Министерство образования Республики Башкортостан

МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» ГО г. Уфа

Творчество российских композиторов XIX-XXI веков:

специфика формирования курса в ДШИ

Методические рекомендации

И.Р. Башарова

Уфа-2019

Российская музыкальная культура и творчество выдающихся композиторов XX-XXI веков, безусловно, требуют нового подхода к изучению, изменению взгляда на выбор музыкального материала. В этой связи учебные программы в музыкальной школе могут носить авторский характер.

* С.С. Прокофьев представлен в курсе Музыкальной литературы детской музыкальной школы, прежде всего, как кинокомпозитор и автор музыки к кантате «Александр Невский». В то же время за гранью внимания остаются такие важные вехи его творчества, как «Оперный театр Прокофьева», «Инструментальные концерты».
* Возможно, сократить изучение творчества Г.В. Свиридова, убрать из курса тему «А.И. Хачатурян» (как представителя иной национальной композиторской школы), чтобы представить другие имена.
* Музыка 10-20-х гг. XX века, такие авторы, как Н.А. Рославец, А.В. Мосолов, Н.Б. Обухов, могут быть изучены ознакомительно (их опыты в микрохроматической и четвертитоновой системах).
* В курсе музыкальной литературы важно более объёмно представить творчество российских композиторов последней трети XX-XXI веков, ознакомить учащихся с основными стилевыми направлениями и техниками композиторского письма. Важнейший материал составляет музыка классиков XX-XXI вв. - А.Г. Шнитке, Э.В. Денисова, С.А. Губайдулиной. При этом важно уйти от формализма в рассказах об их жизни, творчестве, привлечь фильмы, интервью, дневники, письма, воспоминания, новые неизвестные партитуры и т.д.
* Можно познакомить учащихся с творчеством других композиторов-"шестидесятников". В их ряду такие имена, как Р.К. Щедрин, Р. Леденёв, С. Слонимский, Б. Тищенко, В. Суслин, В. Артёмов, А. Кнайфель, А. Караманов, Г. Уствольская, Н. Каретников¸ В. Гаврилин, Б. Чайковский, С. Волконский, Д. Смирнов, Е. Фирсова, А. Раскатов, Е. Подгайц и др.

Примерный тематический план 4-го года обучения

Темы	Содержание уроков (темы)	Кол-во часов	Музыкальный материал
1	П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь	1	
2	П.И. Чайковский. Обзор творчества. Романсы	1	Романсы.
3	П.И. Чайковский. Симфония №1 g-moll «Зимние грёзы»	1	1, 2, 3, 4 части.
4	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	4	Вступление, дуэт и квартет из 1-й картины, ариозо Ленского из 1-й картины (доп.). Вступление и сцена письма из 2-й картины; ария Онегина и хор девушек из 3-й картины. Вальс, мазурка, ариозо Ленского (начало финала 4-й картины), куплеты Трике из 4-й картины (доп.); 5-я картина. Полонез и ариозо Онегина, из 6-й картины, ария Гремина из 6-й картины (доп.).
5	П.И. Чайковский. Балеты	1	Отдельные номера из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».
6	П.И. Чайковский. Фортепианные циклы	1	«Детский альбом», «Времена года».
7	Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. С.И. Танеев. Обзор жизни и творчества	1	С.И. Танеев Части кантаты «Иоанн Дамаскин» или хоры без сопровождения: "Утро", "Сосна"; романсы "Зимняя дорога", "Свет восходящих звёзд" (по выбору).
8	А.К. Лядов, А.К. Глазунов Обзор жизни и творчества	1	А.К. Лядов «Музыкальная табакерка» для фп., «Волшебное озеро» для оркестра; А.К. Глазунов антракт ко 2-й картине балета «Раймонда».
9	С.В. Рахманинов. Обзор жизни и творчества	1	Прелюдия cis-moll, Мелодия E-dur, Этюд es-moll или 1-я часть концерта № 2; "Вокализ" или часть "Всенощного бдения". (фп. произведения в исп. автора).
10	А.Н. Скрябин. Обзор жизни и творчества	1	Этюд op. 2 cis-moll, этюд op. 8 № 12 dis-moll ("Патетический"); поэма "К пламени"; Прелюдии №5 D-dur, №14 es-moll; видеозапись поэмы "Прометей" (доп.). (фп. произведения в исп. автора).
11	И.Ф. Стравинский Обзор жизни и творчества	1	Фрагменты балета «Петрушка».
12	Отечественная музыкальная культура XX века. С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Музыка 10-20-х годов: Рославец, Мосолов, Обухов, Вышнеградский, Шебалин и др.: опыты в хроматической и микрохроматической системах (ознакомление).	1	С.С. Прокофьев части из "Классической симфонии", песня "Болтунья" на слова А. Барто или фп. сочинения в авторском исполнении.
13	С.С. Прокофьев Оперное творчество	1	Опера "Дуэнья" или оп. "Любовь к трём апельсинам" (фрагменты).
14	С.С. Прокофьев. Балеты. «Ромео и Джульетта», «Золушка» (по выбору)	1	Балет "Ромео и Джульетта": Улица просыпается (№ 3), Джульетта-девочка (№ 10), Маски (№ 12), Меркуцио (№ 15), Танец рыцарей (№ 13), Прощание перед разлукой (№ 39). Балет "Золушка": Па де шаль (№ 2), Золушка (№ 3), Фея-нищенка (№ 5), Гавот (№ 10), Отъезд Золушки на бал (№ 13), Сцена Золушки и принца (№ 35), Галоп (№ 40).
15	С.С. Прокофьев. Симфония №7 cis-moll	1	1, 2, 3, 4 части (фрагменты).
16	С.С. Прокофьев Инструментальные концерты	1	С.С. Прокофьев 1-й Скрипичный концерт или Симфония-концерт для виолончели с оркестром, 2-й Фортепианный концерт.
17	С.С. Прокофьев. Фортепианные миниатюры	1	Цикл фп. пьес op.12, «Мимолетности», «Сарказмы».
18	Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь	1	Первая часть 15-й симфонии.
19	Д.Д. Шостакович. Симфония №7 C-dur	2	1, 2 части. 3, 4 части.
20	Д.Д. Шостакович. Фортепианное творчество	1	24 Прелюдии и фуги (по выбору).
21	Г.В. Свиридов Обзор жизни и творчества.	1	Фрагменты вокально-хоровых произведений: концерт для хора "Пушкинский венок" или поэма "Памяти Сергея Есенина" или "Патетическая оратория", "Курские песни" (фольклорные).
22	Творчество российских композиторов последней трети XX-XXI веков. Периодизация: 1) 1970 - 1985-1991; 2) 1985-1991 - до настоящего времени. Волна эмиграции 1990-х годов. Основные стилевые направления и техники композиторского письма. Современная нотация. Композиторы-"шестидесятники".А.Г. Шнитке, Э.В. Денисов, С.А. Губайдулина, Р.К. Щедрин, Р. Леденёв, С. Слонимский, Б. Тищенко, В. Суслин, В. Артёмов, А. Кнайфель, А. Караманов, Г. Уствольская, Н. Каретников¸ В. Гаврилин, Б. Чайковский, С. Волконский, Д. Смирнов, Е. Фирсова, А. Раскатов, Е. Подгайц и др.	1	Просмотр документальных фильмов о жизни и творчестве композиторов. Произведения по выбору: Н. Каретников (авангардист) "Две пьесы для фортепиано" (сонорика фортепиано). Б. Чайковский "Подросток" (симфоническая поэма), 1 часть (экспозиция) (неоромантизм). С. Слонимский 27 симфония (Лирическая) памяти Мясковского (классичность). Р. Щедрин "Озорные частушки" (Первый концерт для оркестра, 1963) (фольклоризм) или В. Гаврилин "Русская тетрадь" для голоса с фортепиано на народные слова (фольклоризм). А. Раскатов "Ритуал" для голоса и ударных на слова Велимира Хлебникова (авангардный фольклоризм) или А. Раскатов «…I will see a Rose at the End of the Path…» для струнного квартета (1994). Р. Щедрин Русская литургия "Запечатленный ангел", или хоровая музыка по одноимённой повести Н. Лескова на канонические церковнославянские тексты для смешанного хора a cappella со свирелью (флейтой) в 9-ти частях (1988) (духовная музыка). Р. Леденёв «Con sordini (Маленький реквием)» для альта и камерного оркестра (1998) или Р. Леденёв Симфония "Русь зелёная и белоснежная", симфония в простых ладах (1991).
23	"Московская тройка". А.Г. Шнитке	1	Concerto grosso № 1 (1976-77) (полистилистика). Фортепианный квинтет памяти матери (1972-76) ("новая простота", медитативность). Хоровой концерт на стихи Григора Нарекаци из "Книги скорбных песнопений" (1984-85) (духовный жанр, медитативность). Альтовый и Первый Виолончельный концерты (1985, 1985-86) (доп.).
24	Э.В. Денисов	1	"Плачи" для сопрано, фортепиано и ударных на народные тексты (1966) (соединение народного обряда и серийной техники). "Живопись" для оркестра (1970). "Знаки на белом" для фортепиано (1974). Хор "Свете тихий" (литургический текст, 1988). "Пение птиц" для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты, на которую записаны звуки леса (1969).
25	С.А. Губайдулина	1	Произведения по выбору: "Музыкальные игрушки", 14 фортепианных пьес для детей (1969), "Toccata troncata" для фортепиано. "De profundis" ("Из глубины") для баяна. Посв. Ф. Липсу (1978). "Сад радости и печали", трио для флейты, альта, арфы и чтеца (ad libitum). Посв. Ф. Танцеру (1980). Версия В. Тонха для флейты, виолончели и арфы (1991). "Семь слов" для виолончели, баяна и струнного оркестра (в 7 частях). Посв. В. Тонха и Ф. Липсу (1982). "Offertorium", концерт для скрипки с оркестром. Посв. Г. Кремеру (1980/82/86). "Танцовщик на канате" для скрипки и фортепиано (1993). "Мираж: Танцующее солнце" для 8 виолончелей. Посв. Октету виолончелей г. Бовэ (2002). "Glorious percussion", концерт для 5 солирующих ударников и оркестра (2008). "Fachwerk" ("Фахверк") для баяна, ударных и струнного оркестра. Посв. Гейру Драугсволю (2009). "Sotto voce" ("Вполголоса") для альта, контрабаса и двух гитар. Посв. А. Суслину (2010).
26	Второе поколение российских композиторов. А. Вустин, В. Екимовский, А. Корндорф, В. Тарнопольский, В. Мартынов, И. Соколов, Ю. Каспаров, Ю. Воронцов и др.	1	Произведения по выбору: А. Корндорф "Ярило" для фортепиано (минимализм). В. Екимовский "[Balletto](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)" для [дирижёра](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80) и любого ансамбля (Композиция 14, 1974). В. Екимовский "[Лунная соната](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%95%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9))" для фортепиано (Композиция 60, 1993). Ю. Воронцов "Пастораль" или Симфония № 5. В. Тарнопольский «[Чевенгур](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80)» для сопрано и камерного ансамбля (2001, текст А. [Платонова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9)) (авангард) или В. Тарнопольский «Иисус, твои глубокие раны», хоральная прелюдия для струнного трио, ударных и ансамбля (1987).
27	Итоговый урок по творчеству российских композиторов последней трети XX-XXI веков.	1	

Литература по творчеству композиторов 2-й половины XX-XXI веков

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.
2. Беседы с Альфредом Шнитке / сост. А.В. Ивашкин. М., 1994.
3. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебное пособие для высших учебных заведений / отв. ред. Т.Н. Левая, ГИИ, Нижегородская гос. консерватория им. М.И. Глинки. СПб., 2005.
4. Композиторы о современной композиции. Хрестоматия / ред.-сост. Т.С. Кюрегян, В.С. Ценова; МГК им. П.И. Чайковского. М., 2009.
5. Купровская Е.О. Мой муж Эдисон Денисов. М., 2014.
6. Лагутин А. Музыкальная литература. Примерная программа и методические рекомендации. Для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств. М., 2002.
7. Роман Леденёв. Статьи. Материалы. Исследования. Монографический сборник. Очерки творчества / ред.-сост. М.И. Катунян. М., 2007.
8. Тараканов М.Е. Творчество Родиона Щедрина. М.: Советский Композитор, 1980.
9. Теория современной композиции. Учебное пособие для высших учебных заведений / отв. ред. В.С. Ценова, ГИИ, МГК. им. П.И. Чайковского. М., 2007.
10. Холопова В.Н. Композитор Альфред Шнитке. М., 2003.
11. Холопова В.Н. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. М.: Композитор, 2000.
12. Холопова В.Н. Российская академическая музыка последней трети XX - начала XXI веков (жанры и стили). М., 2015.

Холопова В.Н. София Губайдулина: монография. Интервью Энцо Рестаньо – София Губайдулина. 3-е изд., доп. М.: Композитор, 2011.

1. Холопов Ю.Н., Ценова В.С. Эдисон Денисов: монография. М., 1993.
2. Ценова В.С. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной: монографическое исследование. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2000.
3. Чигарёва Е.И. На пути к вере. Воспоминания и размышления. М., 2010.
4. Чигарёва Е.И. Художественный мир Альфреда Шнитке: очерки. М., 2012.
5. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3-й год обучения.
6. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. 4-й год обучения.
7. Шульгин Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 1993.
8. Шульгин Д.И. Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед. М., 2004.
9. Щедрин Р.К. Автобиографические записи. М.: АСТ, 2008.
10. Щедрин Р.К. Монологи разных лет. М.,2002.