обработки. Основные органные школы. Органные произведения Я. Свелинка, Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля.

Семинар: Клавирная и органная музыка Барокко.

Музыка для скрипки и струнного ансамбля. Ее «золотой век» в эпоху барокко.

Трио-соната – главный жанр ансамблевой музыки XVII века и источник большинства ансамблевых жанров эпохи классицизма. Периодизация развития. Ее разновидности в творчестве А. Корелли, Г. Перселла, Ф. Куперена. Появление скрипичной сонаты с континуо и концерта гротто.

Жанр концерта в творчестве композиторов позднего барокко (А. Корелли, Т. Альбини, А. Вивальди, Ф. Куперен, Г. Гендель, И.С. Бах). Разновидности концерта, его функции в музыкальной культуре европейских стран.

Вокально-хоровые жанры. Первостепенное значение вокально-хоровых жанров в музыкальной культуре барокко.

Многообразие жанров. Эволюция исполнительского состава, музыкального языка и форм под влиянием оперы и сближение музыкальной структуры разных жанров (чередование арий, хоров и речитатива с обязательным инструментальным сопровождением).

Возникновение оратории и кантаты в Италии. Специфика ранней оратории как преимущественно духовного и хорового жанра, ранней кантаты как преимущественно сольного и светского. Оратории Э. Кавальери и Дж. Кариссими. Эволюция жанров в течение XVII века, их взаимодействие и взаимовлияние.

Вокально-хоровая музыка в Германии. Творчество Г. Шютца. Его духовные концерты, оратории и пассионы. «Маленькие духовные концерты». «История Рождества». Развитие традиций Шютца в пассионах и кантатах Д. Букстехуде.

Г.Ф. Гендель – автор пассионов, ораторий и кантат. Кантата «Прекрасная пастушка». Пассион по Брокесу.

Духовные оратории Генделя. Различные типы сюжетов и музыкальной драматургии (взаимодействие ораториальных, пассионных, кантатных и оперных принципов). Роль хора, разнообразие хоровых эпизодов. Оратория «Мессия»: особенности сюжета, текста, композиции и драматургии. Оратория «Израиль в Египте»: особая роль хоров, кульминация программно-изобразительных тенденций в ораториальном творчестве Генделя. Оратория «Валтасар» как тип «трагической оратории». Историческое значение творчества Генделя.

Тема 4.

Творчество И.С. Баха.

Философские и эстетические принципы творчества. Преобладание религиозной тематики и духовных жанров. Огромный диапазон жанров. Богатство и разнообразие музыкальной стилистики.

Духовная кантата – основной жанр вокально-хорового творчества. Место кантаты в церковной службе. Типы кантат (простые и «большие», пассионные и праздничные). Оратории как циклы кантат.

Светские кантаты. Кантата «Состязание Феба и Пана» как выражение художественной позиции композитора.

Пассионы - грандиознейшие по масштабам произведения Баха.

Произведения на латинский текст: Магнификат и мессы. Магнификат Ремажор: глубина прочтения текста в сочетании с юмором, простота стиля, лаконизм форм, стройность и симметрия композиции.

Месса си-минор – кульминация и итог творчества Баха в вокально-хоровых жанрах. Многогранность эмоционального содержания, стройность и единство композиции. Особое значение хоровых номеров; разнообразие форм, преобладание хоровой фуги.

Органное творчество. Сборники («Органная книжка» , «19 больших хоралов») и типы хоральных прелюдий. Органные циклы и отдельные композиции (Чакона, Пассакалья). Их монументальность, импровизационная свобода.

Клавирное творчество. Произведения для домашнего музицирования и учебный репертуар. Роль Баха в формировании концертного репертуара: токкаты, Klavierübung, работа над жанром клавирного концерта.

Историческое значение творчества И.С. Баха.

Семинар: Пассионы в творчестве И.С. Баха.

Тема 5.

Музыкальная культура эпохи классицизма.

Просветительский классицизм – основополагающий художественный стиль XVIII века; сентиментализм – ответвление классицизма, стиль Sturm und Drang – оппозиция классицизму.

Историко-философские предпосылки классицизма. Цель культуры классицизма – воспитание сознательного гражданина, личности, ценность которой определяется ее функцией в государстве. Функциональность– универсальный принцип мышления и критерий оценки.

Основные художественные принципы просветительского классицизма: идеализация, рационализм, иерархичность. «Пересоздание» действительности в искусстве в ракурсе этих принципов.

Иерархия видов искусства по их способности воздействия на разум; приоритет словесных искусств, в первую очередь, театра. «Театрализация» всех видов искусства, в том числе музыки.

Особая роль оперы, оперных форм и стиля в музыкальной культуре. Статус композитора – капельмейстер оперы или оркестровой капеллы, клавесинист (пианист).

Опера. Проблематика оперного жанра – одна из актуальных проблем философии XVIII века (энциклопедисты, Ж.Ж. Руссо, «война буффонов», борьба «глюкистов и пиччинистов»).

Основные направления оперы – серьезная и комическая.

Комическая опера (итальянская buffa, английская «опера нищего», французская opera comique, немецкий и австрийский зингшпиль) – жанр третьего сословия. Значение социальной тенденции. Преобладание театральных принципов над музыкальными («опера действия»).

Итальянская опера – buffa. Ее истоки в комедии масок и интермеццо.

Дж. Перголези и его опера «Служанка – госпожа». Театральность в ариях, индивидуализация партий в ансамблях. Новый тип – «ансамбль ссоры». Пародийность в отношении серьезной оперы, многостильность как атрибут жанра.

Эволюция жанра на протяжении XVIII века (оперы Б. Галуппи, Д. Паэзиелло). Углубление характеров, параллельно дифференциация партий. Разнообразие формы арий. Появление «цепных» финалов.

Сентиментальная («чувствительная») опера 60-х годов (К. Гольдони – Н. Пиччини): соединение социальной тематики с любовно-лирической, соответственное углубление эмоциональной стороны спектакля (возрастание роли кантилены, расширение ариозных форм до рондо и сонатной).

Другие разновидности комической оперы – «пьесы с пением».

Развитие французской комической оперы от Ж. Руссо до А. Гретри. (появление исторических сюжетов, профессионализация музыкального компонента). Опера А. Гретри «Говорящий портрет».

«Опера спасения» в творчестве Л. Керубини и «Фиделио» Бетховена.

Немецкий и австрийский зингшпиль. Влияние английской «оперы нищего» в возникновении жанра. Зингшпиль в творчестве представителей венского классицизма.

Оперно-реформаторская деятельность К.В. Глюка как реализация эстетических представлений просветительского классицизма. Проблема «человек – государство», разрешаемая через самопожертвование и преломленная через античный сюжет.

Опера «Альцеста» как образец реформаторского спектакля. Обобщенность, статуарность характеров, благополучное завершение спектакля, концентрация действия вокруг одной сюжетной линии. Стремление к идеальной точности речевой интонации, превалирование аккомпанированного речитатива с целью эмоционального усиления слова, ограничение размеров арии, отказ от импровизации, введение речитатива в арию и превращение ее в монолог.

Расширение функций хора. Попытки включения в его партию сценического движения.

Распространение на балет и увертюру функции донесения основной идеи спектакля.

Упрощение музыкального языка серьезной оперы. Элементы централизации тонального плана оперы, ее интонационного объединения. Опера «Ифигения в Тавриде» как продолжение оперной реформы.

Историческое значение деятельности Глюка.

Оперная драматургия В.А. Моцарта. Предпочтение «театра характеров» и «театра чувств» «театру идей»; опора в большей степени на жанры комической оперы (buffa и зингшпиль). Сохранение номерной структуры как отражение преобладания эмоций над событийностью, музыкальной формы над театральным принципом непрерывного действия (элементы последнего как черты синтеза театра и музыки). «Встречное движение» театра и музыки: цельность тонального плана в сочетании с резкими тональными сопоставлениями при изменении сценической ситуации, обилие театральные моменты в арии и ансамбле и реакция музыки на них; цельность, завершенность формы в ариях и ансамблях (в т.ч. «цепных» и их отдельных разделах.)

Особая роль коды (в отдельном номере, разделе ансамбля и опере в целом) как концентрированного выражения стабильности и завершенности музыкальных форм.

Вершинные произведения в жанре buffa («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»), зингшпиле («Похищение из сераля», «Волшебная флейта»).

Особенности сюжета, сценической и музыкальной драматургии, музыкальных форм в этих операх. Историческое значение оперного творчества Моцарта.

Инструментальные жанры середины и II половины XVIII века. Сонатно-симфонический цикл. Сонатно-симфонический цикл – универсальный тип инструментальной композиции эпохи классицизма: симфония, камерный ансамбль, инструментальная соната, сольный концерт. Оперный тематизм в основе музыкального языка. Единство и замкнутость цикла. Особая роль сонатной формы, как отражения оперно-театрального мышления: конфликт и его разрешение.

Возникновение и развитие симфонии – ее предистория, влияние разных инструментальных жанров на возникновение симфонии. Расширение концертной практики: появление большого числа городских и частных оркестров.

Симфония как самостоятельный жанр 40-х – 60-х годов XVIII века. Отношение к ней как жанру скорее развлекательному. Симфонии Дж. Саммартини, сыновей И.С. Баха, Ф. Госсека, композиторов маннгеймской школы. Симфонии 60-х годов И. Гайдна и В. Моцарта. Состав оркестра, разновидности цикла, характер тематизма, типы сонатного аллегро.

Семинар: Классическая симфония 70-х – 90-х годов.

Жанр струнного квартета. Массовость домашнего камерно-ансамблевого музицирования в германоязычных странах XVIII столетия. Происхождение квартета от ансамблевой сонаты. Изначальная простота и доступность. Постепенная эволюция струнного квартета в сторону большей сложности. Место жанра в творчестве венских классиков. Струнные квартеты Гайдна. Их хронология и эволюция. Струнные квартеты Моцарта. Цикл, посвященный Гайдну.

Семинар: Клавирная соната XVIII века (см. «Тематика семинарских занятий»).

Тема 6.

Творчество Л. Бетховена.

Влияние революционной идеологии на личность и творчество Бетховена. Непосредственное воздействие музыки Великой французской революции, претворение мелодики революционных песен и маршей, музыки военного оркестра. Марш как «лейтжанр» центрального периода творчества. Военно-духовой оркестр – источник обогащения симфонического оркестра.

Симфония в творчестве Бетховена. Продолжение и развитие традиций предшественников (выбор жанров, сонатно-симфонический цикл как универсальный тип композиции, оперный тематизм и драматургия, функции частей цикла и др.). Вместе с тем – разрушение образно-структурной системы классицизма, противоположная направленность эмоционального воздействия («высекание искр», т.е., возбуждение, взамен «утешения», т.е. успокоения), разрушение симметрии сонатного аллегро и цикла.

Разнообразие типов: симфонии – скерцо, героико - драматические, лирико-жанровые. Ранние симфонии – Первая и Вторая. Черты нового мышления при сохранении многих традиций симфонии XVIII века. Симфонии центрального периода: от Третьей до Восьмой. Огромный диапазон содержания, индивидуализация цикла, особенности стиля каждой из симфоний. Новый тип

цикла («незамкнутый») в героико-драматических симфониях. Новая трактовка сонатного аллегро с преобладанием разработанности над экспозиционностью и превращением симметричной композиции в асимметричную.

Особенности стиля позднего периода творчества: перемены в философии, эстетике и художественных принципах.

Девятая симфония как итог творчества Бетховена и кульминация жанра в творчестве венских классиков.

Симфоническая увертюра. Тематика, принципы раскрытия сюжета и драматургии театрального первоисточника. Оригинальность композиции в каждой из увертюр. Увертюра «Леонора» № 3 – образец классицистского мышления. Признаки романтической драматургии в увертюре «Кориолан». Увертюра «Король Стефан» - национально – характерный материал (венгерский) и черты «свободной» контрастно-составной формы.

Семинар: Жанры камерной музыки в творчестве Бетховена.

Вокально-хоровые жанры в творчестве венских классиков. Месса – ведущий жанр вокально-хоровой музыки венских классиков. Хронология жанра. «Пауза» в творчестве Гайдна и Моцарта ввиду запрета 1783 года на сольное пение и оркестровое звучание в богослужении. Традиции, определившие облик ранних месс венской классики: неаполитанская месса, австрийская месса (И.Э. Эберлин, М. Гайдн). Новые тенденции в компоновке частей и претворении текста. Месса как один из основных жанров в формировании стиля Моцарта. Ранние мессы Гайдна.

«Реквием» Моцарта – вершина его творчества в жанре мессы, отражение новых эстетических и художественных явлений конца столетия.

Новый подход Гайдна к мессе после отмены запрета. Мессы Гайдна рубежа XVIII – XIX веков – определяющий жанр творчества позднего периода; появление в них новых стилевых особенностей.

Оратории «Сотворение мира» и «Времена года»: их религиозно-философская и стилевая близость мессам; возрастание в сравнении с мессами фольклорных компонентов стиля.

Missa solemnis Бетховена. История создания. Продолжение и развитие традиций предшественников.

Струнный квартет. Циклы квартетов в разные периоды творчества. Строение циклов, тематизм, особенности формы.

Фортепианный концерт. Его место в творчестве венских классиков. Стабильность цикла. Концертное сонатное аллегро и его эволюция. Отношение к каденции.

Тема 7.

Музыкальная культура романтизма.

Романтизм как художественное направление. Национальные школы. Романтизм в разных видах искусства. Ранний и поздний романтизм. Общие тенденции эстетики романтизма. Время существования музыкального романтизма. Особенности музыкального романтизма: связь с лирической поэзией, опора на романс, претворение фольклора. Философия целого и деталей. Текст и подтекст. Жанровая система музыкального романтизма.

а) Песня в романтической музыке. Песенный цикл и сборник песен в романтической музыке

Место песни в творчестве композиторов от Ф. Шуберта до Г. Вольфа. Значение песни в художественной системе музыкального романтизма. Тематика: любовная лирика, живопись природы, религиозно-философская, фольклорная. Выбор литературных источников. Принципы воплощения текста в вокальной партии: взаимодействие кантилены и декламационности. Роль фортепианной партии как «подтекста». Основные формы песен. Образцы песен Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа.

Песенный цикл. Литературные источники: циклы стихотворений, единство тематики, текст одного автора, национальное происхождение и др. Взаимодействие с поэтическим источником. Принципы музыкальной организации цикла. Роль фортепианной партии.

Циклы и сборники Ф. Шуберта («Лебединая песнь»), Р. Шумана («Мирты», «Любовь и жизнь женщины»).

б) Фортепианная миниатюра и фортепианный цикл в музыке романтизма

Место фортепианной музыки и фортепианной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Типы миниатюр: «песня без слов», бальный и национальный танец, этюд, синтетические типы. Особенности формы. Истоки романтической фортепианной миниатюры в творчестве Шуберта и Ф. Мендельсона. Образцы фортепианных миниатюр в творчестве Ф. Шопена, Листа.

Принципы организации цикла: разные варианты сюжетной линии или ее отсутствие. Различные типы музыкальной организации: сочетание цикличности с вариационностью, логика тонального плана, свободные циклы. Образцы циклов: «Крейслериана» Шумана, 24 прелюдии Шопена, «Годы странствий» Листа: особенности программы и ее отражение в музыке.

в) Фортепианная соната и «свободные формы» в творчестве композиторов – романтиков

Снижение роли фортепианной сонаты в сравнении с эпохой классицизма. Преобразования и индивидуализация цикла и его частей. Образцы фортепианных сонат Шуберта, Шумана, Шопена, Листа. Особенности музыкального языка и формы.

Разновидности «свободных» форм (фантазия, баллада, рапсодия и др.) и их место в творчестве композиторов – романтиков. Сочетание различных принципов формообразования как сущность «свободной» формы. Варианты «свободных» форм в творчестве Шуберта, Шумана, Шопена, Листа.

Тема 8.

Западноевропейский оперный театр первой половины XIX века.

Становление национальных оперных школ в Западной Европе. Итальянская опера. Оперное творчество Дж. Россини. Жанры и сочинения. Опера буффа («Севильский цирюльник»), семи-серия («Сорока-воровка»), опера-серия. «Хоровая» опера «Вильгельм Телль».

Итальянская опера после Россини. Оперное творчество В. Беллини («Норма», «Сомнамбула», «Пуритане») и Г. Доницетти («Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур»).

Формирование оперы в 5 действиях (большая французская опера) в творчестве Обера («Фенелла, или Немая из Портучи») и Дж. Мейербера («Гугеноты», «Африканка»). Музыкальный стиль, сценография, драматургия.

Романтическая опера в Германии. Вебер как предшественник Вагнера и основатель немецкой романтической оперы. Волшебная опера, романтический зингшпиль, рыцарская драма в творчестве Вебера («Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон»).

Тема 9.

Оперное творчество Рихарда Вагнера.

Значение Вагнера в истории музыкального театра и мировой музыкальной культуры. Периодизация творчества. Эволюция стиля. Оперная реформа. Музыкально-критические взгляды Вагнера.

Оперы 1840-х годов: начало реформы («Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин»).

Тетралогия «Кольцо нибелунга»: замысел, концепция, воплощение. «Тристан и Изольда», ее роль и значение в творчестве Вагнера. Особенности драматургии, стиля, музыкального языка.

Торжественное представление «Парсифаль».

Комическое в жизни и творчестве Вагнера («Нюрнбергские мейстерзингеры»).

Тема 10.

Музыкальный театр Джузеппе Верди.

Опера в жизни и творчестве Верди. Периодизация, жанры, литературные источники, эволюция стиля. Оперная триада 1850-х годов: «Риголетто», «Трубадур», «Травиата».

Верди и большая французская опера. «Дон Карлос», «Аида».

Поздний период творчества. «Отелло» и «Фальстаф».

Тема 11.

Музыкальный театр во второй половине 19-го столетия.

Французский музыкальный театр в середине и второй половине XIX века. Жанровые направления в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса. Музыкальный театр Ж. Бизе.

Становление оперетты в творчестве Ж. Оффенбаха. «Орфей в аду», «Прекрасная Елена».

Тема 12.

Западноевропейская симфоническая музыка XIX века.

Становление романтической симфонии. Изменение статуса жанра. Претворение классических моделей (Гайдн, Моцарт) в творчестве ранних романтиков. Симфоническое творчество Ф. Шуберта. Традиции (Четвертая и Пятая симфонии) и новаторство («Неоконченная» и Большая до-мажорная симфонии).

Программный симфонизм. «Пейзажные» симфонии Ф. Мендельсона («Итальянская», «Шотландская»). Симфоническая увертюра Мендельсона: «Гибриды», «Сон в летнюю ночь», «Морская тишь и счастливое плавание».

Симфонии в творчестве Р. Шумана.

Г. Берлиоз и его симфоническое творчество. «Фантастическая» как манифест программного симфонизма. Специфика программности в «Гарольде в Италии». Театр и симфония в творчестве Берлиоза («Ромео и Джульетта»).

Симфоническое творчество Ф. Листа. «Фауст-симфония»: специфика замысла и его воплощения. Симфонические поэмы.

Тема 13.

Музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Поздний романтизм как категория музыкально-исторической науки и историческая реальность 2-й половины XIX века. Австро-немецкая музыкальная культура 2-й половины XIX века. Особенности развития национальных культур.

Тема 14.

Творчество И. Брамса.

Творчество И. Брамса: эстетические позиции, споры современников («вагнерианцы» и «брамсианцы»), Брамс и «формалистическая эстетика» Э.Ганслика, «историзм музыкального мышления», романтические и классические традиции, особенности эволюции творчества, музыкальный язык.

Тема 15.

Творчество А. Брукнера.

Творчество А. Брукнера: своеобразие творческой судьбы, историческое место в полемике «вагнерианцев» и «брамсианцев», индивидуальные проявления «историзма музыкального мышления», истоки творчества, черты симфонизма.

Тема 16.

Творчество Г. Вольфа.

Творчество Г. Вольфа. Вагнерианство Вольфа и соотношение с эстетикой Брамса. Реализм и романтизм в творчестве, новаторство вокальных форм (претворение вагнеровских принципов в жанре песни), специфика вокальных циклов.

Тема 17.

Музыкальная культура рубежа XIX - XX веков.

Музыкальная культура рубежа XIX – XX веков. Факторы обновления музыкального мышления (неевропейские культуры, архаический фольклор, «музыкальное реставраторство»). Австрийская музыкальная культура этого периода. Художественные объединения Вены, Венский Сецессион.

Тема 18.

Творчество Г. Малера.

Творчество Г. Малера. Эволюция творчества, Малер-дирижер. Переосмысление романтической эстетики (новая трактовка романтических мотивов: конфликта личности и мира, исповедальности, понимания искусства как проповеди, заострение контрастов, идея синтеза искусств), влияние Сецессиона. Новаторство музыкального языка. Новая трактовка жанров симфонии и песни.

Тема 19.

Творчество М. Рegera.

Творчество М. Рegera. Эволюция творчества. Эстетические принципы. Постромантическое бахианство и творчество М. Рegera.

Тема 20.

Творчество Р. Штрауса.

Творчество Р. Штрауса. Симфоническая музыка: новая трактовка жанра симфонической поэмы. Трактовка автобиографической темы (Домашняя симфония). Симфонии как «музыкальный репортаж» (Альпийская симфония). Музыкальный театр: новаторство «в обход вершины Вагнера». Типология оперного творчества. Мировоззренческие антитезы и единство творческих позиций. Влияние стиля модерн.

Тема 21.

Итальянский веризм.

Итальянский веризм и его проявление в опере. Р. Леонкавалло. П. Масканьи.

Творчество Д. Пуччини. Черты веризма и новые художественные направления (импрессионизм, модерн, символизм). «Большая оперная триада», творчество 1910 – 1920-х годов. Новаторство оперных форм.

Тема 22.

Музыкальный импрессионизм.

Музыкальный импрессионизм: история возникновения и становления, истоки (наследие реализма и романтизма), «эстетика моментальности». Новая трактовка пространства и времени в живописи и в музыке.

Символизм и музыкальное искусство рубежа веков.

Тема 23.

Творчество К. Дебюсси.

Творчество К. Дебюсси и основные художественные направления рубежа XIX – XX веков (импрессионизм, символизм, пассаизм), влияния искусства Востока и «новой русской школы». Импрессионистские черты музыкального языка Дебюсси.

Тема 24.

Творчество М. Равеля.

Творчество М. Равеля: этапы эволюции, основные жанры. Особенности творческой индивидуальности, черты современных художественных направлений. Обновление эстетики и стиля после Первой мировой войны.

Тема 25.

Музыкальная культура 20-40-ых годов XX века.

Музыкальная культура Европы между двумя мировыми войнами. Новые черты художественного мировоззрения, концепция О. Шпенглера («культура» и «цивилизация») и проблемы нового искусства. Основные этапы развития музыкальной культуры (20-е и 30 - 40-е годы).

Тема 26.

Французская музыкальная культура 20-ых годов.

Французская музыкальная культура 20-х годов. Творчество композиторов «группы шести». Манифесты Э. Сати и Ж. Кокто. Творчество А. Онеггера: музыкальный театр и симфонические произведения.

Тема 27.

Творчество О. Мессиана.

Творчество О. Мессиана: этапы эволюции, эстетика, стиль. Основные составляющие эстетики: католическая традиция, восточная философия, созерцание природы.

Тема 28.

Музыкальная культура Австрии и Германии 10-20-ых годов.

Музыкальная культура Германии и Австрии после Первой мировой войны. Художественные тенденции 20-х годов: неоклассицизм, «новая вещественность», поиски нового языка и пропаганда новой музыки. Музыкальный экспрессионизм как одно из магистральных направлений в немецком искусстве 1910-20-х годов.

Тема 29.

Нововенская школа.

Нововенская школа: условия возникновения, эстетические установки, этапы эволюции, эстетические стимулы создания додекафонии. А. Шенберг как глава школы, эстетические позиции, эволюция творчества, стиль.

Тема 30.

Творчество А. Веберна.

Творчество А. Веберна. Новый интеллектуализм, «музыкальный миф» Веберна. Влияние натурфилософии Гете, черты разных художественных стратегий XX века (экспрессионизм, неоклассицизм, символизм, абстракционизм). Магия симметрии и додекафонная техника.

Тема 31.

Творчество А. Берга.

Творчество А. Берга. «Романтическая» составляющая творчества, числовая символика, особенности додекафонной техники

Тема 32.

Музыкальная культура Австрии и Германии 20-40-ых годов.

Музыкальная культура Германии и Австрии в годы фашизма. Позиции музыкантов в условиях фашистской диктатуры.

Творчество П. Хиндемита: поиски 20-х годов, творчество в 30-40-е годы, послевоенные десятилетия.

Тема 33.

Творчество К. Орфа.

Творчество К. Орфа: эволюция творчества, музыкальный театр (поиски нового синтеза искусств), сценические кантаты, педагогическая концепция.

Тема 34.

Творчество Б. Бартока.

Творчество Б. Бартока: эволюция творчества в 1900-1910-е годы, музыкальный театр Бартока, произведения 1920-х, 1930-40-х годов, эстетика, стиль, значение фольклорных исследований.

Тема 35.

Английская музыкальная культура XX века.

Английская музыкальная культура XX века: традиции и современность. Тайна 200-летнего музыкального молчания. Английское музыкальное возрождение начала XX века.

Творчество Б. Бриттена: эволюция, связь с национальными и европейскими традициями. Музыкальный театр Бриттена как феномен искусства XX века

Тема 36.

Американская музыкальная культура.

Ч. Айвз и традиции американской музыкальной культуры.

История русской музыки

Тема 1.

Источники изучения и периодизация. Претворение византийского певческого канона.

Источники изучения и периодизация. Прямые и косвенные исторические источники. Принципы периодизации (исторический, лингвистический, семиографический, литургический).

Претворение византийского певческого канона. Взаимодействие греческой и славянской культур как основа русского церковно-певческого искусства. Проблема перевода литургических текстов.

Тема 2.

Певческие книги XI–XIV вв. Нотации XI–XIV вв. Взаимодействие искусств в храмовом синтезе.

Певческие книги XI–XIV вв. Нотации XI–XIV вв. Церковно-певческое искусство как составная часть ансамбля христианской культуры Руси. Принципы взаимодействия литературы, иконописи, храмового зодчества с церковно-певческим искусством.

Тема 3.

Музыкальные центры Древней Руси. Явление многораспевности. Авторские и местные стили. Певческие книги XV – XVII вв. Нотации XV – XVII вв.

Музыкальные центры Древней Руси. Роль монастырей в развитии певческого искусства. Явление многораспевности. Авторские и местные стили. Певческие

книги XV – XVII вв. Принципы организации певческой книжности: календарный, жанровый, осмогласный, нотация, певческие книги, репертуар.

Нотации XV – XVII вв.

Тема 4.

Теория музыки в XV – XVII вв. Реформы нотации. Становление русской мысли о музыке.

Теория музыки в XV – XVII вв. Становление русской мысли о музыке. Развитие теоретической мысли, музыкально-эстетическая полемика. Реформы нотации. Формирование теоретических и педагогических разделов певческих книг. От азбук-перечислений – до толкований знамен; терминология, структура азбук, состав знаков и принципы систематизации, включение дидактических разделов.

Тема 5.

Колокола и колокольные звоны.

Колокола и колокольные звоны. Исторические свидетельства о культуре колокольного звона на Руси. Колокольный звон в организации архитектурного пространства, литургического действия, в церковном, монастырском и приходском обиходе.

Тема 6.

Певческое искусство в XVII в. в историческом контексте. Обновление системы жанров и стилей русского церковно-певческого искусства.

Певческое искусство в XVII в. в историческом контексте: смута, польская интервенция, начало новой правящей династии. Присоединение Украины к России. Церковные реформы и книжные справы, отраженные в нотированных рукописях. Новые стили и манеры пения. Дьякон Павел Аллепский и его восприятие певческого искусства Московской Руси. Обновление системы жанров и стилей русского церковно-певческого искусства.

Тема 7.

М.И. Глинка в контексте эпохи и основных тенденций отечественной и европейской музыкальных культур.

М.И. Глинка как явление русской музыкальной культуры первой половины XIX века. Творческий портрет Глинки: национальное и общеевропейское, традиции и новаторство. Музыкальный язык, стилистика, жанровая система. «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» - два жанровых направления русской оперной классики. Симфонические сочинения Глинки как основа русского классического симфонизма. Романсовый и инструментальный жанры в творчестве Глинки. Глинка и следующие поколения русских музыкантов. Место Глинки в классической музыке XX-XXI столетий.

Тема 8.

А.С. Даргомыжский и его роль в отечественной и европейской музыке.

Творческий портрет композитора на фоне эпохи 1830-1860-х годов. Особенности эстетики, стилистики, драматургии и музыкального языка

Даргомыжского. Оперные новации Даргомыжского (от «Эсмеральды» к «Каменному гостю»). Музыкальный язык и жанровые особенности романсов и симфонических сочинений композитора. Значение творческих новаций Даргомыжского для русской и европейской музыки последующих эпох.

Тема 9.

А.Н. Серов и А.Г. Рубинштейн как представители переходного этапа между эпохой Глинки и Даргомыжского и музыкантами 1860-х годов.

Многообразие направлений деятельности обоих музыкантов. Значение Серова-критика и Рубинштейна-пианиста и организатора для развития демократических и просветительских основ русской музыкальной культуры. Творчество Серова и Рубинштейна как переходный этап от Глинки к композиторам-«шестидесятникам». Особенности оперной драматургии Серова на примерах «Юдифи», «Рогнеды», «Вражьей силы». Стилистика, музыкальный язык и драматургия сочинений Рубинштейна на примерах оперы «Демон», симфонии № 2 «Океан», романсов, фортепианного концерта № 4.

Тема 10.

Русская музыкальная культура 1860-1870-х годов.

Особенности национальной культуры в связи с «разночинным» периодом русской истории. Идеи и эстетика «шестидесятничества», их претворение в области музыкальной культуры. Виднейшие представители музыкального просветительства и музыкальной критики.

Тема 11.

Музыкальные организации 1860-1870-х годов, их эстетическая платформа и особенности деятельности.

Новые музыкальные организации в России 1860-х годов (РМО, Консерватория, «Могучая куча»). Идеино-эстетические программы, традиции и подходы к воспитанию музыкантов в Консерватории и «Могучей кучке». Роль этих организаций в становлении общедоступного профессионального музыкального образования в Россию.

Тема 12.

Деятельность и творчество М.А. Балакирева и Ц.А. Кюи.

Балакирев как организатор кружка «Могучая кучка». Направления педагогической работы и эстетические предпочтения Балакирева-наставника. Композиторское творчество Балакирева: эволюция музыкального языка, жанры творчества. Деятельность Кюи в сферемузикальной критики как «провозглашение» (вместе с В.В. Стасовым) эстетической программы «Могучей кучки». Оперное и романсовое творчество Кюи: темы и образы, музыкальный язык, драматургия.

Тема 13.

М.П. Мусоргский как представитель кружка «Могучая кучка».

Эстетика, темы и жанры творчества Мусоргского. Традиции и новаторство в сочинениях Мусоргского. Специфика музыкального языка и его эволюция на

протяжении 1860-1870-х годов. Народные драмы и комические оперы Мусоргского: драматургия, особенности стилистики. Вокальное творчество Мусоргского: развитие традиций, новации в содержании и музыкальном языке. Хоровой и инструментальный жанры в творчестве Мусоргского. Мусоргский и музыканты последующих эпох.

Тема 14.

А.П. Бородин как представитель кружка «Могучая кучка».

Эстетика, темы и жанры творчества Бородина. Формирование стиля и музыкального языка в «докучкинский» период деятельности и в годы пребывания в кружке Балакирева. Бородин-симфонист: становление эпического направления в его симфоническом творчестве. Оперный, вокальный и камерно-инструментальный жанры в музыке Бородина: традиции и новаторство. Бородин и музыканты последующих эпох.

Тема 15.

Деятельность и творческое наследие Н.А. Римского-Корсакова.

Н.А. Римский-Корсаков как явление русской музыкальной культуры второй половины 19 века и как представитель петербургской композиторской школы и кружка «Могучая кучка». Творческий портрет Римского-Корсакова, его эстетика и музыкальный язык. Главные идеи и темы творчества. Место композитора в отечественной и мировой музыкальной культуре. Римский-Корсаков и искусство XX-XXI веков. Современные проблемы творчества Римского-Корсакова.

Тема 16.

Эстетика и жанровая система творчества Н.А. Римского-Корсакова.

Особенности музыкально-эстетических взглядов Римского-Корсакова. Жанровое разнообразие его творческого наследия. Жанровая иерархия его творчества.

Тема 17.

Оперный жанр в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.

Место оперы среди других жанров музыки композитора. Особенности его оперной эстетики. Проблемы традиции и новаторства в операх Римского-Корсакова. Жанровые сплавы и эволюция музыкального языка в операх композитора. Развитие оперного жанра у Римского-Корсакова от эпохи 1870-х к 1900-м годам.

Тема 18.

Симфонические жанры в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.

Место симфонических жанров в наследии Римского-Корсакова. Традиции отечественных и западноевропейских мастеров в симфонической музыке композитора. Жанровое разнообразие оркестровых сочинений Римского-Корсакова. Оркестр Римского-Корсакова и значение принципов его инструментовки для русской симфонической музыки. Музыкальный язык и особенности развития музыкального материала в симфонических сочинениях Римского-Корсакова. Значение программности и жанровости в оркестровой

музыке композитора. Роль симфонических произведений Римского-Корсакова в отечественной и мировой музыке.

Тема 19.

Романсовый, инструментальный, концертный, кантатно-ораториальный жанры в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.

Место в творческом наследии Римского-Корсакова романсового, концертного, кантатно-ораториального и инструментального, жанров. Особое значение романсового творчества. Традиции композиторов-предшественников в романсовом жанре у Римского-Корсакова. Тематика романсов и особенности выбора автором поэтических образцов. Стилиевые и жанровые особенности романсов композитора в разные годы. Эволюция музыкального языка Римского-Корсакова в романсах 1860-1890-х годов. Принципы взаимодействия слова и музыки в романсах композитора. Место романсов Римского-Корсакова в отечественной музыкальной культуре.

Тема 20.

Деятельность и творческое наследие П.И. Чайковского.

Творческий портрет П.И. Чайковского как художественной индивидуальности и как представителя музыкального «шестидесятничества». Личность композитора, темы и образы его творчества. Стилистика и музыкальный язык произведений Чайковского в контексте взаимодействия отечественной и западноевропейской музыкальных традиций. Особенности новаторства Чайковского. Место композитора в русской и мировой музыкальной культуре. Чайковский и современная эпоха. Актуальные проблемы творчества Чайковского.

Тема 21.

Эстетика и жанровая система творчества П.И. Чайковского.

Особенности музыкально-эстетических представлений Чайковского на фоне общего «народнического» направления его эстетики. Жанровый круг произведений композитора. Жанровая иерархия его творчества и её специфика.

Тема 22.

Симфонические жанры в творчестве П.И. Чайковского.

Роль симфонических жанров в наследии Чайковского. Основные жанры симфонической музыки композитора. Музыкальный язык и методы развития музыкального материала в симфонических произведениях Чайковского. Программный и непрограммный симфонизм Чайковского. Место симфонических произведений композитора в отечественной и мировой музыкальной культуре.

Тема 23.

Оперный жанр в творчестве П.И. Чайковского.

Место оперного жанра в русской музыкальной культуре 1860-1890-х годов. Роль оперы в творческом наследии Чайковского. Оперная эстетика композитора. Традиции и новаторство в оперном творчестве Чайковского. Разновидности оперного жанра в наследии композитора. Эволюция жанра в творчестве Чайковского на протяжении 1860-1890-х годов.

Тема 24.

Камерный и концертный жанры в творчестве П.И. Чайковского.

Место камерных жанров (камерно-вокальных, камерно-инструментальных, инструментальных) в русской музыкальной культуре второй половины XIX века. Разновидности камерных жанров в творческом наследии Чайковского. Чайковский как один из крупнейших мастеров русского романса. Тематика и музыкальный язык романсов композитора. Выбор поэтических текстов, взаимодействие слова и музыки, вокальной и фортепианной партий в романсах Чайковского. Разновидности камерно-инструментального жанра в творческом наследии композитора. Чайковский как один из авторов первых классических русских квартетов, трио, секстета. Стилистика и музыкальная драматургия камерных ансамблей композитора. Чайковский как родоначальник русского классического инструментального концерта. Традиции и находки композитора в этом жанре. Роль камерно-вокальных, камерно-инструментальных, инструментальных и концертных сочинений Чайковского в русской и мировой музыке.

Тема 25.

Балетный, кантатно-ораториальный и хоровой жанры в творчестве П.И. Чайковского.

Балеты Чайковского и их реформаторские черты. Роль композитора в развитии этого жанра. Тематика балетов Чайковского, их формы и музыкальный язык. Кантатно-ораториальный жанр и духовная музыка в наследии композитора.

Тема 26.

Русская музыкальная культура 1880-1890-х годов.

Музыкальная культура России 80-х-90-х годов XIX века. Новые тенденции в развитии отечественного искусства: идеалы академизма и профессионализма, сменившие культ национального своеобразия и новаторства «кучкистского» периода, новый уровень освоения европейских достижений, «реабилитация эстетизма», начало возрождения церковно-певческих традиций.

Тема 27.

Творчество А.К. Глазунова.

А.К. Глазунов как один из лидеров русского музыкального академизма, переосмысление и обновление традиций балакиревской школы. Особенности симфонизма, камерные жанры.

Тема 28.

Творчество А.К. Лядова.

Творчество А.К. Лядова: между академизмом 1880-х и эстетикой Серебряного века: парадоксальность эстетических позиций и исторической роли.

Тема 29.

Творчество С.И. Танеева.

С.И. Танеев и русский музыкальный академизм конца XIX века. Претворение принципов европейского («брамсовского») историзма музыкального мышления.

Танеев и Серебряный век. Симфоническое творчество. «Орестея». Кантаты. Камерные жанры.

Тема 30.

Творчество А.С. Аренского и В.С. Калинникова.

Творческие портреты А.С. Аренского и В.С. Калинникова.

Тема 31.

Музыкальная культура 1900-1910-х годов.

Музыкальная культура русского Серебряного века. Обновление музыкальной культуры. Новые художественные стратегии и музыка (модерн, символизм, импрессионизм, пассаизм и др.). Охранительно-консервативные тенденции, «новое направление» в духовной музыке, зарождение русского музыкального авангарда в 1910-е годы. Диалог десятилетий (1900-1910-е годы). Судьбы жанров.

Тема 32.

Творчество А.Н. Скрябина.

Творчество А.Н. Скрябина в контексте русского символизма и модерна. Философско-эстетические позиции. Мессианизм Скрябина и традиции русской культуры. Эволюция творчества. Новаторство трактовки жанров и музыкального языка.

Тема 33.

Творчество С.В. Рахманинова.

С.В. Рахманинов и Серебряный век. «Консерватизм» и «романтизм» Рахманинова в контексте современных исканий. Черты символизма и модерна. Проблемы эволюции творчества, зарубежный период. Ведущие жанры творчества.

Тема 34.

Творчество Н.К. Метнера.

Н.К. Метнер и охранительные тенденции в русском искусстве начала века. Актуальные для Серебряного века черты мышления. Особенности творческого пути и эстетических позиций. Основные жанры творчества.

Тема 35.

Творчество И.Ф. Стравинского.

Феномен И.Ф. Стравинского: национальное русское и универсальное мировое в творчестве композитора. Своеобразие эстетики и стиля. Проблемы творческой эволюции («русский», «неоклассицистский», «додекафонный» периоды).

История современной отечественной музыки

Тема 1.

Обзор музыки начала XX века.

Многоукладность русской культуры. «Русский культурный ренессанс» (Н. Бердяев). Динамика «переходного типа культуры» (Т. Левая). Обилие

художественных направлений: футуристы, символисты и др. Манифесты, декларации как отражение новых художественных процессов.

Символизм как «миропонимание». Влияние символизма на творчество Рахманинова, раннего Мясковского.

«Мирискусники», их эстетические взгляды. С. Дягилев и его театральнo-антрепризная деятельность: исторические концерты, «Парижские сезоны». Фигура И. Стравинского и значение его раннего творчества.

Тема 2.

Государственное музыкальное строительство (1917 – 1921 годы).

Идеи государственного музыкального строительства в первые годы после Октября. Первые декреты советской власти. Наркомпрос и его работа (А.В. Луначарский). Новые художественные формы: массовые зрелища.

Тема 3.

Основные художественные направления в отечественной музыке 1920-х годов (РАМП, АСМ).

Художественные организации: пролеткульт, РАМП, АСМ, их эстетическая и политическая платформа. АГИТПРОМ и его просветительская деятельность. Развиваемые жанры: масскультура, хоровое дело (РАМП), инструментальная музыка (АСМ). Обострение борьбы между основными художественными направлениями к концу 1920-х годов. Создание художественно-творческих союзов (1932).

Тема 4.

Музыкальный театр 1920-х годов – основные тенденции развития.

Общественное и гражданственное значение театра в первые годы после Октября. В. Мейерхольд: «Театр Октября», основные жанры. Новаторские принципы «театра Мейерхольда», их влияние на развитие музыкального театра: Шостакович – «Нос», Прокофьев – «Любовь к трем апельсинам». Монтажные принципы драматургии, значение гротеска и «театра масок».

Тема 5.

Эстетические принципы музыкального театра С.С. Прокофьева. «Игрок».

С. Прокофьев и его отношение к оперной классике. Ранние оперы «Игрок» - первая опера на сюжет Достоевского. Драматургия: значение финальных кульминаций. Построение и структура сцены в игорном доме. Музыкальные образы. Стилистика - особенности музыкального языка: «опера на тубах» (Асафьев).

Тема 6.

Опера «Огненный ангел» С.С. Прокофьева.

История создания и сценическая судьба. О романе В. Брюсова. Центральное значение образа Ренаты. Стилистика оперы, в частности, роль лейтмотивов.

Тема 7.

Отечественный симфонизм 1920-х годов – основные тенденции развития.

Отечественная симфония 1920-х годов в общеевропейском процессе. Судьба жанра «большой симфонии». Формирование симфонизма Н. Мясковского и Дм. Шостаковича. Связь симфонии с «эстетикой факта» (симфонии № 2 и № 3 Шостаковича).

Тема 8.

Ранний симфонизм Прокофьева в контексте развития русского симфонизма 1920-х годов.

Особенности симфонизма Прокофьева. Разнонаправленность в развитии раннего симфонизма:

- а) классицистская линия;
- б) «скифство» в контексте развития традиций русского эпического симфонизма;
- в) симфония - инструментальная драма.

Тема 9.

Обзор советской музыкальной культуры 1930-х годов.

Процессы стабилизации в советском искусстве 1930-х годов. Создание классических произведений в отечественной культуре: архитектура и градостроительство, литература и поэзия, кинематограф.

Тема 10.

Развитие жанра кантаты и оратории в 1920-1930-х гг.

Отражение в кантатно-ораториальном творчестве исторической темы: С. Прокофьев, Шапорин, М. Коваль. Модели эпического и лирического: характеристика музыкального языка - кантаты Прокофьева, симфонии-кантаты Шапорина, оратории Ковалья.

Тема 11.

Симфонизм 1930-х гг. – основные тенденции развития.

Симфонические средства современной тематики (А. Книппер, М. Штейнберг, В. Щербачев). Особенности симфонизма Мясковского и Шостаковича данного периода творчества.

Тема 12.

Музыкальный театр 1930-х годов: основные тенденции развития.

Дискуссии о песенной опере в 1930-е годы. «Тихий Дон» И. Держинского как образец песенной оперы: драматургия, образы, стиль.

Тема 13.

Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: компоненты стиля и драматургии.

Опера Шостаковича «Катерина Измайлова» трагедия-сатира. Лесков и Шостакович. Драматургия, центральный образ. Судьба оперы: создание двух редакций, их различие.

Тема 14.

Развитие жанра инструментального концерта в советской музыке 1920-1930-х годов.

Значение жанра инструментального концерта в творчестве С. Прокофьева. Концерт Шостаковича для фортепиано № 1 как образец полистилистики. Динамический профиль концерта.

Тема 15.

Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны. Маскультура. Симфонии военных лет.

Соотношение музыкальных жанров в годы Великой Отечественной войны. Мобилизационные жанры: песня. Особенности симфоний военных лет: характер программности, динамика, центральная идея – конфликт добра и зла, интерпретация образа врага.

Тема 16.

Камерно-инструментальная музыка 1940-х годов (трио, квартет, фортепианная соната).

Инструментальный ансамбль как углубленно-психологический жанр: Шостакович (фортепианное трио). Классцистские традиции: струнные квартеты Шостаковича. «Большие сонаты» Прокофьева для фортепиано и их значение. Камерный ансамбль и фольклор (квартет № 2 С. Прокофьева).

Тема 17.

Отечественная музыка первого послевоенного десятилетия (1946-1956). Общественно-музыкальные процессы: о постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и его последствиях

Общественно-музыкальные процессы первого послевоенного десятилетия. Политизация в искусстве. Постановления ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 и его пагубное воздействие на развитие музыкального творчества.

Тема 18.

Проблемы развития отечественного симфонизма в 1940-1950-х годах (Шостакович, Прокофьев, Мясковский).

Развитие лирико-психологического симфонизма в позднем творчестве Прокофьева, Мясковского. Отзвуки военных лет. Новые стилевые черты в симфониях Шостаковича.

Тема 19.

Отечественная музыка в 1957-1967 годах: эпоха общественного перелома. Новые тенденции в музыкальном творчестве.

1957-1967 гг. – эпоха общественного перелома. Революционные процессы в развитии музыкального творчества. Восстановление множественности творческих направлений. «Новая фольклорная волна». Симфонизм 1960-х годов и его основные черты: «симфонические искания».

Тема 20.

Поздний симфонизм Шостаковича: черты стиля.

Отражение в поздних симфониях Шостаковича новых стилевых черт: значение программности – музыка и слово; жанровые модели – вокальная симфония, внутренняя программность. Особенности циклов, сфера медитации, ее значение.

Тема 21.

Позднее камерно-инструментальное творчество Шостаковича.

Струнные квартеты Шостаковича в поздний период творчества, их роль в развитии стиля. Разнообразии циклов, применения двенадцатитоновости, значение сонорики, особенности «выписанной» алеаторики. Общее углубление трагедийности, роль медитативности.

Тема 22.

Русская музыка 1960-1980 годов (Свиридов, Щедрин, Слонимский и др.)

Значение вокальных и хоровых жанров в творчестве Г. Свиридова. Основные темы творчества: Родина, поэт, родная природа. Свиридов и фольклор. О мелодике Свиридова. Хоровые и вокальные циклы. Свиридов и поэтическое слово.

Драматургия и образы оперы Р. Щедрина «Мертвые души».

Принципы музыкального театра С. Слонимского: «Виринея», опера-баллада «Мария Стюарт».

Тема 23.

Творчество В. Гаврилина

Творческий портрет В. Гаврилина: Вокальные циклы. Хоровая симфония-действие «Перезвоны»: связь с фольклором, поэтические тексты, драматургия, художественная идея.

Тема 24.

Русская хоровая музыка 1970-1980-х годов (Сидельников, Щедрин и др.)

Хоровые жанры в конце XX века. Духовные жанры: литургия, духовный концерт. Связь хоровой музыки с истоками: русской церковной музыкой XIX и начала XX века.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётно-экзаменационные требования по курсу «История музыки (зарубежной, отечественной)» включают в себя ответ по билетам и музыкальную викторину. Билеты состоят из 1–2 вопросов, подразумевающих развернутый ответ, касающийся характеристики определенного периода или явления в истории музыки в целом или в творчестве конкретного композитора или анализа музыкального произведения. Устный ответ может сопровождаться музыкальными иллюстрациями на инструменте.

Отвечая на вопросы, обучающийся должен продемонстрировать знание теоретического материала, умение ориентироваться в эволюции основных жанров западноевропейской и русской музыки, рассматривать музыкальное произведение в динамике художественного и культурно-исторического процесса, а также владение практическими навыками анализа музыкальных произведений в

контексте эпохи. В каждом семестре проводится текущая проверка знаний музыкального материала в форме музыкальной викторины, составленной из фрагментов пройденных сочинений. При выставлении итоговой оценки учитывается общая активность работы обучающегося в течение семестра, а также результаты их выступлений на семинарах.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. кн. 1. М., 1986. Т. 2. М., 1982.
2. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1969.
3. Конен В. История зарубежной музыки. Учебник. Вып. 3. М., 1989.
4. Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. М., 1997.
5. Музыка Французской революции XVIII века. Бетховен. М., 1967.
6. Музыка Австрии и Германии XIX века. кн.1, 2. М., 1973.

Зарубежная музыка XIX-XX века.

1. Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран: сб. трудов. М., 1990.
2. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
3. Маркус С.А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления. // История музыкальной эстетики в 2-х т., т. 2., М., 1968, с. 433-545.
4. Мартынов И. Берджих Сметана. М., 1963.
5. Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.
6. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.
7. Музыкальная эстетика Германии XIX века. М., 1982, т. 2.
8. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Соч. в 2-х т., М., 1990.
9. Ницше Ф. Казус Вагнера // Там же.
10. Порфирьева А. Лейтмотив и логические основы лейтмотивной работы Вагнера. «Тристан и Изольда» // Проблемы музыкознания, вып. 2. ЛГИТМИК, Л., 1989. // Аспекты теоретического музыкознания. Л., 1989.
11. Рогожина Р. Сезар Франк. М., 1969.
12. Серов А. Рихард Вагнер и его реформа в области оперы. // Избранные статьи, т. 2. М.-Л., 1957.
13. Серов А. «Фауст», опера Гуно // Избранные статьи, т. 1. М., 1950.
14. Соллертинский И. Верди // Музыкально-исторические этюды. Л., 1956.
15. Соловцова Л. Д. Верди. М., 1966.

16. Филиппов А. От «Тристана» к «Парсифалю» (к проблеме «Вагнер и немецкий романтизм») // Из истории западно-европейской оперы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 101. М., 1988.
17. Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1957.
18. Хюбнер Курт Истина мифа. Республика, М., 1996. (раздел о Вагнере)
19. Шоу Б. О музыке и музыкантах.
20. Энди'д В. Папаша Франк // Советская музыка, 1965, № 11.
21. Донатти-Петтени Д. Г. Доницетти. Л., 1980.
22. Пастура Ф. Беллини. М., 1989.
23. [Россини Д.] Джоаккино Россини. Избранные письма. Высказывания. Воспоминания. Л., 1968.
24. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3: учебник. М., 1972.
25. Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 1976.
26. Музыка Австрии и Германии. М., 1975.
27. Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974.
28. Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран: сб. трудов. М., 1990.
29. Фёдоров Ф. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988.
30. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
31. Музыка Австрии и Германии XIX века. Т.1, 2. М., 1975.
32. Проблемы музыкального искусства германоязычных стран / Сб. трудов МГК. М., 1990.
33. Музыкальная эстетика Франции XIX века. Музыка, М., 1974.
34. Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX - начало XX века. Музыка, Л., 1972.
35. Адорно Т. Заметки о партитуре «Парсифаля» // Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999; СМ., 1988, № 6.
36. Адорно Т. Рассказы Гофмана в мотивах Оффенбаха // Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999.
37. Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX - начала XX века. М., 1961.
38. Альшванг А. Оперные жанры «Кармен» // Избранные статьи. М., 1959.
39. Барсова И. Мифологическая семантика вертикального пространства в оркестре Р. Вагнера // Из истории западно-европейской оперы. ГМПИ им. Гнесиных: сб. трудов. М., 1988.
40. Бенестаф Ф. Шельдеруп-Эббе Д. Э. Григ – человек и художник. М., 1986.
41. Берлиоз Г. «Фауст» Гуно // Избранные статьи. М., 1956.
42. Блок А. Искусство и революция (По поводу творения Рихарда Вагнера) // Собр. соч. в 12-ти т., т. 8. М., 1936.
43. Бэлза И. Антонин Дворжак. М., 1949.
44. Вагнер Р. Избранные статьи. М., 1935.
45. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
46. Вагнер Р. Моя жизнь. М., 1912.
47. [Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Статьи и материалы. Музыка, М., 1974.
48. [Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Сб. ст. Музыка, М., 1987.

49. Воронова М. Оперный симфонизм Вагнера в его связях с романтическим симфонизмом // Из истории западно-европейской оперы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 101. М., 1988.
50. Гамрат-Курек Г. Традиции раннеромантической вокальной баллады в произведениях Вагнера // Исследования исторического процесса классической и современной зарубежной музыки: Сб. ст. / МГОЛГК. М., 1980.
51. [Дворжак А.] Антонин Дворжак: сб. ст. / сост. и общ. ред. Л. Гинзбурга. М., 1967.
52. Кенигсберг А. «Парсифаль» Вагнера и традиции немецкого романтизма XIX века // Проблемы музыкальной науки. М., 1983, вып. 21.
53. Кремлёв Ю. Жюль Массне. М., 1969.
54. Кремлёв Ю. Камиль Сен-Санс. М., 1970.
55. Курт Э. Романтическая гармония и её кризис в «Тристане» Вагнера. Музыка, М., 1978.
56. Левашёва О. Эд. Григ. Очерки жизни и творчества. М., 1975.
57. Левик Б. Рихард Вагнер. Музыка, М., 1978.
58. Лейтес Р. Драматургические особенности оперы «Отелло». М., 1968.
59. Лист Ф. "Летучий голландец" Вагнера // Избр. статьи., М., 1959.
60. Лиштанберже А. Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1905.
61. Лосев А.Ф. Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем: Вопросы эстетики, № 8. М., 1968. сс. 67-196.
62. Манн Т. Страдание и величие Рихарда Вагнера. // Собр. соч. в 10 т., М., 1965, т.10.
63. Маркус С.А. Музыкально-эстетические воззрения Вагнера и этапы их становления. // История музыкальной эстетики в 2-х т., т. 2., М., 1968, сс. 433-545.
64. Мартынов И. Берджих Сметана. М., 1963.
65. Друскин М. Иоганнес Брамс. М., 1970.
66. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1967.
67. История зарубежной музыки: учебник. Вып. 5.
68. Музыка XX века. Очерки. Ч. 1, кн. 1-2, Ч. 2, кн. 3. М., 1976, 1977, 1980.
69. Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы. М., 1975.
70. Дебюсси Клод. Статьи. Рецензии. Беседы. М.-Л., 1964.
71. Дебюсси и музыка XX века. Л., 1983.
72. Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. М., 1962.
73. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Л.-М., 1964.
74. Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.
75. Егорова Б. Дебюсси и его окружение // «Музыкальная академия». 2002, № 4.
76. Кокорева Л. Дебюсси и символизм // Слово и музыка. Материалы научн. конф. Труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 36. М., 2002.
77. Филенко Г. Французская музыка 1-й половины XX века. Л., 1983.
78. Векслер Ю. За гранью музыкального... Размышления о символике в музыке Альбана Берга // Музыкальная академия. 1997, № 2.
79. Векслер Ю. Мир композитора Альбана Берга: между иллюзией и реальностью // Искусство XX века: уходящая эпоха? Нижний Новгород, 1996.
80. Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963.
81. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.

82. Белецкий И. Антон Брукнер М., 1970.
 83. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965.
 84. Краузе Э. Рихард Штраус. М., 1961.
 85. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. М., 1970.
 86. Левашёва О. Пуччини и его современники. М., 1965.
 87. [Малер Г.] Густав Малер. Письма, воспоминания. М., 1968.
 88. Музыкальная академия. 1994, № 1 (подборка статей о Малере).
 89. Нестьев И. Джакомо Пуччини. М., 1963.
 90. Раппопорт Л. Антон Брукнер. М., 1963.
 91. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986.
 92. Власова Н. Творчество Арнольда Шенберга. М., 2007.
 93. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
 94. История зарубежной музыки: учебник. Вып. 5, 6.
 95. История зарубежной музыки. XX век. М., 2005.
 96. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1970.
 97. К изучению Нововенской школы // Музыкальная академия. 1994, № 1.
 98. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
 99. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
 100. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974.
 101. Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984.
 102. Михайлов А. Отказ и отступление. Пространство молчания в произведениях Антона Веберна // А.В. Михайлов. Музыка в истории культуры. М., 1998.
 103. Музыка XX века: очерки. Часть 1, кн. 4. кн. 5-а.
 104. Павлишин С. Арнольд Шёнберг. М., 2001.
 105. Раппопорт Л. Артур Онеггер. М., 1967.
 106. Сарабьянов Д. К ограничению понятия авангард // Д.В. Сарабьянов. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
 107. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., 1976.
 108. Техника современной композиции. М., 2005.
 109. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. М., 1984.
 110. Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики. М., 1975 (глава о книге Шёнберга «Стиль и идея»).
 111. [Шёнберг А.] Арнольд Шенберг: вчера, сегодня, завтра. М., 2002.
- Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.
1. История русской музыки в нотных образцах. В 3-х томах / Ред. Л. Гинзбург. тт. 1-3. М., 1968-1970.
 2. Памятники русского музыкального искусства. Вып. 1-12. М., 1972-1988.
 3. Русское хоровое многоголосие XVII-XVIII веков. Хрестоматия / Сост. Н.В. Заболотная. М., 1993.
 4. Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. Л., 1968.
 5. Дилецкий Н. Хоровые произведения / Ред. Н.А. Герасимова-Персидская. Киев, 1981.
 6. Димитрий Ростовский. Рождественская драма, или Ростовское действо. / Изд. в реконструкции Е.М. Левашева. М., 1989.
 7. Алексеева Г.В. Византийско-русская певческая палеография. СПб., 2007.
 8. Асафьев Б. Русская музыка. XIX – начало XX века. Л., 1968.
 9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.

10. Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006.
11. Гарднер И.А. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. тт. 1-2. New-York, 1978, 1982; Сергиев Посад, 1999.
12. Герасимова-Персидская Н.А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983.
13. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века: встреча двух эпох. М., 1994.
14. Герцман Е.В. Византийское музыкальное мышление. Л., 1988.
15. Гордеева Е.М. Композиторы «Могучей кучки». М., 1985.
16. Гречанинов А.Т. Моя жизнь. СПб., 2009.
17. Дилецкий Н. Идеа грамматики мусикийской. Публикация, расшифровка, исследование и комментарий В.В. Протопопова. М., 1979. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7).
18. Доброхотов Б.В. Александр Алябьев: Творческий путь. М., 1966.
19. Дурандина Е.Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., 1985.
20. Зайцева Т. Милий Балакирев. Истоки. СПб., 2000.
21. Зверева С. Александр Кастальский: идеи, творчество, судьба... М., 1999.
22. История русской музыки в 10 томах. тт. 1-10. М., 1983-2004.
23. История русской музыки. Вып. 1 / Авт. О. Левашева, Ю. Келдыш, А. Кандинский. М., 1980.
24. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1 / Авт. Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский. М., 2009.
25. Келдыш Ю.В. Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1978.
26. Левашова О. М.И. Глинка: в 2-х т. М., 1987-1988.
27. Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. В 2-х томах. М., 1952-1953.
28. М.А. Балакирев: Личность. Традиции. Современники / Ред.-сост. Т.А. Зайцева. СПб., 2004.
29. Музыкальная энциклопедия. тт. 1-6 / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
30. О Глинке (к 200-летию со дня рождения). Сборник статей. М., 2005.
31. Оперы Н.А. Римского-Корсакова: Путеводитель. М., 1976.
32. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX - начала XX века. М., 1982.
33. Паисов Ю. Александр Гречанинов. Жизнь и творчество. М., 2004.
34. Плотникова Н. Русская духовная музыка XIX - начала XX века: страницы истории. М., 2007.
35. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты Российского государства XVI-XVII веков: государевы певчие дьяки и патриаршие певчие дьяки и подьяки. Челябинск, 1991.
36. Рахманова М.П. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1993.
37. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955.
38. Розанова Ю. История русской музыки. т. 2, кн. 3. Чайковский. М., 1981.
39. Русская музыка в документах и материалах. тт. 1-7. М., 1998-2012.
40. Соловцов А. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1984.
41. Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. Л., 1972.
42. Федор Крестьянин. Стихиры. Публикация, расшифровка, исследование и комментарий М.В. Бражникова. М., 1974. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 3)

43. Фесечко Т. Иван Хандошкин. Л., 1972.
 44. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. т. 1. Вып. 1-2. М., Л., 1928.
 45. Христофор. Ключ знаменной. 1604. Публикация, перевод, исследование и комментарий М.В. Бражникова и Г.А. Никишова. М., 1983. (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 9).
 46. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
 47. Ширинян Р.К. Эволюция оперного творчества Мусоргского. М., 1977.
- Отечественная музыка XX века.
1. История современной отечественной музыки: учебник для студентов музыкальных вузов. Вып. 1, 2, 3. Ред. Е.М. Тараканов - 1, 2. М., 1995, 1999. Ред. Е.Б. Долинская - 3. М., 2001.
 2. Современная отечественная музыкальная литература. Вып. 1, 2. Ред-сост. Е.Е. Дурандина. М., 2005, 2007.
 3. Степанов О. «Театр масок в опере Прокофьева "Любовь к трем апельсинам"».
 4. Савкина Н. С.С. Прокофьев. М., 1982.
 5. Сабина М. Шостакович-симфонист. М., 1976.
 6. Иконников А. Художник наших дней Н.Я. Мясковский. М., 1982.
 7. Музыка XX века: очерки. Ч. 2, кн. 3, М., 1980. сс. 124-152.
 8. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001
 9. Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1953.
 10. Дельсон Ф. Фортепианные концерты С. Прокофьева. М., 1961.
 11. Хубов Г. Арам Хачатурян. М., 1967.
 12. Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. М., 1966.
 13. Сохор А. Георгий Свиридов. М., 1972.
 14. Музыкальный мир Георгия Свиридова: сб. статей. // Сост. А. Белоненко. М., 1990.
 15. Масловская Т. Георгий Свиридов и история отечественной музыки второй половины XX века. СПб., 2005.
 16. Арановский М., Симфонические писания. М., 1979.
 17. Григорьева Г. Русская хоровая музыка 1970-1980-х годов. М., 1991.
 18. Русская музыка и XX век. // сб. статей и материалов под ред. А. Арановского. М., 1997.
 19. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. М., 1974.
 20. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990.
 21. Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. Магнитогорск, 2000.
 22. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
 23. Паисов Ю. Хор в творчестве Родиона Щедрина. М., 1980.
 24. Холопова В. Путь по центру: Композитор Родион Щедрин. М., 2000.

б) Дополнительная литература

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
2. Музыкальная культура Древнего мира. Л., 1937.
3. Герцман Е. Тайны истории древней музыки. СПб., 2007.
4. Грубер Р. История музыкальной культуры. тт.1, 2. М.-Л., 1941, 1953, 1959.

5. Андреев А. К истории Европейской музыкальной интонационности. Ч. 2. Грегорианский хорал. М., 2004.
6. Герцман Е. Языческие и христианские музыкальные древности. СПб., 2006.
7. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1972.
8. Иванов К. Трубадуры, труверы и миннезингеры. М., 2001.
9. История полифонии. Вып.1, 2, 2а. М., 1983, 1996.
10. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
11. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975.
12. Поспелова Р. Западная нотация XI –XIV веков. М., 2003.
13. Уилсон – Диксон Э. История христианской музыки. СПб., 2001.
14. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 2006.
15. Виппер Б. Итальянский Ренессанс XIII-XVI века. М., 1977.
16. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX в. М., 2001.
17. Искусство Италии XIII-XV веков. // Памятники мирового искусства. Вып. 8. М., 2001.
18. История искусств зарубежных стран. Т. 2. Искусство Средневековья и Возрождения. М., 1963.
19. Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 2006.
20. Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII вв. М., 1971.
21. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. *Cantus prius factus* и работа с ним. М., 1982.
22. Коннов В. Нидерландские композиторы XV-XVI веков. Л., 1984.
23. Русская книга о Палестрине. М., 2002.
24. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985.
25. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. чч.1, 2, 3. М., 2006, 2007.
26. Конен В. Театр и симфония. М., 1974.
27. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное Барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
28. Музыка Западной Европы XVII-XIX вв. Сумы, 1994.
29. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – 1-ой половины XVIII века. М., 1983.
30. Рубаха Е. Эпоха барокко: некоторые принципы исполнительства. // Журн. Музыкальная Академия, 2004, № 4.
31. Старинная музыка в контексте современной культуры. М., 1989.
32. Горович Б. Оперный театр. Л., 1984.
33. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып.1, 2, 3. М., 1986, 1987, 1988.
34. Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1971.
35. Конен В. Перселл и опера. М., 1978.
36. Уэстреп Дж. Генри Перселл. Л., 1980.
37. Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера. тт. 1, 2. М., 1998, 2004.

38. Лучина Е. Некоторые особенности взаимодействия барочных и классицистских тенденций в операх А. Скарлатти. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 84. М., 1986.
39. Федосеев И. Оперы Г.Ф. Генделя и Королевская Академия музыки в Лондоне (1720 – 1728). СПб., 1996.
40. Баранова Т. Из истории органной мессы. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 40, М., 1978.
41. Берков В. Хроматическая фантазия Я. Свелинка. М., 1972.
42. Дородницын В. Наблюдение над стилем Фрескобальди. // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 2, М., 1973.
43. Эскина Н. Букстехуде и немецкое барокко. Самара, 1992.
44. Друскин М. Клавирная музыка. // Друскин М. Собрание сочинений. Т. 1, СПб., 2007.
45. Брянцева В. Французский клавесинизм. СПб., 2000.
46. Кузнецов К. Музыкально-исторические портреты. М., 1937.
47. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973.
48. Булычева А. Обманчивая ясность. Поэтика рококо в клавесинных пьесах Ф. Куперена. // Журн. Музыкальная Академия, 2001, № 3.
49. Малиньон Ж. Жан Филипп Рамо. Л., 1983.
50. Епишин А. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб., 2006.
51. Кузнецов К., Ямпольский И. Арканджело Корелли. М., 1953.
52. Дуков Е. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 1999.
53. Арнонкур Н. Программная музыка – Концерты Вивальди ор. 8. // Советская музыка, 1991, № 11.
54. Белецкий И. Антонио Вивальди. Л., 1975.
55. Бочаров Ю. Увертюра в эпоху Барокко. М., 2005.
56. Бочаров Ю. Air в музыке барокко. // Фортепиано, 2000, № 3.
57. Доброхотов Б. Бранденбургские концерты И.С. Баха. М., 1962.
58. Рабей В. Георг Филипп Телеман. М., 1974.
59. Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980.
60. Раабен Л. Скрипичные концерты барокко и классицизма. СПб., 2000.
61. Генрих Шютц. Сб. статей. М., 1985.
62. Штейнгард В. Генрих Шютц. М., 1980.
63. Грубер Р. Г. Гендель. Л., 1935.
64. Роллан Р. Гендель. // Музыкально-историческое наследие. Вып. 2, М., 1987.
65. Волов Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры. // Журн. Музыковедение, 2008, № 7.
66. Консон Г. Трагические оратории Генделя. // РАМ им. Гнесиных. М., 2006.
67. Федосеев И. Оратория Генделя «Мессия». // Musicus, 2007, № 9.
68. Барна И. Если бы Гендель вел дневник. Будапешт, 1972.
69. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди. М., 2005.
70. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005.
71. Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. М., 1980.
72. Бах и современность. Сб. статей. Киев, 1985.
73. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.
74. Носина В. Символика музыки Баха. М., 2004.

75. Проблемы музыкального стиля И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. М., 1985.
76. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2002.
77. Хаммершлаг Я. Если бы Бах вел дневник. Будапешт, 1965.
78. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. чч.1, 2, 3. М., 2006, 2007.
79. Кириллина Л. Опера-буффа и XX век. // Журн. Музыкальная Академия. М., 1995, № 3.
80. Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. М., 2006.
81. Конен В. Театр и симфония. М., 1974.
82. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
83. Соллертинский И. Глюк. // Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. М., 1956.
84. Аберт Г. В.А. Моцарт. Ч. I, кн.1. М., 1987. Ч. I, кн. 2. М., 1988. Ч. II, кн. 1. М., 1988. Ч. II, кн. 2. М., 1989.
85. Арнонкур Н. Драматургия Моцарта в зеркале писем об «Идоменее». Моцарт не был новатором. // Советская музыка, 1991, № 12.
86. Ванслов В. О духовных концепциях Моцарта. // Ванслов В. О музыке и музыкантах. М., 2006.
87. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008.
88. Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963.
89. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2000.
90. Эйнштейн А. Моцарт. М., 1977.
91. Окраинец И. Доменико Скарлатти. Через инструментализм к стилю. М, 1994.
92. Петров Ю. Испанские жанры в клавирном творчестве Доменико Скарлатти. // Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 40, М., 1978.
93. Захваткин. Клавирная музыка Ф.Э. Баха и ее исполнение. // Журн. Музыкальная Академия, 2008, № 1.
94. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. М., 1972.
95. Новак Л. Йозеф Гайдн. М., 1973.
96. Бородин Б. О клавирном творчестве Гайдна. // Фортепиано, 2004, № 3-4.
97. Как исполнять Гайдна. М., 2003.
98. Как исполнять Моцарта. М., 2003.
99. Альшванг. Людвиг Ван Бетховен. М., 1966.
100. Бетховен Л. Сб. статей. Вып. 1. М., 1971. Вып. 2. М., 1972.
101. Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л., 1926.
102. Берлиоз Г. Симфонии Бетховена. Избранные статьи. М., 1956.
103. Друскин М. Фортепианные концерты Бетховена. М., 1959.
104. Как исполнять Бетховена. М., 2003.
105. Кириллина Л. Л. ван Бетховен. Жизнь и творчество. В 2-х т. М., 2009.
106. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. Л., 1979.
107. Лаврентьева И. Поздние сонаты Бетховена. // Вопросы музыкальной формы. Вып. 1. М., 1966.
108. Людвиг ван Бетховен. Эстетика, творческое наследие, исполнительство. Л., 1970.
109. Нейгауз Г. О последних сонатах Бетховена. // Советская музыка, 1963, № 4.
110. Сигети Ж. Скрипичные произведения Бетховена. // Ж.Сигети. Воспоминания. Заметки скрипача. М., 1969.

111. Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. М., 1963.
112. Фортунатов Ю. «Леонора». // Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
113. Ванслов В. О духовных концепциях Моцарта. // Ванслов В. О музыке и музыкантах. М., 2006.
114. Кириллина Л. Загадки «Торжественной мессы». // Журн. Музыкальная Академия, 2000, № 1.
115. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
116. Эстетика немецких романтиков. М., 1987.
117. Адорно Т. Шуберт // Социология музыки. М., СПб., [б.г.].
118. Берлиоз Г. Мемуары. М., 1967.
119. Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956.
120. Бэлза И. Шопен. М., 1956.
121. Виеру Н. Драматургия баллад Шопена. // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
122. Ворбс Г. Ф. Мендельсон-Бартольди. М., 1966.
123. Вульфийус П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта. М., 1974.
124. Вульфийус П. Франц Шуберт. М., 1983.
125. Гольдшмидт Г. Ф. Шуберт. М., 1968.
126. Дамс В. Ф. Мендельсон. М., 1970.
127. Дамс В. Ф. Шуберт. М., 1970.
128. Житомирский Д. Р. Шуман. М., 1964.
129. Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. М., 1961.
130. Кремлёв Ю. Шопен. М., 1956.
131. Лахути А. О роли образного контраста в «Крейслериане» // там же.
132. Лист Ф. Шопен. М., 1956.
133. Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971.
134. Меркулов А. Фортепианные сюитные циклы Шумана. Вопросы целостности композиции и интерпретации. М., 1991.
135. Мильштейн Я. Очерки о Шопене. М., 1987.

Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.

1. А.Н. Скрябин в пространствах культуры XX в. М., 2009.
2. Асафьев Б. Симфонические этюды. М., 2008.
3. Баева А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. М., 2009.
4. Богомолова М.В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере великой панихиды). Вып. 1. Великая панихида знаменного распева; Вып. 2. Русское безлинейное многоголосие. М., 2005.
5. Бражников М.В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972.
6. Бражников М.В. Статьи о древнерусской музыке. Л., 1975.
7. Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева Л., 1984.
8. Вознесенский И.И. О пении в православных церквах Греческого Востока с древнейших до новых времен, Ч. 1, 2. Кострома, 1895-1896.
9. Вознесенский И.И., прот. Осмогласные распевы трех последних веков Православной Русской Церкви. Вып. 1 Киевский распев, К., 1888, М. - Лейпциг, 1898, Вып. 2 Болгарский распев, К., 1891, Вып. 3 Греческий распев в России. Киев, 1893.

10. Воспоминания о Рахманинове. Вып. 1-2. М., 1988.
11. Воспоминания о серебряном веке. Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1993.
12. Ганина М. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. Л., 1961.
13. Гимнология. Вып. 1-5 / Материалы международных конференций. МГК им. П.И. Чайковского, М., 2000-2008.
14. Греко-русские певческие параллели: Сб. научн. трудов по материалам «Бражниковских чтений» / Сост. и науч. ред А.Н. Кручинина и Н.В. Рамазанова. М.-СПб., 2008.
15. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М., 2002.
16. Гусева А.Н. Православный звон: опыт музыкально-акустического исследования. М., 2010.
17. Гусейнова З.М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII века. СПб., 2008.
18. Ефимова И.Е., Шиндин Б.А. Демественный роспев: Монодия и многоголосие. Новосибир., 1991.
19. Заболотная Н.В. Музыкальная культура Древней Руси в певческих рукописях XI-XIV веков. Учебное пособие для муз. вузов. М., 2004.
20. Звуковое пространство православной культуры. Сб. трудов. Вып. 173 / РАМ им. Гнесиных. М., 2008.
21. Ковалев М. Бортнянский (серия ЖЗЛ, вып. 748 (741)). М., 1998.
22. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
23. Мифы и Миры Александра Глазунова. Сб. ст. СПб., 2002.
24. Михайлов М. А.К. Лядов. Л., 1985.
25. Мусоргский М.П. Письма и документы. М., Л., 1932.
26. Музыкальная культура Православного мира. Традиция, теория, практика / Материалы межд. конф. / РАМ им. Гнесиных. М., 1994.
27. Музыкальная культура Средневековья / Материалы межд. конф. / МГК им. П.И. Чайковского. Вып. 1-2. М., 1990-1991.
28. Новое о Рахманинове. М., 2006.
29. Н.К. Метнер. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1981.
30. Православная энциклопедия. тт. 1-30. [Электронный ресурс] / Под. ред. Патр. Моск. и всея Руси Кирилла: <http://www.pravenc.ru>.
31. Преображенский А.В. Культурная музыка в России. Л., 1924.
32. Преображенский А.В. Греко-русские певческие параллели XI-XII вв. Л.
33. Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Сб. ст. Л., 1979.
34. Протопопов В.В. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989.
35. Разумовский Д.В. Свящ. церковное пение в России. Вып. 1-3. М., 1867-1869.
36. Рамазанова Н.В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI-XVII веков. СПб., 2004.
37. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России / Сост., предисл. Т.Ю. Масловской. М., 2004.
38. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 2002.
39. Сабанеев Л. Воспоминание о Танееве. М., 2003.
40. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001.

41. Сарьябянов Д.В. Модерн: История стиля. М., 2001.
 42. Скребков С.С. Русская хоровая музыка XVII-XVIII веков. М., 1969.
 43. Скрябин А.Н. Письма. М., 2006.
 44. Серегина Н.С. Песнопения русским святым. СПб., 1994.
 45. Сохор А. Бородин: жизнь, деятельность, музыкальное творчество. Л., 1965.
 46. Стравинский И. Диалоги. Л., 1971.
 47. Стравинский И.Ф. Статьи. Воспоминания. М., 1985.
 48. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
 49. Чайковский: Новые документы и материалы. СПб., 2003.
 50. Шабшаевич Е. Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной фортепианной практике. М., 2011.
 51. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. М., 1981.
- Отечественная музыка XX века.

1. Бронфин Е. Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия. Л., 1964.
2. Румянцев С. Коммунистические колокола. // Сов. музыка., 1984, № 11.
3. Мосолов А. Статьи и воспоминания. М., 1996.
4. Попов Г. Из литературного наследия. М., 1986.
5. Щербачев В. Статьи. Материалы. Письма. Л., 1985.
6. Нестьев И. Из истории русского советского авангарда. // Сов. музыка., 1991, № 1.
7. Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М., 1979.
8. Бретаницкая А. «Нос» Д.Д. Шостаковича. М., 1983.
9. Степанов О. «Театр масок» в опере Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». М., 1972.
10. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
11. Енукидзе Н. Оперная пародия и русский музыкальный театр 20-30-х годов. // Шостаковичу посвящается: Сб. статей., М., 1997.
12. Тараканова Е. «Нос» Шостаковича и авангардные художественные направления начала XX века. // Шостаковичу посвящается. М., 1997.
13. Сабанеев Л. Воспоминания о России. Классика-XXI. М., 2004.

в) Перечень музыкальных произведений

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века.

1. Образцы древнегреческой музыки: Схолия Сейкилла, Первый дельфийский гимн (в книге «Музыкальная культура Древнего мира», Л., 1937)
2. Образцы грегорианского хора: псалмодия, гимн, секвенция, юбилеяция
3. Образцы песен трубадуров, труверов, миннезингеров
4. Образцы раннего многоголосия
5. Перотин. Viderunt.
6. Г. де Машо. Часть из Мессы
7. Г. де Машо. Рондо «Мой конец есть мое начало»
8. Г. Дюфай. Мотет Ave Regina coelorum
9. Ж. Беншуа. Amore sui
10. Й. Окегем. Kyrie eleison из мессы «Prolatione»
11. Дж. Палестрина. Kyrie и Gloria из «Мессы папы Марчелло»
12. О. Лассо. Фроттолы «Тик-так», «Матона»

13. К. Джезуальдо. Мадригалы «Ты меня убиваешь», «Если ты убежишь»
14. Аноним. «Прыжки миссис Винтер» для клавесина
15. Аноним. «Псалом 104» для лютни
16. Я. Пери. Сцена появления Дафны-Вестницы из оперы «Эвридика»
17. К. Монтеверди. Опера «Орфей» (Токката, пролог и отрывки из 2-го д.). Опера «Коронация Поппеи» (отрывки из 2-го и 3-го д.). Плач Ариадны из оперы «Ариадна»
18. С. Ланди. Сцена Харона из оперы «Смерть Орфея»
19. А. Скарлатти. Опера «Гризельда» (3-4 арии)
20. Г.Ф. Гендель. Опера «Юлий Цезарь» (арии Секста, Цезаря и Клеопатры из 1-го, 2-го и 3-го действий). Опера «Ринальдо» (ария Альмирены)
21. Ж.Б. Люлли. Опера «Армида» (увертюра и монолог Армиды)
22. Г. Перселл. Опера «Дидона и Эней» (3-е действие). Опера «Король Артур» (ария «Прекраснейший остров»)
23. Я. Свелинк. Хроматическая фантазия
24. Дж. Фрескобальди. Месса для органа della Domenica. Сюита «Фрескобальда»
25. Д. Букстехуде. Прелюдии и фуги соль-минор, фа-диез минор (1 том) для органа
26. И. Пахельбель. Прелюдия, фуга и Чакона для органа. Хоральная прелюдия
27. У. Берд. Пьесы из сюиты для верджинела «Битва». Вариации «Посвист возницы»
28. Ф. Куперен. 1-2 сюиты для клавесина
29. А. Корелли. Концерт ор. 6, № 8 «На Рождественскую ночь»
30. А. Вивальди. Концерт ор. 8 № 3 из цикла «Времена года»
31. Г.Ф. Гендель. Концерт ор. 6, № 12
32. И.С. Бах. Бранденбургские концерты №№ 2, 5
33. Г. Шютц. Маленький духовный концерт SWV 335 «Was betrübst du dich, meine seele». «История Рождества» (отрывки)
34. Г.Ф. Гендель. Оратория «Мессия» (отрывки)
35. И.С. Бах. «Страсти по Матфею». Месса си минор. Кантата № 140. «Состязание Феба и Пана». Магнификат. Концерт для клавира с оркестром. 2-3 малых цикла для органа. 3-4 хоральных прелюдии из «Органной книжечки». 2-3 больших хоральных прелюдии для органа. Хорошо темперированный клавир. Итальянский концерт. Хроматическая фантазия и фуга
36. Дж. Перголези. Опера «Служанка-госпожа»
37. Ж.Ж. Руссо. Опера «Деревенский колдун» (отрывки)
38. Б. Галуппи. Опера «Сельский философ» (отрывки)
39. К.В. Глюк. Оперы: «Орфей», «Альцеста» (отрывки)
40. А. Гретри. Оперы «Говорящий портрет» (1-2 номера), «Ричард Львиное сердце» (2-3 номера)
41. В. Моцарт. Оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»
42. А. Скарлатти. Симфония соль-минор № 7
43. А. Вивальди. Симфония До-мажор. (Увертюра к опере «Армида на поле египетском»)
44. Дж. Самmartини. Симфония Соль-мажор (№ 7)
45. И.Х. Бах. Симфония Си-бемоль-мажор ор. 18 № 2
46. Д. Скарлатти. Сонаты (3-4)
47. Ф-Э. Бах. Сонаты фа-минор, Ля-мажор

48. И. Гайдн. Симфонии №№ 48, 100, 104. Сонаты для фортепиано (3-4)
49. В. Моцарт. Симфонии №№ 29, 38. Сонаты для фортепиано Ля-мажор, до-минор (с фантазией)
50. В. Моцарт. Концерты для Фортепиано с оркестром №№ 20, 23
51. И. Гайдн. Оратория «Времена года»
52. В. Моцарт. Реквием
53. Л. Бетховен. Симфонии №№ 2-9. Сонаты для фортепиано №№ 1, 8, 12, 14, 17, 21, 23, 27, 30-32. Квартет ор. 59 № 2. Концерты для фортепиано с оркестром №№ 3-5. Увертюры «Леонора» № 3, «Кориолан». Соната для скрипки и фортепиано ор. 47 «Крейцера». Вокальный цикл «К далекой возлюбленной». Торжественная месса
54. Ф. Шуберт. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Сборник «Лебединая песнь». Песни разных лет. Симфонии: №№ 8 (h-moll), 9 (C-dur). Инструментальные ансамбли: Квартет d-moll; Фортепианный квинтет A-dur (Forellen-Quintett). Произведения для фортепиано: Фантазия «Скиталец», сонаты, Фантазия f-moll для фортепиано в 4 руки, Экспромты ор. 90 и ор. 142
55. К. Вебер. Пьесы для фортепиано: «Приглашение к танцу», «Концертштюк» для фортепиано с оркестром
56. Ф. Мендельсон. Песни (5-6). Симфонии: №№ 2, 3, 4, 5. Увертюры: «Сон в летнюю ночь», «Гебриды». Инструментальные концерты: для скрипки с оркестром e-moll; для фортепиано с оркестром №№ 1, 2. Пьесы для фортепиано: «Песни без слов»
57. Р. Шуман. Песни разных лет. Вокальные циклы «Мирты», «Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта». Сочинения для фортепиано: «Бабочки», «Карнавал», «Симфонические этюды», «Фантастические пьесы», «Детские сцены», «Крейслериана», «Альбом для юношества», «Лесные сцены», «Венский карнавал», концерт для фортепиано с оркестром a-moll, Сонаты №№ 1 (fis-moll), 2 (g-moll), 3 (f-moll), Фантазия C-dur
58. Ф. Шопен. Пьесы для фортепиано: Мазурки, Полонезы, Ноктюрны, Этюды, Вальсы, Прелюдии, 4 Скерцо, 4 Баллады, Фантазия f-moll, Баркарола Fis-dur, Сонаты №№ 1-3. Концерты для ф-но с оркестром №№ 1, 2
- Зарубежная музыка XIX-XX века.
1. Берлиоз Г. Фантастическая симфония (1-5 части)
 2. Григ Э. Песни: «Избушка», «Люблю тебя». «Лирические пьесы» (пьесы для фортепиано): № 1 Ариетта, № 3 Бабочка, № 5 Листок из альбома, № 7 Норвежский танец, № 8 Ноктюрн, № 18 Кобольд. Сюита «Пер-Гюнт» № 1 (вся). Сюита «Пер-Гюнт» № 2: («Арабский танец», «Колыбельная Сольвейг»). Норвежские танцы (ор. 35) для симфонического оркестра. Фортепианный концерт № 1 (ля-минор)
 3. Лист Ф. Симфоническая поэма «Прелюды». Венгерская рапсодия № 2 (для фортепиано). Из фортепианного цикла «Годы странствия»: № 2 (1 тетр.) «На берегу Валленштадтского озера», № 5 (1 тетр.) «Гроза», № 6 (1 тетр.) «Долина Обермана», № 1 (2 тетр.) «Мыслитель», № 13 (тетр. 2) «Сонет Петрарки № 47»
 4. Брамс И. Симфония № 4 (1-4 части). Венгерский танец № 5 (для симфонического оркестра). Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ре-минор. Интермеццо. Немецкий реквием (части: 1, 4, 5, 7)

5. Дворжак А. Симфония № 9 «Из Нового света». Славянский танец № 8 для симфонического оркестра
6. Вагнер Р. Опера «Тангейзер» (увертюра). Опера «Лоэнгрин» (Вступление; 1 акт, 3 сц.: появление Лоэнгрин и прощание с Лебедем; 3 акт. 2 сц. Дуэт Лоэнгрин и Эльзы; 3 акт, 3 сц. Ответ Лоэнгрин и прощание с Эльзой). Опера «Тристан и Изольда» (Вступление; 2 действие: Дуэт Тристана и Изольды; 3 действие: Смерть Изольды). Опера «Золото Рейна» (Вступление). Опера «Валькирия» (3 акт, сц. 1: полет Валькирий; 3 акт. 3 сц. (конец): Призыв Вотаном бога-огня Логе)
7. Дебюсси К. 24 прелюдии для фортепиано (Из 1 тетр.: «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу», «Затонувший собор», «Менестрели», «Что видел запад ветер», 2 тетр.: «Вереск», «Прерванная серенада» «Танец Пека», «Ворота Альгамбры»). «Бергамасская сюита». «Детский уголок». «Остров Радости». «Послеполуденный отдых фавна». «Ноктюрны». «Море». Романсы на стихи: Поль Верлен «Забытые ариетты»; Шарль Бодлер «Пять поэм». Опера «Пеллеас и Мелисанда»
8. Равель М. «Игра воды», «Ночной Гаспар», «Гробница Куперена». Концерт для фортепиано оркестром G-dur. «Испанская рапсодия». «Вальс». «Болеро». Опера «Дитя и волшебство». «Дафнис и Хлоя»
9. Малер Г. «Песни странствующего подмастерья», «Волшебный рог мальчика» (№ 2, 5, 8, 14, 16). «Песнь о земле» (№№ 1, 2, 6). Симфония № 1. Симфония № 5. Симфония № 7
10. Штраус Р. Опера «Саломея». «Кавалер роз». «Дон Жуан». «Домашняя симфония». «Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля». «Жизнь героя»
11. Регер М. Фантазия и fuga на тему ВАСН
12. Де Фалья М. «Ночи в садах Испании».
13. Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром d-moll. Симфония № 4 a-moll
14. Форе Г. Реквием
15. Леонкавалло Р. «Паяцы»
16. Пуччини Дж. «Богема», «Чио-Чио-сан», «Тоска», «Турандот»
17. Онеггер А. «Пассифик 231». «Жанна д'Арк на костре»
18. Пуленк Ф. «Человеческий голос»
19. Мийо Д. «Бык на крыше»
20. Стравинский И. «Симфония псалмов», «Поцелуй феи», «Царь Эдип»
21. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис». Ludus tonalis. Камерная музыка № 2
22. Орф К. «Кармина Бурана»
23. Барток Б. Музыка для струнных, арфы, челесты и ударных. Концерт для оркестра. Опера «Замок герцога Синяя борода»
24. Бриттен Б. «Военный реквием». «Путеводитель по оркестру для молодежи». Опера «Питер Граймс»
25. Шёнберг А. «Лунный Пьеро». «Уцелевший из Варшавы». 6 маленьких пьес для фортепиано ор. 19. Концерт для фортепиано с оркестром
26. Берг А. Опера «Воцтек», Концерт для скрипки с оркестром
27. Веберн А. Симфония ор. 21

28. Мессиян О. «Каталог птиц». «Три маленькие литургии». «Рождество Христово». «Турангалилла»

Русская музыка от Древней Руси до 1917 года.

1. Византийские песнопения: стихирь, каллофонические авторские обработки
2. Феодор Крестьянин. Стихирь
3. Анонимные одноголосные песнопения знаменного, путевого и демественного распева; знаменного и демественного многоголосия
4. Монастырские распевы. Распевы Супрасльского монастыря
5. «Пещное действо» (реконструкция ансамбля «Сирин»), «Ростовское действо»
6. Канты «Радуйся, Российская земля», «Буря море раздымает», «Ах, свет мой горький»
7. Анонимные партесные концерты
8. В. Титов. «Музыка на Полтавскую победу»
9. Н. Дилецкий. «Воскресенский канон»
10. М. Березовский. Концерт «Не отвержи мене во время старости»
11. Д. Бортнянский. Концерты №№ 25, 32, 33. Херувимская № 7. Опера «Сокол». Увертюра к опере «Сын-соперник». Соната До-мажор. Концертная симфония
12. М. Соколовский. «Мельник – колдун, обманщик и сват»
13. Е. Фомин. Мелодрама «Орфей» (фрагменты). Оперы «Ямщики на подставе», «Американцы»
14. В. Пашкевич. Оперы «Скупой», «Февей», «Санкт-Петербургский гостинный двор». Увертюра к опере «Несчастье от кареты»
15. И. Хандошкин. «Русская песня с вариациями». Соната для скрипки соль-минор
16. Сборники русских народных песен В. Трутовского и Н. Львова-И. Прача
17. Российские песни Теплова, Дубянского, Козловского
18. А. Кастальский. «Единородный Сыне», «Братское поминовение»
19. С. Рахманинов. Литургия, «Всенощное бдение»
20. П. Чесноков. Песнопения Всенощного бдения, «Да исправится молитва моя»
21. Гречанинов. «Литургия доместика»
22. Романсы А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева (4-5 по выбору)
23. Романсы М. Глинки и А. Даргомыжского (7-10 по выбору)
24. Романсы композиторов Петербургской школы: М. Мусоргский, М. Балакирев, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков (5-7 по выбору)
25. Романсы П. Чайковского и С. Рахманинова (7-10 по выбору)
26. Романсы и Стихотворения с музыкой С. Танеева и Н. Метнера (3-5 по выбору)
27. Оперы Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» (целиком)
28. «Князь Игорь» Бородина (целиком)
29. М. П. Мусоргский. «Саламбо» (фрагменты). «Женитьба» (1 действие). «Борис Годунов». «Хованщина». «Сорочинская ярмарка» (фрагменты)
30. Н. А. Римский-Корсаков. «Псковитянка» (вступление к 3 д.). «Майская ночь» (песни Левко). «Снегурочка». «Садко». «Моцарт и Сальери» (фрагменты). «Царская невеста». «Кашей бессмертный». «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». «Золотой петушок»
31. П. И. Чайковский. «Евгений Онегин». «Пиковая дама» (целиком). «Иоланта» (фрагменты)

32. М.И. Глинка. Увертюра к трагедии «Князь Холмский». «Камаринская». «Арагонская хота». «Ночь в Мадриде»
33. М.А. Балакирев. «Тамара»
34. Н.А. Римский-Корсаков. «Антар». «Испанское каприччио». «Светлый праздник»
35. П.И. Чайковский. «Ромео и Джульетта». «Франческа да Римини»
36. П.И. Чайковский . 1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я симфонии
37. А. Бородин. 1-я и 2-я симфонии
38. П.И. Чайковский . 1 и 2 квартеты. Трио памяти великого артиста (фрагменты)
39. А. Лядов. «Волшебное озеро». «Кикимора». «Из Апокалипсиса»
40. С. Рахманинов. «Остров мертвых». 2-я симфония
41. А. Глазунов. 4-я и 5-я симфонии
42. А. Скрябин. 3-я симфония. «Прометей»
43. С. Рахманинов. 2-ой и 3-ий фортепианные концерты. Прелюдии. Этюды-картины (3-4 по выбору)
44. А. Скрябин. 4-я соната. «Трагическая» поэма. Прелюдии ор. 11 (по выбору)
45. Н. Метнер. 1-ый концерт для фортепиано с оркестром. «Соната-воспоминание»
46. И. Стравинский. Балеты «Жар-птица» и «Весна священная» (фрагменты)
- Отечественная музыка XX века.
1. С. Рахманинов. «Колокола». «Симфонические танцы»
 2. А. Мосолов. «Завод». Три детские сценки
 3. А. Мосолов. Четыре газетных объявления
 4. Д. Шостакович. Опера «Нос».
 5. С. Прокофьев. Опера «Любовь к трем апельсинам»
 6. С. Прокофьев. Опера «Игрок»
 7. С. Прокофьев. Опера «Огненный ангел»
 8. Д. Шостакович. Симфонии №№ 2, 3
 9. С. Прокофьев. Симфония № 1
 10. С. Прокофьев. Скифская сюита
 11. Ю. Шапорин. Симфония-кантата «На поле Куликовом»
 12. Н. Мясковский. Симфонии №№ 5, 6
 13. И. Держинский. «Тихий Дон»
 14. Дм. Шостакович. «Катерина Измайлова»
 15. С. Прокофьев. Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1, 2
 16. Дм. Шостакович. Концерт для фортепиано с оркестром № 1
 17. Дм. Шостакович. Симфонии. №№ 7, 8
 18. С. Прокофьев. Квартет № 2
 19. Дм. Шостакович. «Антиформалистичекый раёк»
 20. Н. Мясковский. Симфонии №№ 21, 27
 21. В. Гаврилин. «Русская тетрадь»
 22. Дм. Шостакович. Симфонии №№ 13, 14, 15
 23. Дм. Шостакович. Струнные квартеты №№ 8, 15
 24. Г. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина». «Курские песни». «Пушкинский венок». «Ночные облака». «Отчалившая Русь»
 25. С. Слонимский. «Виринея». «Мария Стюарт»
 26. В. Гаврилин. «Перезвоны»

27. А. Шнитке. Фортепианный квинтет. Реквием. Концерто-гроссо № 1. Концерт для альта с оркестром
28. Н. Сидельников. «Русские сказки». «Романсеро о любви и смерти»
29. Э. Денисов. «Плачи»
30. С. Губайдулина. Концерт для скрипки с оркестром. «Offertorium». «Час души» для симфонического оркестра, меццо-сопрано и ударных
31. Г. Канчели. Симфонии
32. Н. Корндорф. Пьесы
33. Е. Подгайц. Концерт для балалайки с оркестром

Дополнительный перечень

1. А. Лурье. Формы в воздухе
2. Н. Мясковский. Соната для фортепиано № 2. 12 романсов на слова К. Бальмонта ор. 2. Кантата «Киров с нами»
3. Г. Попов. Камерная симфония
4. С. Прокофьев. «Обручение в монастыре». «Война и мир»
5. А. Хачатурян. Симфония №2 ми-минор. Сюита из балета «Спартак»
6. Дм. Шостакович. «Их еврейской народной поэзии». «Сатиры»
7. Р. Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные частушки». Оперы «Не только любовь», «Мертвые души». Концерт для фортепиано № 2. Симфонические сюиты из балетов «Чайка», «Анна Каренина»
8. Кара Караев. Симфония № 3
9. М. Вайнберг. Симфония № 8
10. С. Слонимский. Концерт-буфф

Методика преподавания профессиональных дисциплин

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

- формирование представления о формах и методах работы на уроках по теоретическим и историческим дисциплинам в контексте системы ШУВ;
- овладение педагогическими приемами и методическими принципами преподавания предметов сольфеджио, элементарной теории музыки, гармонии, музыкальной формы, полифонии, музыкальной литературы, принципами планирования учебного процесса, подходами к формированию собственных методик преподавания;

- воспитание навыков объяснения, закрепления и проверки материала, организации семинарских занятий, самостоятельной работы обучающихся, текущей и промежуточной аттестации;
- ознакомить с разнообразными педагогическими методиками в сфере музыкального образования, классической и новейшей учебной литературой по предметам, в том числе на иностранных языках.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; <i>образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;</i> – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; – профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; – эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; – навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.
<p>ПК-4. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - знать принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями; <p>методики преподавания различных музыкальных предметов для детей</p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом,

	<p>способы психологического и педагогического изучения обучающихся;</p> <p>– – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия;</p> <p>- планировать занятие;</p> <p>- развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность,</p> <p>- адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детям с особыми потребностями</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– методиками преподавания музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях,</p> <p>– профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях;</p> <p>– умением планирования педагогической работы;</p> <p>– технологиями инклюзивного обучения.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго и третьего семестров обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36	-	3
Аудиторные занятия		8		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Методика преподавания сольфеджио

Введение. Предмет, цели, задачи курса сольфеджио **Тема 1.** История возникновения и развития сольфеджио как учебной дисциплины, Особенности

построения курса в вузе. Инновации и возможности их применения в учебном курсе. Зависимость структуры учебного курса от основной специальности студентов. Соотношение теоретического и исполнительского аспектов образования.

Тема 2. Программы и учебные пособия по курсу сольфеджио. Традиции преподавания этого предмета в России и зарубежных странах (Германия, Франция, Италия, США, Великобритания). Принципы построения рабочих программ. Особенности ведения педагогической документации.

Тема 3. Специфика работы над чистой интонацией: связь со специальностью, приобретенным опытом. Учебные пособия, наиболее полно отвечающие поставленной задаче (отечественные и зарубежные).

Тема 4. Организация работы над метроритмом. Специфика работы над ритмикой, ее значение и методы, характерные для разных культур. Формы работы на уроке – групповые и индивидуальные

Тема 5. Текущая и промежуточная аттестация – способы организации (семинар, выступление, анализ чужого опыта, открытые уроки).

Раздел 2. Методика преподавания теории музыки

Введение. Предмет, цели и задачи курса.

Тема 1. Методические проблемы курса и его связь со специальностью, с предметами музыкально-теоретического и музыкально-исторического циклов, с дисциплинами точных и гуманитарных наук. Особенности ведения курса в школе, училище, вузе.

Тема 2. Основы организации и планирования курса. Принципы построения программ. Правила ведения документации. Текущая и промежуточная аттестация (семинар, анализ методик и автосметодик, открытый урок с компьютерной презентацией, разработки отдельных тем курса).

Тема 3. Традиции преподавания курса теории музыки в отечественной и зарубежной педагогике (Россия, Болгария, Польша, Германия, Франция, Италия, США, Великобритания).

Тема 4. Анализ действующей, переиздающейся, и новейшей учебной литературы: объем, тематика, структура, драматургия курсов, термины и понятия. Практикум по теории музыки и его отражение в учебниках и учебных пособиях.

Тема 5. Формы работы: письменные задания, упражнения за фортепиано, основы методики анализа в курсе теории музыки.

Раздел 3. Методика преподавания гармонии

Тема 1. Задачи курса гармонии на исполнительских отделениях учреждений среднего профессионального образования и ССМШ: развитие внутреннего гармонического слуха, приобретение навыков письменной гармонизации мелодии, исполнения на фортепиано построений гармонического склада, аккомпанемента, гармонического анализа нотного текста. Анализ специфики программ по гармонии для различных исполнительских отделений.

Тема 2. Методика обучения: основы методики гармонического анализа, письменных работ, упражнений на фортепиано. Работа над гармонической

вертикалью и развитием голосоведения. Порядок изучения трезвучий и септаккордов, альтерации и модуляции (на примере разных методических подходов).

Тема 3. Традиции русской музыкально-теоретической педагогики в проекции на современный курс гармонии. Классические учебники гармонии П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

Тема 4. Учебно-педагогическая литература конца XIX – начала XX века: источники, жанры, хронология. Обзор отечественной учебной литературы по гармонии XX – XXI века. Жанровое разнообразие и специализация: теоретический курс, стилистический курс, аналитический курс, учебник для регентов, учебник джазовой гармонии и т.д.

Тема 5. Методический практикум: составление планов уроков, анализ учебников, сочинение и проверка задач, предложенных педагогом, подбор материала для гармонического анализа и т.д.

Раздел 4. Методика преподавания музыкальной формы

Тема 1. Специфика обучения предмету в системе ШУВ в связи с задачами того или иного звена музыкального образования, особенностями возрастной психологии.

Тема 2. Обучение навыкам восприятия целостного произведения в ДМШ. Аналитический компонент в предметах «сольфеджио», «музыкальная литература». «инструмент». Предмет «Слушание музыки». Воспитание навыков восприятия различных компонентов музыкальной формы на уроках ритмики.

Тема 3. Предмет «музыкальная форма» в музыкальном колледже (училище). Программы по курсу. Структурно-функциональный анализ как методологическая основа курса. Педагогические методы в курсе музыкальной формы. Групповой урок, его составные части (объяснение, закрепление, проверка). Способы активизации самостоятельной работы учащихся, проблемный метод обучения в курсе музыкальной формы. Семинар и контрольный урок как особые формы урока. Критерии оценки знаний учащегося. Принципы отбора музыкального материала для конкретной учебной формы (объяснение, закрепление, домашнее задание, семинар, контрольный урок). Способы дифференциации курса в зависимости от специальности учащихся.

Тема 4. История преподавания музыкальной формы в России и за рубежом. Основные отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по курсу.

Раздел 5. Методика преподавания музыкальной литературы

Тема 1. Специфика предмета в системе ШУВ («Слушание музыки» и «Музыкальная литература» в начальном звене, «Музыкальная литература» в среднем звене). Особенности обучения предмету в связи с задачами начального и среднего этапов музыкального образования.

Тема 2. Программы по курсу «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» в ДМШ и на музыкальных отделениях ДШИ. Программы по курсу «Музыкальная литература» в музыкальном колледже (училище). Основные учебники и учебные пособия по «Слушанию музыки» и «Музыкальной литературе» в ДМШ (ДШИ) и музыкальном колледже (училище). Особенности преподавания биографических,

аналитических и обзорных тем в курсах «Слушания музыки» и «Музыкальной литературы». Межпредметные связи с музыкальными и немusical дисциплинами. Особенности использования средств ТСО.

Тема 3. Групповой урок (занятие) по предмету и его составные части (проверка пройденного, объяснение нового материала, его закрепление). Сочетание и пропорции вербального и музыкального компонентов на уроках по «Слушанию музыки» и «Музыкальной литературе». Педагогические методы в зависимости от возраста учащихся и особенностей возрастной психологии. Способы активизации работы учащихся на уроке (элементы проблемного метода обучения в курсах «Слушания музыки» и «Музыкальной литературы»). Критерии оценки знаний учащихся.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

В соответствии с учебным планом в третьем семестре обучающиеся сдают экзамен. Как форма межсессионного контроля на всем протяжении обучения проводятся контрольные уроки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Абрамова И.В. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, поиски, решения [Текст]// Педагогическое образование и наука.- 2012.- № 11. – С. 98-102
2. Аракелова А.О. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. Сборник материалов для детских школ искусств. М., 2012
3. Бодина, Е. А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с.
4. пособие. М., 2015
5. Болдовская Е.Н. Жанр вокального ансамбля: сохранение и развитие в современных условиях// Культура, наука и искусство. – Современные векторы развития ВУЗа культуры. – Орел, 2018
6. М. С. Осеннева. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. 272 с .
7. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. 2-е изд., испр., доп. – М., 2010.
8. Рачина Б.С. Технологии и методика музыкального воспитания в общеобразовательной школе. Учебное пособие. – СПб.: Композитор, 2015.

б) Дополнительная литература:

1. Интегрированное обучение: проблемы и перспективы [Текст]: материалы Международ.семинара/Рос.гос.пед.ун-т им. А.И. Герцена . Санкт-Петербург: Образование, 1996. – 144 с.
2. Дмитриева Л., Черноиваненко Н. Методика музыкального воспитания в школе.// Учебник для педагогических училищ. – М., «Просвещение, 1989.
3. Медынь Я. Методика преподавания дирижёрско-хоровых дисциплин. М.,1978
4. Подуровский В., Сулова Н. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. М., 2001
5. Смирнова А.А. Инклюзивное образование: зарубежный и отечественный опыт.// Среднее профессиональное образование. – 2015. - № 1.- С.23-25
6. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М., Прометей, 1988
7. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2002
8. Хитрюк В.В. Инклюзивное образование: педагогическая технология формирования готовности будущего педагога// Вестник Московского университета.// - 2015, № 1.- С. 100-112

Методология музыковедческого исследования

І. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является: воспитание высокообразованного специалиста, способного применять методы исторического и теоретического музыкознания и других гуманитарных наук в своей научно-исследовательской деятельности.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам;

	<ul style="list-style-type: none"> - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; – - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; – - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
<p>ПК-2. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 3 и 4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36	4	-
Аудиторные занятия		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие научного метода

Метод: этимология термина и содержательный объем понятия. Разграничение внутри группы терминов метод — методика — методология. Два основных значения, заключенных в понятии методология. Методология как предмет науковедения. Деление на общенаучные и частнонаучные методы. Конкретные методические операции (описание, анализ, классификация, систематизация и др.). Методы науки о музыке: современный этап осмысления.

Тема 2.

Понятие герменевтического метода

Герменевтика как один из основных познавательных подходов в области гуманитарных наук. Значение термина «интерпретация». Основные методологические правила герменевтики. Понятие герменевтического круга. Исторические стадии в развитии герменевтической методологии: средневековая экзегетика, Ф.Шлейермахер, В. Дильтей, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, Г. Шпет, Г.-Г. Гадамер, рецептивная эстетика.

Тема 3.

Музыкальная герменевтика

Интерпретация смысла произведения в музыковедческом исследовании. А.В. Михайлов и его позиция по методологическим вопросам в области гуманитарных наук. Отечественные и зарубежные труды, показательные с точки зрения толкования смысла музыкального произведения. Роль авторского слова («слово композитора») в интерпретации текста.

Тема 4.

Семиологический подход

Семиология: определение понятия. история развития этой отрасли гуманитарного знания. Знаковая природа семиотического объекта.

Лингвистические теории относительно концепции знака (Ф. де Соссюр, Э. Бенвенист). Семиотика: позиции «за» и «против». Главные вехи в развитии зарубежной и отечественной семиотики (Ю. Кристева, Р. Барт, У. Эко, Ч. Пирс, А.Греймас, Ю.Лотман, Вяч.Вс. Иванов и др.). Знака и знаковая система в музыкальном искусстве. Современные музыковедческие исследования, ориентированные на семиотический подход.

Тема 5.

Стилевой метод

Философско-эстетический взгляд на проблему художественного стиля. Стилевой подход в искусствоведческом знании. Стилль как предмет научного исследования. Примеры музыковедческих исследований по проблемам стиля. Соотношение понятий «стилль» и «стилистика».

Тема 6.

Компаративный метод

Компаративный метод: основные принципы. Традиции русской и зарубежной науки в области сравнительно-исторического метода. Значение трудов по исторической поэтике А. Веселовского в развитии отечественной компаративистики. Сравнительные исследования в музыковедении. Междисциплинарные связи в компаративистике. Понятие «интертекстуальности»: теоретические представления и художественная практика.

Тема 7.

Структурный метод

Структура: понятие и сфера применения. Структурное направление в гуманитарных науках. Структурализм и его главные методологические установки. Методы и цели структурного анализа художественных текстов. Музыковедческие исследования, ориентированные на структуралистский подход. Понятие «глубинной структуры». Музыкальный структурализм. Сет-теория: терминология, представители метода. Структуры в музыкальных произведениях разных стилей.

Тема 8.

Системный подход

Понятие системы: основные признаки. Системные исследования в отечественной и зарубежной науке: представители, школы, основные положения. Системный подход в музыковедении: примеры научных трудов. Системная организация сложного музыкального объекта: примеры музыкальных систем.

Тема 9.

Постмодернистский этап в научном познании

Особенности постмодернистского подхода в гуманитарных науках. Основная проблематика трудов Р. Барта, Ж. Деррида, Ж. Делёза, М. Фуко и др. Специфика постструктуралистской парадигмы. Понятие деконструкции. Переосмысление понятий классической эстетики. Постмодернистский подход в науке и терминология. Музыкальный постмодернизм: методология изучения явлений зарубежной и отечественной арт-практики.

Тема 10.

Методология и научный текст

Методология и организация научного исследования. Проблема выбора методологической позиции. Логические правила построения научного текста. Дифференциация понятий «объект» и «предмет». Проблема и цель научного исследования. Научный аппарат описания фактов.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестации

Освоение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося, включающую выступления на семинарских занятиях и подготовку реферата. Формами аттестации обучающегося являются зачет в конце четвертого семестра. Теоретические знания обучающегося оцениваются в ходе устного ответа на зачете, а также по итогам реферата — самостоятельно выполненной работы по избранной теме курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. М.: Лань; Планета музыки, 2014.
2. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы: учебное пособие для бакалавров. М.: Изд-во «Дашков и К», 2016.
3. Гуляницкая, Н.С. Русская музыка: становление тональной системы. XI–XX вв.: Исследование [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2005. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77111>. — Загл. с экрана.
4. История отечественной музыки второй половины XX века / Под ред. Т.Н.Левой. М.: Композитор, 2010.
5. Наука глазами гуманитария. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
6. Тынянов, Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды / Ю. Н. Тынянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-03026-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C.

б) дополнительная литература

1. Основы научной деятельности студентов. Кемерово, 2007.
2. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69357>. — Загл. с экрана.
3. Социология искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2010.
4. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм.: Учебное пособие. М.: Лань, 2010.

в) электронные издания

1. Гринев-Гриневиц, С.В. Основы семиотики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Гринев-Гриневиц, Э.А. Сорокина. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/12974>. — Загл. с экрана.
2. Головкин, В.М. Герменевтика литературного жанра [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74595>. — Загл. с экрана.
3. Naumenko, T. Textological Aspects of Musicology in Russia and the Former Soviet Union [Электронный ресурс] : монография / Т. Naumenko. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2017. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102184>. — Загл. с экрана.
4. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50691>. — Загл. с экрана.
5. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93725>. — Загл. с экрана.
6. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1975>. — Загл. с экрана.
7. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524>. — Загл. с экрана.
8. Бычков, В.В. Триалог 2 . Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга первая [Электронный ресурс] : монография / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2017. — 472 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95632>. — Загл. с экрана.
9. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69357>. — Загл. с экрана.
10. Малевич, К.С. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 3. Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 188 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32117>. — Загл. с экрана.
11. Тюпа, В. И. Дискурсные формации : очерки по компаративной риторике : монография / В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06240-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F32C5404-8847-4038-9749-E85C200A25A4.
12. Минералов, Ю. И. Сравнительное литературоведение (компаративистика) : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., испр.

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00266-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AD1F21E2-C422-41E4-9D7B-65EFC893B891.

Тынянов, Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды / Ю. Н. Тынянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-03026-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C.

Музыка второй половины XX – XXI вв.

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства

Задачи дисциплины:

- формирование профессиональных навыков восприятия и оценки музыкальных текстов новейшей музыки
- развитие умения свободно ориентироваться в разнообразных стилях новейшей музыки
- развитие умения вести информационный поиск

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора;
	<i>Уметь:</i> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка

	<p>(мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа;</p> <p>- выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования;</p> <p>- критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров,</p> <p>- основами научного, литературного и технического редактирования;</p> <p>- навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	3	-
Аудиторные занятия		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Состояние музыкального искусства после 1950-х г.г.

Соотношение авангардных и не-авангардных тенденций к 1950 году: творчество Стравинского (поздний этап – «Плачи пророка Иеремии», «Реквием кантатиль»), поздний Шенберг («Уцелевший из Варшавы»), Хиндемит; эксперименты Мессиана конца 40-х; Бриттен и Шостакович; поздний Пуленк

Тема 2. Авангард в Западной Европе и США:

детерминизм, индетерминизм, электронная музыка

«Большой» авангард 1950-х (Дармштадтские летние курсы, фестивали современной авангардной музыки) и творчество таких его представителей, как П.

Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно, Л. Берлио, а также творчество американских авангардистов (М. Бэббитт, Дж.Кейдж)

***Тема 3. Кризис авангарда середины 1960-х и идеология постмодерна:
«культурологическое направление»,
полистилистика, интуитивная музыка***

Развитие поставангардных тенденций, таких, как «культурологическое направление» (полистилистика в зрелом творчестве Л.Берлио, Б.Циммермана), «интуитивная» музыка (К.Штокхаузен), минимализм и репетитивная техника (Т.Райли, С. Райх, Ф.Гласс)

Тема 4. Нон-авангардные, экспериментальные и маргинальные течения

Нон-авангардные направления (Я. Ксенакис, Д. Лигети, В. Лютославский, К. Пендерецкий); экспериментальная музыка композиторов США (К. Нанкэрроу, М. Фелдман); маргинальные явления (Дж. Шельси).

***Тема 5. Поиски новой выразительности:
«новая» простота и «новая» сложность***

Новейшие тенденции в академической музыкальной культуре Европы: «новая простота» (А. Пярт, Дж. Тавенер, Г. Гурецкий) versus «новая сложность» (Б. Фернейхоу, Х. Бертвистл); основы «спектральной композиции» (Мюрай, Гризе). Пост-спектрализм (К. Саариахо, Ф. Юрель, М.-А. Дальбави).

Тема 6. Россия: ситуация в русской музыке 1960-х годов

Академическое направление в российском композиторском творчестве

Академическое направление в русском композиторском творчестве 1960–1970-х (Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Петров, А. Эшпай и т.д.) в соотношении с идеологией соцреализма. Жанровая картина: сценические, симфонические, камерные жанры.

Тема 7. «Российский авангард»:

творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной

«Российский авангард» в творчестве А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной. Образный строй, композиторские техники, эстетические установки.

***Тема 8. Основные тенденции в творчестве российских композиторов
последней трети XX века***

Российский музыкальный ландшафт начала XXI в.

Современное состояние российской композиторской практики: Российские географические центры музыкальной культуры: Москва, Санкт-Петербург, Поволжье, Урал, Новосибирск. Консерваторские композиторские школы. Ведущие

фестивали современной музыки в России: «Музыкальная осень» (обзор) и «Альтернатива» (обзор). Ассоциация современных музыкантов: основные идеи и задачи ассоциации. Фестиваль «Московский форум»: идеи, реализация. Театрально-музыкальное искусство: постановки последних лет. Основные тенденции в композиторском творчестве последнего десятилетия.

Тема 9. Популярная, массовая, неакадемическая, развлекательная музыка: введение понятий. Исторические формы

Истоки развлекательного искусства. Ритуал и игра, их культурологический смысл для развлекательного искусства. Развлечение в условиях традиционного общества. Рим: искусство мимов. Западноевропейский карнавал и его значение. Бальная культура Европы XV-XIX веков. Развлекательное искусство в условиях городской культуры XIX века. Предпосылки массовой культуры.

Тема 10. Театральные жанры: оперетта, кабаре, варьете, мюзикл

Музыкальный театр и его эволюция в разных национальных разновидностях (французская, венская, нововенская, советская оперетта; российское, французское, немецкое кабаре, классический американский мюзикл Ф. Лоу и Р. Роджерса, постклассический мюзикл Э.Л. Уэббера); отечественный мюзикл. Рок-опера.

Тема 11. Музыка в кино

Некоторые принципы киномузыки. Первые авторские саундтреки: Прокофьев, Шостакович, Пуленк. Современные видные кинокомпозиторы: Н. Рота, Э. Морриконе, М. Легран, И. Дунаевский, А. Шнитке, М. Таривердиев и др. принципы киномузыки эпохи «нового Голливуда» (Дж. Уильямс, Говард Шор).

Тема 12. Танцевальные жанры

Европейские танцы – вальс, вальс-бостон, фокстрот, пассодобль; латиноамериканские танцы – самба, румба, ча-ча-ча, джайв; рок-н-ролл, брейк. Танец как социокультурное явление.

Тема 13. Песенные жанры

Русский, французский, американский шансон, массовая песня в России 20х-30х годов, российская эстрада 1940–1950–1960–1970–1980–1990-х – композиторы и исполнители, современные западные исполнители популярных песен – Стинг, Э. Джон, С. Дион и др.). Стиль диско и его исполнители (АББА, Тина Тернер).

Тема 14. Джаз

Зарождение джаза (Новый Орлеан). Жанры раннего джаза (блюз, рэгтайм и др.). «Герои» довоенного джаза: Л. Армстронг, Д. Эллингтон. Стиль биг-бэндов. «Джазовые стандарты» и принципы импровизации. Перелом конца 1940-х в

эволюции джаза: появление бибоба. Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Телониус Монк. Дальнейшее развитие и усложнение джазовой идиомы в творчестве М. Дейвиса, Дж. Колтрейна, С. Паркера. Фьюжн.

Тема 15. Рок-музыка

Корни рок-музыки: ритм-н-блюз, рок-н-ролл. Элвис Пресли и эстетика рок-н-ролла. Британский рок: «Битлз», «Роллинг Стоунз». Арт-рок (Пинк Флойд, Кинг Кримзон). Хард-рок (Дип Перпл, Лед Зеппелин). Хэви метал и панк-рок. Отечественные рок-группы: «Аквариум», «Алиса», «Кино», «Наутилус» и т.д.

Тема 16. Современные тенденции популярного искусства

Ди-джей искусство. Клубная музыка. Эмбиент. Техно. Регги. Хип-хоп и т.д. Связь музыкального стиля с определенной социально-культурной группой.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета. Зачет включает в себя ответы на вопросы по темам курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Акопян Л.А. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М. Практика, 2010
2. Ильин И. П. «Постмодернизм. Словарь терминов». М., Интрада, 2001.
3. Козлов А. Джаз, рок и медные трубы. М., 2005.
4. Теория современной композиции. Отв.ред. В.С.Ценова. М., 2005
5. XX век. Зарубежная музыка. Материалы и документы. Вып. 1. М., 1995.
6. XX век. Зарубежная музыка. Материалы и документы. Вып. 3. М., 2000

б) Дополнительная литература

1. Maconie R. The works of Karlheinz Stockhausen./ London, 1976.
2. Nyman M. Experimental music. Cage and beyond. Cambridge, 1999.
3. Peyser J. The new music: the sense behind the sound. N.Y., 1971
4. Salzman E. Twentieth century music: an introduction. Englewood Cliffs, 1967
5. Адорно Т. Философия новой музыки. М, Логос: XXIв, 2001.
6. Дубинец Е. Made in the USA: Музыка – это все, что звучит вокруг. М., 2006.
7. Дьердь Лигети. Личность и творчество. Сб.ст. под ред. Ю. Крейниной. М., 1993
8. Коллиер Дж. Л.. Становление джаза. М., 1984.

9. Кон Ю.Г. О теоретической концепции Я. Ксенакиса // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976.
10. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Пер. Н.А. Шматко. М., СПб., 1998.
11. Лисса З. Эстетика киномузыки. М., 1970, польск. оригинал опубли. 1964.
12. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., Академический проект, 2002.
13. Манулкина О. Американские композиторы XX века. СПб., 2007.
14. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. М., 2010
15. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
16. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М., 1997.
17. Стоянова И. «Лючано Берियो: Пути в музыке» (Stoianova I. «Luciano Berio: Chemins en musique»). Paris, 1985.
18. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1994.
19. Холопова В.Н. Софья Губайдуллина. М., 1997.
20. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
21. Холопова В.Н., Чигарева Е.И. Альфред Шнитке. М., 1989.
22. Ценова В. Числовые тайны музыки Софьи Губайдуллиной. М., 2000.
23. Чучин-Русов А.Е. Новый культурный ландшафт: постмодернизм или неоархаика? // Вопросы философии. 1999. № 4.
24. Шафер Н. Дунаевский сегодня. М., 1988.
25. Шилова И. Фильм и его музыка. М., 1973.
26. Шульгин Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 1993.
Harvey J. The music of Stockhausen: an introduction./ London, Faber @ Faber, 1975.
27. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб, symposium, 2004.

Народное творчество

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной культуры — культуры устной традиции; дальнейшее развитие у обучающихся профессиональных навыков обращения с фольклорным материалом; воспитание интереса к народному наследию.

Задачи дисциплины:

- научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в национальных народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру;
- анализировать музыкальные тексты (представленные как в письменной, так и в звучащей устной форме), их ритмическое, ладовое, мелодическое и многоголосное строения;
- научить работать с этнографическим материалом, «переводить» в категории научного мышления мифологические и ритуальные концепты;

- научить сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.

○ **Требования к уровню освоения содержания дисциплины**

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; – - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Аудиторные занятия		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Типология культуры и место в ней традиционных культур. Культура как знаковая система

Соотношение материальной и духовной культуры. Знаковые системы как результат моделирования мира. Культура как знаковая система. Первичная (язык) и вторичные моделирующие системы. Многоязычие культур. Роль лингвистики в развитии гуманитарных наук в XX веке. Понятие знака, текста, системы, синтагматических и парадигматических отношений знаков. Двуслойность знаковых систем. Понятие речи и языка, текстов и их моделей. Типологическая систематика культур на этой основе.

Многообразие исторических и национальных типов культур. Типология культур проф. Ю.В. Рождественского по форме фиксации текстов. Культуры устных, рукописных, печатных текстов, средств массовой коммуникации, электронных средств. Теория И. Хёйзинги, Х. Ортеги-и-Гассета, Г. Гессе игровой природы культуры будущего. Специфика фиксации информации, творческого процесса, восприятия и коммуникации в каждом типе культуры. Соотношение текстов и контекста. Вершинные достижения (исторический период, география).

Тема 2. История отечественной науки о фольклоре

Три направления изучения традиционной культуры: филология, этнография, музыкальная фольклористика. Взаимосвязь собирательской и исследовательской работы. Основные направления и исследователи в русской филологии. Этнография и фольклористика: три этапа развития. Первый этап. Деятельность этнографических обществ, музеев, журнала «Живая старина». Характер публикаций XVIII- 1 пол. XIX века. Основные сборники. Статьи В.Одоевского и А.Серова. Деятельность крупных композиторов. Типы сборников: сборники научной направленности, односторонних записей крестьянских песен в городе, сборники народного многоголосия, прикладного характера (песенники). Второй этап. Работы сравнительно-исторического направления, мифологической школы. Деятельность РГО, МЭЖ, первые фонографические записи русских народных песен. Деятельность Фонограммархива АН СССР. Первые региональные экспедиции. Магнитофонные звукозаписи. Областные сборники. Украинская школа. Третий этап. Накопление документальных коллекций. Достижения

лингвистики и семиотики. Методика многоканальных звукозаписей. Типологические исследования.

Тема 3. Жанровая система музыкального фольклора восточных славян

Специфика жанровой системы в крестьянской и городской традициях русского фольклора. Принципиальное разведение жанров поэтического и музыкального фольклора. Функциональное понятие жанра. Жанры музыкального фольклора восточных славян. Тексты обрядовой приуроченности (календарные песни, похоронные причитания, свадебные песни и причитания). Приуроченность к определенным обстоятельствам исполнения колыбельных песен, рекрутских и бытовых плачей. Песни сезонной приуроченности: календарные, хороводные, игровые, сезонная лирика русского Запада. Неприуроченные вокальные жанры: старины, духовные стихи, лирические протяжные, плясовые песни, припевки. Разделение инструментальных наигрышей на тексты календарной и свадебной приуроченности, сезонные пастушьи наигрыши и неприуроченные лирические и плясовые наигрыши, танцевальные. Понятие вторичной приуроченности. Жанровые обозначения в публикациях (региональные народные и исследовательские именованья).

Тема 4. Диалектная природа фольклора. Основные зоны русской традиционной музыкальной культуры

Локальная природа фольклора. Наличие в русской песенности системы региональных традиций. Традиции раннего (первичного) и позднего (вторичного) формирования. Три музыкально-диалектных региона европейской части русской этнической территории. Западный регион: северо-западный (Поозерье) и юго-западный (Днепр, Десна). Южный регион – 4 основных группы традиций: территории коренного поселения славян (бывш. Новгород-Северское княжество), окский регион, традиции территории «дикого поля», восточный регион южных стилей. Особое положение казачьих традиций. Северный регион: северо-восточный субрегион (новгородского заселения) и юго-западный (ростово-суздальской колонизации). Специфика жанровой системы в каждом из регионов, ее централизующий компонент, особенности этнографического контекста, строения напевов.

Тема 5. Ритм русских народных песен. Координация стиха и напева на уровне ритма

Модальная природа народной ритмической системы. Взаимосвязь музыкального ритма и ритма стиха. Понятие слогового ритма. Ритмические единицы трех уровней. Понятия малой ритмической единицы (ритмической формулы), большой ритмической единицы (ритмического периода в стихе и напеве), композиционной единицы – единицы высшего уровня ритмической организации (стиховая форма, строфа, тирада). Специфика каждого уровня ритмической организации. Слоговая музыкально-ритмическая форма (СМРФ), ее уровни. Основные типы СМРФ. Методика моделирования СМРФ. Вопросы тактирования.

Тема 6. Строеение цезурированных напевов

Строеение силлабического стиха. Слоговая группа, ее ритмические виды. Гомогенные и гетерогенные стихи. Стихи со стабильными слоговыми нормативами и временники. Типология строфических форм поэтических текстов.

Формообразующая роль цезуры в напевах с цезурированными ритмическими периодами. Основные музыкально-ритмические формулы в системах двоичного и троичного счисления. Модификации ритмических формул. Виды ритмических периодов: одноэлементные и составные. Типовые ритмические формы периодов. Два типа цезурированных периодов, временники. Типовые решения композиционной единицы. Графика цезурированных напевов. Территория их распространения. Основные ритмические типы цезурированных напевов.

Тема 7. Строеение напевов неравносегментной ритмики

Строеение тонического стиха. Формообразующая роль акцентов. Слоговая величина тонических стихов. Фразовые ударения, сегментация стиха, виды сегментов. Виды двух- и трёхударных стихов в русской народной культуре.

Песни с двухударным стихом и трёхсегментными периодами. Формулы слогового ритма междударных сегментов, музыкально-ритмической клаузулы. Типовые решения ритма в двоичной и троичной системах счисления. Графика сегментированных напевов. Четыре основных типа ритмических периодов, территория их распространения.

Тема 8. Строеение напевов с равномерной сегментацией ритмических форм

Сегментированный силлабический стих. Упорядоченная акцентная форма слоговых групп. Соотношение цезурированного и сегментированного аспектов. Ведущая роль 5-сложника, его трансформации. Стихи ведущих форм.

Непрерывная и равномерная сегментация напевов как свойство музыкального ритма. Малый ритмический период – пара сегментов – как основа ритмической формы. Трёх-, четырёх- и пятивременные масштабы сегментов, конфигурация в них ритмических рисунков. Основные ритмические типы песен и редкие специфические виды равномерно сегментированных ритмических композиций. Равномерно сегментированные формы песен с движением. Территория распространения форм.

Тема 9. Напевы с мобильными параметрами формы

Былины, колыбельные и часть свадебных песен тирадного строения. Напевы с малыми мобильными ритмическими единицами (русский Запад), напевы ферматно-рубчатой ритмики (Белоруссия, русский Запад): жнивные, веснянки, колыбельные. Плачевые напевы мобильной формы (русский Запад и Юг).

Тема 10. Звуковысотное строеение русских народных мелодий. Русское народное многоголосие

Специфика звуковысотной системы как системы модального типа. 3 аспекта звуковысотного строения народных мелодий. История изучения русского народного многоголосия. Критика теории подголосочной полифонии. Роль многомикрофонных записей в исследовании народных партитур. Понятия голосовой партии, исполнительских версий, регистрового удвоения, подголоска. 4

типа многоголосия в русской традиционной культуре. 3 вида гетерофонии (монодийная, вариантная, дифференцированная). Роль тесситурных октавных удвоений. 2 вида диафонии с бурдоном (нижним и верхним). Функциональное двухголосие и его виды в широкообъемных и узкообъемных напевах. Разновидности сольного подголоска. Двухголосие с двумя ансамблевыми партиями. Функциональное трёхголосие и его формы в русской традиционной культуре.

Тема 11. Особые формы совместного пения в русском музыкальном фольклоре

Особые формы совместного пения (ОФСП) в культуре восточных славян: календарный и жизненный обрядовые циклы. История их изучения. Виды ОФСП: совместное исполнение плачей с песнями разных жанров, с групповой причетью, плачевые каноны, песенные квазиканоны, одновременное исполнение нескольких разных песен. Структура ОФСП: ритмическая и звуковысотная самостоятельность субтекстов. Семантика форм совместного пения. Территория их распространения.

Тема 12. Ладовое строение русских народных песен

Лад как система структурных функций звуков. Соотношение между функцией и ее носителем. Системообразующая роль опорных звуков, их положение в форме. Система ладовых оппозиций. Горизонтальный компонент лада. Понятие концевого опорного тона, мелодической вершины, субопоры. Центрированные и нецентрированные лады. Методика определения первой степени. Цифровое обозначение шкалы. Вертикальный компонент лада. Однофункциональность звуков терцового соотношения. Мелодика, опосредованная и неопосредованная созвучиями. Соотношение горизонтальной и вертикальной координат ладообразования. Соотношения лада и фактуры. Ладовая синтагматика и ладовая парадигматика. Особенности ладовой организации как модальной системы.

Тема 13. Мелодика, типы песенных мелодических композиций

Роль типизированных мелодических построений в форме народных музыкальных текстов. Понятие мелодической ячейки. Виды ячеек: замкнутые и разомкнутые, большие и малые, различающиеся типом мелодической конфигурации. Факультативные качества ячеек.

Понятие типа мелодической композиции (МК). Гомогенные и гетерогенные МК. Принцип вариантного повтора в одноячейковых композициях, формы преодоления дискретности. Комбинаторные гетерогенные композиции. Гетерогенные композиции высшего порядка (вопросно-ответные структуры, формы, основанные на претворении различных законов симметрии). Подвижная связь мелодических и ритмических композиций. Координация конгруэнтного, полифонического типов, вторичные мелодико-ритмические композиции. Мелодический тип как итоговая звуковысотная модель.

Тема 14. Специфика мифологического сознания.

Мифопоэтическая модель мира восточных славян

Сравнительная характеристика мифологического и научного типов мышления. История изучения мифологического мышления, концепции З. Фрейда

и К. Юнга. Учение Юнга о коллективном бессознательном, архетипах коллективного мышления. Тотально символический характер мифологического мышления, его статичность. Роль архетипа акта первотворения мира. Циклическая модель мира. Недифференцированность, диффузность сознания. Глобальный антропоморфизм. Дуальная картина мира. Теория Леви-Стросса об оппозициях как методе классификации, логике бриколлажа.

Мифопоэтическая картина мира восточных славян. Индоевропейская модель троимирия, ее претворения в культуре восточных славян. Основная модель мира, основанная о представлениях о двоимирии. Формы контактов представителей двух миров, каналы связей, посредники. Нарушения границ и их восстановления. Снятия границ в пограничные периоды. Обменные отношения, предметный характер обмена. Качественная неоднородность пространства и времени. Неразрывность синхронии и диахронии.

Тема 15. Ритуал в традиционной культуре. Обряды природного цикла

Сильная позиция ритуала в космологическую эпоху. Ритуал как средство обновления, усиления миропорядка. Трехчастная структура ритуала. Соотношение ритуала и мифа. Коммуникативные функции ритуала. Ритуал и нормативы человеческой жизни. Ритуал как «парад знаковых систем». Параллельные языки-коды обряда (теория этнолингвистов). Ритуал перехода как важнейший тип обряда (теория Ван Геннепа).

История изучения обрядов природного цикла у восточных славян. Годовой цикл, его сегментация. Основные даты народного календаря. 5 переходных обрядовых комплексов. Переходные ритуалы на границе сегментов. Группа кодов, основные символы и действия. Музыкальный код календарных ритуалов: календарно-обрядовые и приуроченные песни.

Тема 16. Зимний период народного календаря

Святочный комплекс: его сроки, этнографическое наполнение. Обходные обряды: структура и семантика. Зимние поздравительные песни (виноградья, колядки, таусени, щедровки): основные формы, территория распространения. Другие обрядовые действия: угощения гостей, зовы-приглашения. Обряды гадания: структура и семантика. Песни гаданий: основные типы, территория распространения. Проводные святочные обряды.

Масленичный комплекс: сроки, этнографическое наполнение. Ритуальные символы и действия с ними. Интерпретация действий. Прочие ритуальные действия: взаимные визиты, трапезы, обряды, связанные с молодоженами, состязания и др. Музыкальный код: песни встречи и проводов масленицы. Основные ритмические типы песен, их ареалы.

Тема 17. Весенний период народного календаря

Пасхальный комплекс: сроки, подвижные границы периода. Роль христианских представлений. Основные обрядовые комплексы: встреча весны, обходные ритуалы пасхальной недели, проводные ритуалы, егорьевские и николевские практики. Структура и семантика обрядов. Музыкальный код: весенние заклички (основные типы и их ареалы), волочебные песни (основные

типы, территория распространения), народные версии пасхального тропаря «Христос воскрес»), егорьевские песни (их распространение).

Обрядовый комплекс весенне-летнего пограничья – троицко-купальский. Зелень как главный обрядовый символ, действия с ней. Три основные традиции троицкого комплекса: «духовская», русальная, «с кукушкой». Структура и семантика ритуалов, территория их бытования. Музыкальный код: основные типы духовских песен, типы русальных песен, музыкальное наполнение обряда проводов кукушки. Купала – основной ритуал белорусов и украинцев, его распространение на русском Западе. Структура и семантика ритуала, его музыкальный код. Основные типы купальских песен Поозерья.

Тема 18. Весенне-летний период народного календаря

Летний период народного календаря. Обряды, связанные с жатвой: зажинки, дожинки. Ритуальное пение жнивных песен, их основные типы, территория распространения. Осенние обрядовые песни в культуре белорусов. Редуцированные формы осенней обрядности в русской культуре: похороны мух и тараканов, обходы пастухов, молодежные ритуальные действия на Кузьму и Демьяна. Отсутствие календарных обрядовых песен.

Тема 19. Региональные версии календарно-песенных систем в русском фольклоре

Региональные календарные песенные системы в русской традиционной культуре. Календарь русского Севера. Западные календарные традиции Поозерья, Поднепровья, Подесенья: структура годового цикла, наличие/отсутствие песен календарных жанров, основные типы напевов, манера исполнения.

Тема 20. Похоронный обряд: структура и семантика.

Причитания в русской традиционной культуре

Похоронный ритуал как обряд перехода. Мифологические представления восточных славян, связанные со смертью. Ритуальные действия и их исполнители. Структура и семантика похоронного ритуала. Музыкальный код ритуала: похоронные плачи, поминальные стихи, церковные молитвы в народной интерпретации. Время, место, условия и формы исполнения плачей и духовных стихов. Наиболее распространенные мифологические мотивы в их текстах.

Плачевая традиция в русской культуре. Жанровые виды плачей, их исполнительские формы. Особенности соотношения текстов и напевов. Северная плачевая традиция: сольные и ансамблевые голошения на разные напевы в стабильных формах. Западные и южные традиции: сольные голошения на один напев с мобильными параметрами формы. Плачи в особых формах совместного исполнения.

Тема 21. Восточнославянская свадьба как переходный ритуал

Свадьба как самый развитый у русских переходный ритуал. Два основных плана ритуала: инициационная и коммуникативная модели. Инициация невесты как центральная линия обряда, инициация жениха, совместная инициация молодых. Трехфазная структура инициационной линии. Репрезентация двоemiрия в ритуале: дуальная организация ритуала, диалог двух текстов. Контакт по модели

договора, магического дара, обмена. Контакты двух родов, территориальный переход невесты. Сплетение двух планов в ритуале, автономность каждой линии. Общий сюжет свадьбы, шесть основных ее этапов.

Тема 22. Инициационный и коммуникативно-обменный планы свадьбы

Инициационная линия свадьбы. Основная модель, развертывание ее в ритуале. Основные символы – доля, красота и проч. Ритуалы превращения невесты в лиминальное существо, ритуалы потери девичества, ритуалы обретения новой доли. Музыкальный код инициационной линии: плачи, прощальные песни, сиротские песни русского Запада и Юга. Их музыкальные особенности (специфика темпа, ритма, наличие внутрислоговой мелодики), основные типы.

Коммуникативная линия свадьбы. Основная модель и ее семантика. Реализация идеи коммуникации в персонажном, локативном, темпоральном кодах. Основные действия и их семантика. Основные ритуальные символы: дары, каравай, проч. Схема коммуникативной линии. Роль каравайного обряда и обряда повивания. Музыкальный код коммуникативной линии: величальные, поезжанские, каравайные, корильные, застольные песни, песни, комментирующие обряд.

Тема 23. Типология русского свадебного обряда: свадьба-похороны и свадьба-веселье

Типология русского свадебного обряда: свадьба-похороны (русский Север), свадьба-веселье (Запад и Юг). Свадьба-похороны. Доминанта инициационной линии. Однолинейность, однонаправленность ритуала. Разрастание прощального комплекса, Роль плачей. Однотипность музыкальных текстов. Маркирование ими предвенечной части ритуала – прощальных обрядов. Дом невесты как основной локус ритуала. Точечное появление песен коммуникативной линии, их небольшой объем. Двухчастная музыкальная драматургия ритуала, венец как граница двух ее половин. Представители рода невесты как основные исполнители песен. Музыкальный код двух планов свадьбы и его структура.

Свадьба-веселье. Доминанта контактно-коммуникативной линии: роль застолий, переездов, даров, выкупов. Равноправие сторон и локусов: совершение ритуалов в обоих локусах, параллельные обряды (каравай, елка, посад, деление каравая, одаривания и др.) Нелинейность ритуала. Маркирование музыкальным кодом всего течения обряда, полифоничность музыкального кода. Исполнители – обе группы действующих лиц. Множественность и дифференцированность песен коммуникативного плана. Музыкальный код двух планов свадьбы и его структура.

Тема 24. Региональные версии свадьбы в русской традиционной культуре

Региональные виды северной свадьбы: причетная (бассейн Кокшеньги), причетно-песенная (бассейн Мезени), песенная (Летний берег Белого моря). Специфика этнографии и музыкального кода. Основные типы плачей и песен, условия их исполнения.

Региональные виды южной свадьбы: смоленского Поозерья, брянского Подесенья, русских сел слободской Украины. Специфика ритуала и его музыкального кода в каждом региональном виде. Основные типы песен, условия их исполнения.

Тема 25. Хороводы и игры с песнями восточных славян (этнографический аспект)

Пограничность жанра в системе обрядовых/необрядовых, приуроченных/неприуроченных песен. История изучения. Хороводное действо как контекст хороводных песен. Календарь и игра как два истока хороводов. Хоровод как текст. Главные и видовые признаки хороводов. Традиционные типы хороводов – круговые, линейные, орнаментальные – и их виды. Функции и две основные области семантики хороводов (космологическая и социальная).

Тема 26. Хороводные и игровые песни весеннего и зимнего сезонов

Тематика хороводных песен, наиболее распространённые сюжеты. Отделённость хороводных песен от свадебных и лирических. Чёткая выраженность ритмической структуры, выделенность её граней. Роль рефрена в текстах песен. Сюжетный повтор как базовый стилевой приём. Специфика музыкального ритма хороводных песен: представленность всеми тремя классами ритмических форм, отсутствие специфически жанровых ритмических формул (исключения), специфическое варьирование формул, формы связи ритма с движением, смена пульсации, синкопирование и другие приёмы «игры» с ритмом. Напевы медленного и быстрого темпов.

Хороводы-песни весенних периодов, их циклизация в северных «съезжих» праздниках. Хороводные и игровые песни зимних молодёжных собраний. Роль «алилёшных» песен на Юге. Приуроченность их преимущественно к календарным комплексам. Исполнение всех хороводов на воздухе.

Тема 27. Региональные хороводные традиции в русской культуре

Печорская «Горка». Даты, места проведения, повторяемость в течение дня. Цикл хороводов и песен, принципы его организации (смена темпов движения, ускорение темпа). Обязательные и варьируемые моменты. Связь одного типа движения с группой песен. Включение лирических, плясовых и частушек.

Западные традиции смоленского Поозерья, Восточного Полесья. Относительная развитость хороводной традиции, связь её с одним сезоном. «Святковские» и «колядные» хороводы Поозерья. Вождение в избах, роль молодёжных собраний. Типы хореографии. Основные напевы. Связи полесских хороводов с весенней обрядностью, их календарная природа. Танки и карагоды, их распределение по сезонам. Два стилевых пласта хороводных песен: местные (с календарной функцией) и более поздней стилистики (с социальной функцией).

Тема 28. Русский музыкальный эпос: былины и духовные стихи

Специфика музыкального эпоса в русской традиционной культуре.

Былины. Термин, его происхождение. История собирания и изучения. Классификации Г.Белинского, представителей мифологической, исторической школ. Современные классификации. Специфика эпического времени. Время возникновения, многослойность жанра. Ареал былин. Киевский и новгородский циклы. Основные герои и сюжеты. Соотношение текста и напева. Специфика северных былинных напевов: особенности интонирования, политекстовость,

закреплённость за исполнителем. Два северных «былинных» очага (восточный и западный). Отличие в форме местных напевов. Соотношение с региональными стилями. Казачья традиция эпических песен.

Духовные стихи. Особенность содержания текстов, сочетание в них традиционной народной и христианской систем ценностей, двух картин мира. Происхождение духовных стихов. Носители в прошлом и в настоящее время. Сочетание в форме передачи устных и письменных механизмов. Время возникновения. Разнородность поэтического стиля. Основные сюжеты. Специфика художественного пространства и времени в текстах. Разнородность музыкального стиля: стихи эпические, песенные, кантовые, с чертами церковного стиля. Территория распространения.

Тема 29. Культура лирической песни:

эстетика жанра, функционирование. Основные поэтические циклы

Традиционные термины для обозначения лирических песен. Полистадиальность жанра, огромный стилевой диапазон. Отсутствие жёсткой привязанности к контексту, основная функция – раскрытие внутреннего мира отдельного человека. Проявление этой функции в мелосе. Время возникновения – эпоха русского Предвозрождения. Рождение более сложных форм, фактуры, вторичных ритмических композиций. Свобода исполнительского состава. Замкнутые и незамкнутые ансамбли, школы певцов. Обиходное пение и индивидуализированные стили. Национальная характерность жанра. Неравномерное развитие жанра на территории, стилевая неоднородность. Особенности поэтики, основные сюжеты.

Тема 30. Напевы протяжных песен со вторичными мелодико-ритмическими композициями

Мелодика как централизующий компонент песенной системы в лирических песнях. Господство мелодического начала, развитая внутрислоговая мелодика. Высокая степень воздействия мелодики на ритм. Различные формы трансформации «первичных» композиций. Приёмы расширения стиха (выделенный запев, вставки, повторы, словообрывы, длительные внутрислоговые распевания). Мелизматическое и структурное расширение стиха. Нарращивание количества построений в форме, её «перестройка» под воздействием мелодики, образование вторичных композиций. Типы построений во вторичных композициях: основные и дополнительные, временники и со стабильным ритмическим рисунком, опирающиеся на фрагменты основного поэтического текста и вставки-распевания. Возникновение вторичных композиций на базе сегментированных и цезурированных форм, их цезурированная природа. Координация напева со стихом расширенной структуры. Границы мелодических оборотов и типовые формулы музыкально-слового ритма как формообразующие факторы.

Тема 31. Стилевые пласты лирических песен в региональных песенных традициях

История исследования стилевой многослойности жанра лирических песен, роль исследования Н.Лопатина (выделение традиционных и городских песен). Выделение современными исследователями двух пластов традиционных песен.

Пласт узкообъёмных напевов, его характеристики: раннестадияльное положение в культуре, принадлежность к узколокальному стилю, сезонная приуроченность, исполнение на воздухе, типологическая связь с обрядовыми жанрами, узкообъёмные ладовые конструкции, преимущественная моночейковость. Пласт широкообъёмных напевов, его характеристика: неприуроченность песен, исполнение преимущественно в домах (в застольях), более позднее стадияльное положение, оппозиционность в традиции классу узкообъёмных напевов, широкообъёмные ладовые конструкции с активной переменностью ладовых опор, полаячейковость мелодических композиций. Пласт песен с чертами городской стилистики: стопное стихосложение, унифицированность многоголосного склада, тяготеющая к кантовому трёхголосию, функциональное гармоническое мышление. Авторские тексты и напевы в народной интерпретации.

Тема 32. Особенности русской хореографии. Плясовые песни

Русская пляска, её место в ряду хоровод-пляска-танец. Два пласта в плясовой культуре (как с хореографической, так и с музыкальной точек зрения) – традиционный и более поздний.

Музыкальное сопровождение пляски: песни, инструментальные наигрыши, вокально-инструментальные формы. Связь плясовой песни преимущественно с традиционной пляской. Южная плясовая традиция: развитость плясовой хореографии (пляска «в две» и «три ноги», «пересек» и пр.). Оргиастический характер южной пляски как рудимент её прошлой магической функции. Частая неразделённость пляски и хороводов («карагоды») в южной культуре, разнообразие ритмических форм песен. Подчинение песен других жанров закономерностям плясовых, особенно в «алилешных» традициях. Северные плясовые песни: четкая отграниченность от хороводных, скромная хореография, роль политекстовых напевов в ритме «камаринской». Поздние формы плясовых песен, их связь на севере с танцевальной хореографией (кадрилями, ланцами и пр.).

Тема 33. Частушки в контексте традиционной крестьянской культуры

Время формирования частушки как жанра, его истоки. Выдвижение частушек в качестве одного из ведущих жанров в конце XIX века. Молодёжь как основной носитель жанра. Поэтические строение текстов: структура стиха, наличие рифмы, использование приёмов традиционной поэтики. «Наборные» тексты частушек. Основные тематические циклы. Политекстовость напевов частушек. Частушки как форма вокально-инструментального творческого состязания исполнителей. Инструментарий частушек (гармонь, балалайка), возможное использование традиционных инструментов. Гомофонно-гармонический склад инструментальных наигрышей, осознание в них основных гармонических функций. Частушка «под язык». Роль инструментального сопровождения в формировании напевов центральной части европейской территории. Характеристика мелодического строения напевов центрального ареала: узкообъёмность напевов, их речитативность, нисходящее мелодическое движение. Формы исполнения частушек (сольная, диалогическая, ансамблевая). Место и роль пляски в исполнении частушек. Два основных вида частушек: быстрые припевки и медленные страдания. Периферийные традиции, наличие в

них характерно местных черт музыкального стиля. Возможные формы приуроченности частушек.

Тема 34. Специфика народной инструментальной культуры. Классификация и инструментов

Особенности функционирования народных инструментальных культур (необходимость профессиональных навыков, наличие школ, методов обучения и т.д.). Место инструментальной музыки в фольклоре восточных славян. Краткие сведения из истории бытования и изучения русских народных инструментов. Новгородские раскопки – единственное подлинное свидетельство бытования русских народных инструментов в прошлом. Функциональный характер традиционной крестьянской инструментальной музыки. Локальное распространение инструментов.

Специфика инструментов: акустические возможности, строй, материал и пр. История их систематики. Роль исследований К.Квитки, Шефнера. Структурная систематика Хорнбостеля-Закса.

Тема 35. Пастушья инструментальная традиция. Инструменты в календарных и свадебном обрядах

Пастушьи инструменты (трубы, рога, рожки, жалейки, дудки, пастуший барабан). Пастушеские сигналы, плясовые и другие наигрыши на этих инструментах. Сольная и ансамблевая формы исполнения. Территория распространения каждого инструмента, реликтовые пастушьи инструменты (тростниковые дудки, свистки).

Календарно приуроченные наигрыши Юга России. Инструментарий: кувиклы, дудка, пыжатка, калюка. Ансамбли кувикл, традиционные ансамбли, составленные из различных инструментов. Жанры наигрышей.

Свадебная инструментальная традиция русского Запада (скрипка, гусли). Строение инструментов, области их распространения, особенности обучения игре. Функции инструментальных наигрышей в свадебном обряде, их жанры. Сольная и ансамблевая традиции, состав инструментальных ансамблей (участие в них цимбал, бубна, парной свирели).

Тема 36. Инструменты оркестра русских народных инструментов

Поздние инструменты (гармонь, балалайка, домра, мандолина, гитара, баян) в крестьянской и городской традициях музицирования. Устройство инструментов, их разновидности, строй, приёмы игры, функции в ансамблях. Жанры наигрышей. В крестьянских традициях – преемственность репертуара, типов фактуры, строя, приёмов игры от более ранних традиционных инструментов.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущая аттестация обучающихся происходит в форме контрольного урока в 1 семестре. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачёта во 2 семестре.

Примерный перечень вопросов к контрольному уроку (1 семестр):

1. Типология культуры и место в ней традиционных культур.
2. Культура как знаковая система: основные понятия.
3. Музыкальная этнология: история науки о фольклоре.
4. Жанровая система музыкального фольклора восточных славян.
5. Диалектная природа фольклора. Основные диалектные зоны рус. традиц. музыкальной культуры.
6. Специфика ритмического строения русских народных песен (основные понятия).
7. Ритмика поэтических текстов р.н.п. Силлабический (цезурированный) стих.
8. Ритмика поэтических текстов р.н.п. Тонический (акцентный) стих.
9. Ритмика поэтических текстов р.н.п. Сегментация в песенном стихе. Основные формы сегментированного силлабического стиха.
10. Формы поэтических текстов народных песен. Рефрен и его виды.
11. Координация стиха и напева на уровне ритма. Понятие о СМРФ песен и ее уровнях.
12. Строение напевов с цезурированными периодами.
13. Понятие ритмического типа (РТ). Основные РТ в напевах с цезурированными периодами.
14. Принципы организации формы в напевах с равномерно сегментированными периодами.
15. Основные РТ напевов равносегментной ритмики.
16. Строение напевов с неравномерно сегментированными периодами.
17. Основные РТ напевов неравносегментной ритмики.
18. Напевы с мобильными параметрами формы.
19. История записи и изучения многоголосия русских народных песен.
20. Структурные характеристики народной многоголосной партитуры и принципы типологической систематики русского народного многоголосия.
21. Основные типы рус. нар. многоголосия – гетерофония и функциональное двухголосие (+виды).
22. Региональные типы рус. нар. многоголосия – бурдонная диафония (+виды) и формы трехголосия.
23. Особые формы совместного пения (ОФСП) в ритуалах перехода восточных славян: структура и семантика.
24. Ладовое строение песенных напевов восточных славян (история изучения).
25. Специфика лада в музыкальных системах модального типа.
26. Парадигматика и синтагматика лада в русских песенных напевах.
27. Связи лада с другими компонентами песенной системы (ритмом, многоголосием, мелодической композицией).
28. Мелодическая композиция (МК) традиционных песенных напевов: единицы и формы их синтаксиса.
29. Мифологическое сознание как основа традиционной культуры.
30. Мифопоэтическая модель мира восточных славян.
31. Ритуал и его роль в традиционном обществе.
32. Ритуалы природного цикла в культуре восточных славян: семантика и структура.

33. Музыкальный код календарных ритуалов восточных славян. Общая характеристика.
34. Сезонные версии календарных периодов транзита (Святки, масленица, Пасха).
35. Сезонные версии календарных периодов транзита (троицко-купальский цикл, жатва).

Примерный перечень вопросов к зачёту (2 семестр):

1. Погребальный обряд: семантика и структура.
2. Причитания. Функция и структура. Жанровые виды причетов, исполнительские формы.
3. Восточнославянская свадьба как переходный ритуал (общая характеристика).
4. Инициационная линия свадьбы и ее музыкальный код.
5. Коммуникативно-обменная линия свадьбы и ее музыкальный код.
6. Типология восточнославянской свадьбы: западнорусский ритуал (свадьба-веселье) и его коды.
7. Типология восточнославянской свадьбы: севернорусский ритуал (свадьба-похороны) и его коды.
8. Работа В. Тэрнера «Ритуал: структура и антиструктура» и его концепция социальной структуры и истории общества.
9. Хороводы и игры с песнями в традиционной культуре восточных славян: этнографический аспект.
10. Хороводные и игровые песни – общая характеристика (сюжеты, строение текстов, музыкальная ритмика, стилевые виды).
11. Лирические песни: эстетика жанра, особенности функционирования, основные поэтические циклы.
12. Силевые пласты лирических песен в региональных традициях русской песенной культуры.
13. Особенности музыкальной формы протяжных песен (напевы со вторичными мелодико-ритмическими композициями).
14. Русский музыкальный эпос (былины).
15. Русский музыкальный эпос (духовные стихи).
16. Частушки в контексте традиционной крестьянской культуры.
17. Специфика народной инструментальной культуры: черты общности и отличия от песенной.
18. Классификация народных музыкальных инструментов (систематика Хорнбостеля-Закса и систематика Гордиенко).
19. Жанровая систематика инструментальной музыки. Инструментальная музыка в ритуалах.
20. Пастушеская инструментальная традиция в культуре восточных славян.
21. Инструменты оркестра русских народных инструментов: профессиональная и народная традиции.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной

системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с.
2. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: хрестоматия / отв. ред. О. А. Пашина. — 2-е изд. — СПб.: Композитор, 2008. — 334 с.

б) Дополнительная литература

1. Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре. — СПб., 1993.
2. Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI–XIX веков. — М.: Наука, 1991.
3. Гура, А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. — М.: Индрик, 2011. — 936 с.
4. Енговатова, М. А. Русские лирические песни в системе жанров музыкального фольклора // От конгресса к конгрессу: Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов: Сборник докладов. Т. 1— М.: ГРЦРФ, 2010. — С. 383–389.
5. Ефименкова, Б. Б. Севернорусская причеть. М.: Сов. композитор, 1980.
6. Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд — М.: Наука, 1990. — С. 99–118. Культура.РФ: Традиции: Нематериальное культурное наследие
7. Пашина, О. А. Календарно-песенный цикл у восточных славян— М.: ГИИ, 1998.
8. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. — СПб.: Азбука; Terra, 1995.

Специальный класс

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Специальный класс» является формирование зрелого специалиста, полностью готового к самостоятельной научной, творческой и социально-культурной деятельности.

Задачи дисциплины:

- приобретение навыков исследования музыкальных феноменов и реализации полученных данных в педагогической, научной и общекультурной деятельности;
- освоение принципов музыковедческого труда на основе осознания ответственности специалиста перед русской культурой и, соответственно, культурой всех народов России, в совокупности объединяющих отечественную культуру в единое целое;
- выверенное сочетание знаний профессиональной традиции русского музыковедения с личной творческой инициативой;

- знание важнейших направлений в мировом музыковедении, их социального контекста и национальной обусловленности;
- овладение современными приёмами, средствами и методологией музыковедческого исследования.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; – критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; – навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
<p>ПК-2. Способен в составе исследовательской группы участвовать в</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии;

информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	– – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	<i>Уметь:</i> – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	<i>Владеть:</i> – – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	7	252	2,3	-
Аудиторные занятия		40		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

I семестр

Слушание музыки (в том числе и актуальной), работа в библиотеках и на веб-сайтах. Сбор материала.

Литературное оформление (редактирование) научного текста, включая библиографию, иллюстрации и приложения.

II семестр

Продолжение работы над текстом выпускной квалификационной работы.

Выступления на конференциях, написание эссе, изучение искусствоведческой литературы, описание источников и др.

Завершение основного текста работы.

Подготовка к государственному экзамену.

Защита дипломной работы: презентация всех основных достигнутых результатов.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета, с предоставлением как посеместровых отчетов в виде рецензируемых текстов, так и устных собеседований по текущим проблемам. При этом контроль и проверка осуществляется на разных уровнях — в процессе взаимодействия «ученик — учитель», в условиях «комиссия — ученик», в атмосфере публичных конференций, круглых столов, целенаправленных заседаний, форумов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. М.: Лань; Планета музыки, 2014.
2. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы: учебное пособие для бакалавров. М.: Изд-во «Дашков и К», 2016.
3. Гуляницкая, Н.С. Русская музыка: становление тональной системы. XI–XX вв.: Исследование [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2005. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77111>. — Загл. с экрана.
4. История отечественной музыки второй половины XX века / Под ред. Т.Н.Левой. М.: Композитор, 2010.
5. Наука глазами гуманитария. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
6. Тынянов, Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды / Ю. Н. Тынянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-03026-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C.

б) дополнительная литература

1. Основы научной деятельности студентов. Кемерово, 2007.
2. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69357>. — Загл. с экрана.
3. Социология искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2010.
4. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм.: Учебное пособие. М.: Лань, 2010.